

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

Universidad
Rey Juan Carlos

Producción musical I

GUÍA DOCENTE

GRADO EN CINEMATOGRAFÍA Y ARTES AUDIOVISUALES
Curso 2023/2024

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	Anual
<i>Créditos</i>	6 ECTS
<i>Modalidad</i>	Presencial.
<i>Idioma en el que se imparte</i>	Castellano
<i>Facultad</i>	Facultad de Cine

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.

Competencias

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

Resultados de aprendizaje

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

01. Conocer la evolución de la grabación sonora a lo largo de la historia (CG1, CEIS7).
02. 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).
03. Manejar las distintas técnicas microfónicas empleadas durante el proceso de grabación musical (CG2, CG6, CG8, CG9, CG10, CG11, CG13, CG14, CEIS7, CEIS8).
04. 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).
05. Conocer los fundamentos de la composición musical, para entender su importancia dentro de la producción audiovisual y saber comunicarse con el/la músico/a (CG1, CG2, CEIS7, CEIS8).
06. Conocer el funcionamiento del Sistema MIDI (CG1, CG8, CG13, CEIS7, CEIS8).
07. Manejar a nivel básico un secuenciador para poder integrarlo en el montaje de sonido (CG1, CG6, CG11, CG13, CEIS7, CEIS8).
08. Manejar a nivel básico un instrumento virtual y realizar pequeños proyectos que utilicen esta técnica (CG1, CG2, CG8, CG14, CEIS7, CEIS8).
09. Identificar las diferentes ventanas del secuenciador (CG1, CG7, CG8, CEIS7, CEIS8).
10. Conocer los distintos sistemas de claqueta y cómo se lleva a cabo una sesión de grabación de banda sonora.

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>MD7</i>	Seminarios, conferencias y visitas externas.
<i>MD8</i>	Talleres de debate de casos prácticos.

Contenidos

<i>Temario</i>	01 HISTORIA DE LA GRABACIÓN MUSICAL. 02 FASES DE LA PRODUCCIÓN MUSICAL. 03 LA SESIÓN DE GRABACIÓN EN ESTUDIO. 04 TIPO DE MICROFONÍA ESPECÍFICA PARA CADA INSTRUMENTO. 05 GRABACIÓN INSTRUMENTAL INDIVIDUAL.
----------------	---

06 GRABACIÓN DE VOCES.
07 GRABACIÓN COLECTIVA.
08 GRABACIÓN DE BANDAS SONORAS.
09 TÉCNICAS DE MICRÓFONO PARA SONIDO ENVOLVENTE.
10 DIFERENCIACIÓN ENTRE BANDAS SONORAS SINCRONIZADAS Y NO SINCRONIZADAS CON LA IMAGEN.
11 ACERCAMIENTO A LA COMPOSICIÓN MUSICAL.
12 SISTEMA MIDI Y SECUENCIADORES.
13 SISTEMAS DE CLAQUETA.

Actividades formativas

<i>AF1</i>	Participación y asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas.	25,5 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.	3 horas
<i>AF6</i>	Realización de actividades de investigación: búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	40 horas
<i>AF7</i>	Asistencia a tutorías individuales presenciales y online.	3 horas
<i>AF8</i>	Asistencia y realización de pruebas de conocimiento.	4,5 horas
<i>AF9</i>	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 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 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 final. Tipo test.	30%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	Trabajo con secuenciadores.	30%
SE3	Prácticas de grabación.	30%

Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.		
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 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

- Bartlett, B. (1995). *Técnicas de microfones en estereo*. Instituto Rtve.
- Bartlett, B., & Bartlett, J. (2016). *Practical Recording Techniques: The Step-by-Step Approach to Professional Audio Recording* (7th ed.). Routledge.
- Chanana, M. (1995). *Repeated Takes: A Short History of Recording and Its Effects on Music*. Verso.
- Day, T. (2007). *Un siglo de música grabada/ A Century of Recorded Music: Escuchar La Historia De La Música* (1.a ed.). Alianza Editorial Sa.
- Huber, D. M., & Runstein, R. E. (2017). *Modern Recording Techniques* (9th ed.). Routledge.
- Milner, G. (2021). *El sonido y la perfección*. Leeme.
- Miyara, F. (2017). *Software-Based Acoustical Measurements (Modern Acoustics and Signal Processing) (English Edition)* (1st ed. 2017 ed.). Springer.
- Nieto, J. (2003). *Música Para La Imagen*. Fundación Autor (iberautor).
- Owsinski, B. (2017). *The Recording Engineer's Handbook 4th Edition* (4th Revised with New and Updated Sections ed.). Bobby Owsinski Media Group.
- Rayburn, R. A. (2011). *Eargle's Microphone Book: From Mono to Stereo to Surround - A Guide to Microphone Design and Application* (3rd ed.). Routledge.
- Rumsey, F., & McCormick, T. (1997). *Sound and Recording: An Introduction; Music Technology Series* (3rd ed.). Focal Pr.
- Savage, Professor of Criminology and Director of the Institute of Criminal Justice Studies Steve. (2011).

The Art of Digital Audio Recording: A Practical Guide for Home and Studio (Illustrated ed.). Oxford University Press, USA.

Schmitt, J. (2001). *MIDI - Sistemas y Control* (1a ed.). Escuela de Cine y Video.

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

Almodóvar, P. (Director). (2011). *La piel que habito* [Película]. El Deseo S.A.

Chacelle, D. (Director). (2014). *Whiplash* [Película]. Sony Pictures Classics; Blumhouse Productions; Bold Films; Exile Entertainment; Right of Way Films.

Scott, R. (Director). (1982). *Blade Runner* [Película]. Warner Bros. Pictures.

González Iñárritu, A. (Director). (2014). *Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)* [Película]. Fox Searchlight Pictures; New Regency Pictures.

Kubrick, S. (Director). (1968). *2001: A Space Odyssey* [Película]. Metro-Goldwyn Mayer (MGM); Stanley Kubrick Productions.

Shankam, A. (Director). (2012). *Rock of Ages* [Película]. New Line Cinema; Offspring Entertainment; Corner Store Entertainment; Maguire Entertainment.

Lee, A. (Director). (2005). *Brokeback Mountain* [Película]. Focus Features; River Road Entertainment; Good Machine; Alberta Filmworks.

Mihaileanu, R. (Director). (2009). *Le concert* [Película]. 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.

Armendáriz, M. (Director). (2011). *No tengas miedo* [Película]. Oria Films.

Joffé, R. (Director). (1986). *The Mission* [Película]. Warner Bross. Pictures.

Zemeckis, R. (Director). (1994). *Forrest Gump* [Película]. Paramount Pictures.

Wachowski, L. y Wachowski, L. (Directoras). (1999). *The Matrix* [Película]. Warner Bros; Village Roadshow Pictures; Groucho II Film Partnership.

Nichols, M. (Director). (1967). *The Graduate* [Película]. Metro-Goldwyn Mayer (MGM); Embassy Pictures.

Burton, T. (Director). (1988). *Beetlejuice* [Película]. Warner Bros. Pictures; The Geffen Company Release.

Ziberman, Y. (director). (2012). *A late quartet* [Película]. RKO Pictures; Concept Entertainment; Unison Films.

SITIOS WEB DE INTERÉS

M. (2020, 13 junio). *Song Lyrics & Facts - Recording-History*. Song Lyrics & Facts. <https://recording-history.org/>

Actualidad - Revista ISP Música. Instrumentos, sonido y tecnología musical. (2018). IspMusica. <http://www.ispmusica.com/>

AudioSauna - Free Music Software - Make Music Online. (2018). AudioSauna. <http://www.audiosauna.com/>

BROWSE - Vienna Symphonic Library. (2018). Vienna Symphonic Library. <https://www.vsl.co.at/en/Music>

INSITU GRABACIÓN Y EDICIÓN MUSICAL - MÚSICA CLÁSICA. (2021, 19 marzo). InSitu. <https://insitumusic.com/>

Native Instruments - Software And Hardware For Music Production And Djing. (2020). Native Instruments. <https://www.native-instruments.com/en/>

Spitfire Audio — Sample Libraries and Virtual Instruments. (2020). Spitfire Audio. <https://www.spitfireaudio.com:443/>

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

Universidad
Rey Juan Carlos

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Bolígrafo y papel.

VISITAS. MASTER CLASSES. EVENTOS O TALLERES ADICIONALES

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