

Música i Mitjans Audiovisuals

Codi: 104155

Crèdits: 6

Titulació	Tipus	Curs	Semestre
2500240 Musicologia	OT	3	0
2500240 Musicologia	OT	4	0

Professor/a de contacte

Nom: Lidia López Gómez

Correu electrònic: Lidia.Lopez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària: català (cat)

Grup íntegre en anglès: No

Grup íntegre en català: No

Grup íntegre en espanyol: No

Prerequisits

No són necessaris coneixements específics previs per cursar l'assignatura

Objectius

- Reconèixer les diferents etapes històriques i tendències estilístiques en la creació audiovisual.
- Reflexionar i innovar sobre les diferents tendències en la creació audiovisual contemporània.
- Conèixer i saber aplicar les principals metodologies d'anàlisi audiovisual.
- Aplicar de forma pràctica els coneixements teòrics adquirits en diversos projectes audiovisual
- Adquirir competències bàsiques per a la creació de la part musical d'un projecte audiovisual.

Competències

Musicologia

- Analitzar críticament les obres musicals des de qualsevol punt de vista de la disciplina musicològica.
- Aplicar mitjans tecnològics i informàtics (Internet, bases de dades, programari específic d'edició i tractament del so, etc.) a la disciplina musicològica.
- Definir temes de recerca musicològica rellevants i utilitzar els mètodes i les fonts apropiats per estudiar-los correctament.
- Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
- Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
- Identificar i contrastar les diferents vies de recepció i consum musicals en la societat i en la cultura de cada època.
- Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.

- Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
- Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
- Reconèixer el paper de la música a la societat actual, la seva funció en les arts de l'espectacle, la relació amb la cultura audiovisual i amb la tecnologia i la informàtica, i també amb les empreses d'oci i de cultura.
- Relacionar les creacions musicals amb els seus diferents contextos, discriminant les funcions socials de la música, el seu paper i el del músic en la societat i en relació amb les altres manifestacions artístiques.

Resultats d'aprenentatge

1. Discernir i valorar noves vies de recerca.
2. Distingir les eines bàsiques per emprendre recerques de manera autònoma.
3. Dominar el llenguatge tècnic de l'anàlisi musical i relacionar-lo amb els contextos de la història de la música, de manera bàsica.
4. Elaborar treballs i/o exposicions orals fent servir la terminologia adequada, corresponent a les anàlisis que utilitzen la imatge i la música com a suport en el seu llenguatge.
5. Identificar els diferents llenguatges musicals i relacionar-los amb els diferents moments històrics en els quals es van desenvolupar.
6. Identificar les noves funcions de la música en els mitjans audiovisuals.
7. Identificar noves línies de recerca segons els canvis que es produeixen en els mitjans audiovisuals.
8. Reconèixer les diferents funcions del discurs audiovisual, mantenint-se al dia dels nous mètodes analítics.
9. Relacionar de manera coherent les dades dels documents audiovisuals per argumentar el propi discurs.
10. Relacionar i argumentar de manera coherent i ordenada els treballs de la matèria amb els coneixements fonamentals de la musicologia.
11. Relacionar la imatge amb la música, analitzant les funcions socials i la relació de la música i la imatge amb el seu entorn cultural.
12. Utilitzar bibliografia tant en castellà i en català com en anglès, com a mínim, per sustentar el discurs propi.
13. Utilitzar diferents mitjans tecnològics i informàtics que serviran de suport per als treballs i anàlisis propis.

Continguts

BLOC d'HISTÒRIA.

1. Inicis del cinema i processos de sonorització a l'època del cinema mut
2. Primers anys de cinema sonor
3. La banda sonora clàssica. El Hollywood dels anys 30 i 40
4. Pluralitat de tendències. Anys 50 i 60
5. Rock i música electrònica
6. Videoclip
7. Videojoc
8. Noves tendències

BLOC d'ANÀLISI.

1. Models d'estudi de la música cinematogràfica
2. Funcions de la música de cinema.
3. Funcions de la música als videoclip, videojocs i nous formats.
4. Exercicis pràctics d'anàlisi

BLOC de CREACIÓ AUDIOVISUAL.

1. Realització d'exercicis amb diverses tècniques de creació musical per l'audiovisual
2. Creació d'un projecte de sonorització audiovisual

Metodologia

El primer bloc de l'assignatura consistirà en sessions teòriques amb el format de classes expositives per part del professor.

El segon bloc es configurarà a partir de sessions on es combinaran la teoria i la pràctica, duent a terme anàlisis específiques i exposicions durant les classes.

El tercer bloc serà eminentment pràctic. Durant les sessions es durà a terme un projecte de creació de la part musical d'un projecte audiovisual.

Activitats formatives

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides			
Bloc d'anàlisi - Sessions Presencials	22	0,88	3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13
Bloc d'història - Sessions Presencials	30	1,2	1, 2, 3, 9, 10, 11, 12
Bloc de creació audiovisual - Sessions Presencials	23	0,92	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13
Tipus: Supervisades			
Presentació dels resultats dels treballs	3	0,12	1, 2, 3, 13
Tutories individuals i/o grupals	4	0,16	
Tipus: Autònomes			
Creació i redacció dels treballs proposats	25	1	2, 3, 4, 9, 10
Estudi de la matèria de l'assignatura	25	1	1, 2, 5, 6, 11, 12
Organització d'apunts i de material de classe	15	0,6	2, 3, 7, 12, 13

Avaluació

BLOC d'HISTÒRIA

1. Es durà a terme un treball relacionat amb el contingut tractat a les classes,
2. Es realitzarà una prova escrita amb els continguts teòrics.

Per tal que aquest bloc pugui fer mitjana amb la nota final, s'ha d'obtenir una nota mínima de 4 sobre 10 en cada element avaluable.

BLOC d'ANÀLISI.

1. Es qualificaran els exercicis pràctics realitzats a classe
2. Es realitzarà una prova escrita amb els continguts teòrics.

Per tal que aquest bloc pugui fer mitjana amb la nota final, s'ha d'obtenir una nota mínima de 4 sobre 10 en cada element avaluable.

BLOC de CREACIÓ AUDIOVISUAL.

1. Es qualificarà la qualitat del projecte en relació als ítems treballats a classe mitjançant una exposició i defensa

Per tal que aquest bloc pugui fer mitjana amb la nota final, s'ha d'obtenir una nota mínima de 5 sobre 10

-
- El fet de presentar dos dels treballs o proves constarà com un acte 'presencial' en l'assignatura. Per tant, únicament l'alumne que no hagi realitzat cap prova d'avaluació al llarg del curs o només hagi presentat un element avaluable, podrà acollir-se a la consideració de "no avaluable".
 - En cas d'incompliment parcial dels lliuraments dels treballs o de no superació d'alguna de les proves escrites establertes, l'alumne podrà optar a la recuperació de 2 dels ítems l'assignatura, amb l'excepció del Bloc de Creació Audiovisual, que no serà recuperable.
 - L'assignatura no es podrà aprovar si, després de les recuperacions, l'alumne no arriba a les qualificacions mínimes establertes a cada element avaluable. En cas que no compleixin els requisits esmentats, la qualificació final serà de 0-suspens.
 - Les proves de reavaluació es faran en la data fixada per la Facultat i prèvia valoració conjunta de la situació amb el professor responsable.
 - L'Alumne haurà d'assolir una mitjana total de 5 sobre 10 per a la superació de l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
1A. Bloc d'història - Examen	20%	1,5	0,06	5, 6, 7, 9, 10
1B. Bloc d'història - Treball	20%	0	0	2, 3, 4, 9, 10, 12
2A. Bloc d'anàlisi - Exercicis	15%	0	0	2, 3, 4, 5, 6, 8, 11
2B. Bloc d'anàlisi - Examen	15%	1,5	0,06	3, 5, 6, 7, 8, 9, 11
3. Bloc de creació audiovisual - Treball y Presentació	30%	0	0	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

ALTMAN, Richard. *Silent film sound*. New York: Columbia University Press, 2004.

CHION, Michel. *La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*. Barcelona: Paidós Comunicación, 1993.

CHION, Michel. *La música en el cine*. Barcelona: Paidós Comunicación, 1997.

COLLINS, Karen. *Game Sound. An Introduction to the History, Theory, and Practice of Video Game Music and Sound Design*, MIT Press, 2008.

EISENSTEIN, Sergei. *Hacia una teoría del montaje*. Barcelona: Paidós Comunicación, 2001.

- ENCABO, Enrique (Ed.) *Música y cultura audiovisual: horizontes*. Edit.um, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2014.
- ENCABO, Enrique (Ed.) *Música y Cultural Audiovisual. De la pantalla al aula*. Edit.um, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2016.
- FRAILE, Teresa, VIÑUELA, Eduardo (Eds.) *La música en el lenguaje audiovisual. Aproximaciones multidisciplinares a una comunicación mediática*. Arcibel Editores, 2012.
- GÈRTRUDIX, Manuel. *Música y narración en los medios audiovisuales*. Madrid: Ediciones del Laberinto, 2003.
- KALINAK, Kathryn. *Film Music. A very short introduction*. USA: Oxford University Press, 2010.
- LACK, Russell. *La música en el cine*. Madrid: Ediciones Cátedra, S. A. 1997.
- MIRANDA, Laura, SANJUÁN, Ramón. *Música y medios audiovisuales: análisis, investigación y nuevas propuestas analíticas*. Alicante: Ediciones Letra de Palo, S.L., 2017.
- OLARTE, Matilde (ed). *La música en los medios audiovisuales*. Salamanca: Plaza Universitaria Ediciones, 2005.
- OLARTE, Matilde (ed.) *Reflexiones en torno a la música y la imagen desde la musicología española*. Salamanca: Plaza Universitaria Ediciones, 2009.
- PAVIS, Patrice. *El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza, cine*. Barcelona: Paidós comunicación, 2000.
- RADIGALES, Jaume. *La música en el cinema*. Barcelona: Col·lecció Vull Saber, Editorial UOC, 2007.
- ROMÁN, Alejandro. *El lenguaje Musivisual. Semiótica y estética de la música cinematográfica*. Madrid: Visión Libros, 2008.
- TYACKE, George W. *Playing to Pictures. A guide for Pianists and Cpnductirs of Motion Picture Theatres*. London: The Kinematograph Weekly, 1914.
- ZAMECNIK, John Stepan. *Sam Fox Moving Picture Music*, Cleveland, Ohio, USA: Sam Fox Pub. Co., 1913.