

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

Universidad
Rey Juan Carlos

Modelos compositivos audiovisuales I

GUÍA DOCENTE

GRADO EN COMPOSICIÓN MUSICAL

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 Artes Escénicas y Música

Presentación de la asignatura

Korngold y el posromanticismo audiovisual. Cine mudo: recursos dramáticos, acompañamiento y realce de la escena. Percusión y técnicas extendidas como efecto. Textura e imagen: Ligeti y Kubrick, la textura y el vacío como tensión, técnicas de creación de espacio a través de la música. Teatro y cine experimental. Neosinfonismo: recreaciones históricas, poema sinfónico y relación con el audiovisual, Wagner, John Williams.

Competencias

<i>Código Competencia</i>	<i>Descripción</i>
CG01	Gestionar información procedente de diversas fuentes y aplicarla al ámbito de la creación musical.
CG02	Generar conceptos artísticos propios y desarrollar la capacidad de expresarlos mediante herramientas y lenguajes musicales.
CG03	Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se presentan en el estudio y en la práctica musical individual y/o colectiva buscando la excelencia y la calidad.
CG06	Desarrollar en las prácticas laborales una ética profesional a partir de la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.
CG07	Comprender la propia actividad profesional como una herramienta de sensibilización sobre la importancia de la creación artística y su incidencia en el desarrollo de valores socioculturales.
CG08	Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad profesional tanto a un público no profesional como especializado, haciendo un uso adecuado de los vocabularios técnico y general, tanto en castellano como en otra lengua extranjera.
CG09	Conocer diferentes metodologías de estudio e investigación que le capaciten para el continuo desarrollo e innovación de su actividad dentro de la industria musical.
CG10	Desarrollar discursos críticos hacia la actividad personal e interpersonal adaptándose a los cambios culturales, sociales, artísticos y profesionales.

CE01	Desarrollar aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical.
CE02	Reconocer y valorar auditiva e intelectualmente distintos tipos de estructuras musicales y sonoras.
CE03	Controlar los fundamentos y la estructura del lenguaje musical, aplicándolos a la práctica interpretativa, creativa y de investigación.
CE04	Conocer los principales repertorios y recursos estilísticos musicales, extrayendo técnicas y estructuras para su aplicación.
CE06	Interpretar analíticamente todos los recursos musicales de una pieza de cualquier estilo, así como relacionar y aplicar esas características en la música propia y ajena.
CE07	Identificar los fundamentos de acústica musical, las características acústicas de los instrumentos, sus posibilidades técnicas, sonoras y expresivas, así como sus combinaciones y resultados.
CE08	Manejar las nuevas tecnologías en el campo de la música y acústica en toda variante de contextos y formatos, para aplicarlas a las necesidades específicas del proyecto.
CE10	Controlar los procesos y requerimientos de la música aplicada a la escena y a proyectos multimedia y audiovisuales para desarrollar composiciones donde lo dramático tenga un papel predominante.
CE14	Llevar a cabo un encargo profesional atendiendo a diferentes estrategias de marketing y técnicas comunicativas.

Resultados de aprendizaje

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

1. Identificar los distintos estilos históricos de composición para medios audiovisuales.
2. Concebir la música aplicada como un género no aislado, dependiente de una línea histórica determinada.
3. Experimentar las técnicas y estilos históricos de la música para audiovisuales en sus propios proyectos.
4. Demostrar un conocimiento amplio de la relación música-imagen y música-acción a través del uso de sus técnicas.
5. Extraer información de los referentes compositivos a través de la audición y el análisis de partituras.
6. Integrar los conceptos aprendidos en un estilo personal y original.
7. Seleccionar la técnica adecuada a las necesidades del medio propuesto.

Metodología docente

MD1	Lección magistral participativa.
MD2	Estudio de casos y debate.
MD3	Resolución de problemas y discusión de resultados.
MD5	Aprendizaje cooperativo y colaborativo.
MD6	Tutorización y seguimiento.

Contenidos

Temario	<ol style="list-style-type: none"> 1. KORNGOLD Y EL POSROMANTICISMO AUDIOVISUAL. Expresividad. Música no dependiente. Orquestación y drama. 2. CINE MUDO. Recursos dramáticos. Acompañamiento y realce de la escena. 3. PERCUSIÓN Y TÉCNICAS EXTENDIDAS COMO EFECTO. 4. TEXTURA E IMAGEN. Ligeti y Kubrick. La textura y el vacío como tensión. Técnicas de creación de espacio a través de la música. 5. TEATRO Y CINE EXPERIMENTAL. Aleatoriedad. Música para cine experimental. Beckett y la música no dramática. 6. NEOSINFONISMO. Recreaciones históricas. Poema sinfónico y relación con el audiovisual. Wagner. John Williams.
---------	---

Actividades formativas

AF1	Clases teóricas y teórico-prácticas.	21,5 horas
AF2	Ejercicios prácticos en el aula/laboratorio.	19 horas
AF4	Actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales.	12 horas
AF5	Actividades de investigación: búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	40 horas
AF6	Tutorías académicas.	1,5 horas
AF7	Evaluación.	6 horas
AF8	Trabajo autónomo de estudio de los contenidos teóricos y elaboración autónoma de trabajos y actividades prácticas.	80 horas

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

Todos los sistemas de evaluación deberán obtener una calificación mínima de 5. Si uno de ellos 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 presenciales de conocimiento (orales y/o escritas).	Prueba escrita acerca de los contenidos prácticos y teórico/prácticos impartidos	30%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	Entrega de dossier y/o ejercicios.	70%
		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, M. (1993) *La audiovisión: introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica
 CHION, M. (1997) *La música en el cine*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica
 NAHMANI, D. (2017) *Logic Pro X 10.3 - Apple Pro Training Series: Professional Music Production*. San Francisco: Peachpit Press
 ROMÁN, A. (2008) *El Lenguaje Musivisual, semiótica y estética de la música cinematográfica*. Madrid: Visión Libros
 RUMSEY, F.; McCORMICK, T. (1994). *Introducción al sonido y la grabación*. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión Española

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

The Jazz Singer (1927) de Alan Crosland - Música de Louis Silvers
 King Kong (1933) de Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack - Música de Max Steiner

The Adventures of Robin Hood (1938), de Michael Curtiz - Música de Enrich Korngold
The Sea Hawk (1940), de Michael Curtiz - Música de Enrich Korngold
Citizen Kane (1941), de Orson Welles, - Música de Bernard Herrmann
King's Row (1942), de Sam Wood - Música de Enrich Korngold
Casablanca (1942) de Michael Curtiz - Música de Max Steiner
Taxi Driver (1976), de Martin Scorsese - Música de Bernard Herrmann
Psycho (1960), de Hitchcock - Música de Bernard Herrmann
Un tranvía llamado Deseo (1951), de Elia Kazan - Música de Alex North
Elevator to the Gallows (1958) de Louis Malle - Música de Miles Davis
Trilogía del Dolar (1964-966) de Sergio Leone - Música de Ennio Morricone
Lawrence of Arabia (1962), de David Lean - Música de Maurice Jarre
2001 A Space Odyssey (1968), de Stanley Kubrick - Música de Ligeti y Strauss
A Clockwork Orange (1971), de Stanley Kubrick - Música de Wendy Carlos
El Padrino (1972), de Francis Ford Coppola de Música de Nino Rota
Dark Star (1973) de John Carpenter - Música de John Carpenter
Chinatown (1974) de Roman Polanski - Música de Jerry Goldsmith
Star Wars (1977) de George Lucas - Música de John Williams
Tiburón (1975) de Steven Spielberg - Música de John Williams
Blade Runner (1982), de Ridley Scott - Música de Vangelis
Tron (1982) de Steven Lisberger - Música de Wendy Carlos
Batman (1989) de Tim Burton - Música de Danny Elfman
La Lista de Schindler (1993) de Steven Spielberg - Música de John Williams
Forrest Gump (1994) de Robert Zemeckis - Música de Alan Silvestri
Braveheart (1995), de Mel Gibson - Música de James Horner
American Beauty (1999), de Sam Mendes - Música de Thomas Newman
Gladiator (2000), de Ridley Scott - Música de Hans Zimmer
Chocolat (2000) de Música de Rachel Portman
In the Mood for Love (2000), de Wong Kar-wai - Música de Shigeru Umebayashi
Pride and Prejudice (2005) de Joe Wright - Música de Dario Marianelli
How To Train Your Dragon (2010) de Chris Sanders and Dean DeBlois - Música de John Powell
Joker (2019), de Todd Phillips - Música de Hildur Guðnadóttir

SITIOS WEB DE INTERÉS

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES