

Música y Medios Audiovisuales

Código: 104155
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2500240 Musicología	OT	3	0
2500240 Musicología	OT	4	0

Contacto

Nombre: Lidia López Gómez

Correo electrónico: Lidia.Lopez@uab.cat

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Algún grupo íntegramente en inglés: No

Algún grupo íntegramente en catalán: No

Algún grupo íntegramente en español: No

Prerequisitos

No son necesarios conocimientos previos específicos para cursar la asignatura.

Objetivos y contextualización

- Reconocer las diferentes etapas históricas y tendencias estilísticas en la creación audiovisual.
- Reflexionar e innovar sobre las diferentes tendencias en la creación audiovisual contemporánea.
- Conocer y saber aplicar las principales metodologías de análisis audiovisual.
- Aplicar de forma práctica los conocimientos teóricos adquiridos en diversos proyectos audiovisuales.
- Adquirir competencias básicas para la creación de la parte musical de un proyecto audiovisual.

Competencias

Musicología

- Analizar críticamente las obras musicales desde cualesquiera puntos de vista de la disciplina musicológica.
- Aplicar medios tecnológicos e informáticos (Internet, Bases de datos, Software específicos de edición y tratamiento del sonido, etc.) a la disciplina musicológica.
- Definir temas de investigación musicológica relevantes, y manejar los métodos y fuentes apropiados para su correcto estudio.
- Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.
- Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación en la actividad profesional
- Identificar y contrastar las distintas vías de recepción y consumo musical en la sociedad y en la cultura de cada época.

- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
- Reconocer el papel de la música en la sociedad actual, su función en las artes del espectáculo, su relación con la cultura audiovisual, la tecnología y la informática, así como con las empresas de ocio y cultura.
- Relacionar las creaciones musicales con sus distintos contextos, discriminando las funciones sociales de la música, su papel y el del músico en la sociedad y en relación a las demás manifestaciones artísticas.

Resultados de aprendizaje

1. Discernir y valorar nuevas vías de investigación.
2. Distinguir las herramientas básicas para emprender investigaciones de forma autónoma.
3. Dominar y relacionar el lenguaje técnico del análisis musical con los contextos de la Historia de la Música, de forma básica.
4. Elaborar trabajos y/o exposiciones orales empleando la terminología adecuada, correspondiente a los análisis que usan la imagen y la música como soporte en su lenguaje.
5. Identificar las nuevas funciones de la música en los medios audiovisuales.
6. Identificar los distintos lenguajes musicales y relacionarlos con los diferentes momentos históricos en los cuales se desarrollaron.
7. Identificar nuevas líneas de investigación según los cambios que se produzcan en los medios audiovisuales.
8. Reconocer las distintas funciones del discurso audiovisual, manteniéndose al día de los nuevos métodos analíticos.
9. Relacionar de forma coherente los datos de los documentos audiovisuales para argumentar su discurso.
10. Relacionar la imagen con la música, analizando las funciones sociales y la relación de la música y la imagen con su entorno cultural.
11. Relacionar y argumentar de manera coherente y ordenada los trabajos de la materia con los conocimientos fundamentales de la Musicología.
12. Utilizar bibliografía tanto en castellano, catalán y como mínimo en inglés para sustentar el propio discurso.
13. Utilizar distintos medios tecnológicos e informáticos que servirán de soporte para sus trabajos y análisis.

Contenido

BLOQUE de HISTORIA.

1. Inicios de cine y procesos de sonorización en la época del cine mudo.
2. Primeros años del cine sonoro.
3. La banda sonora clásica. El Hollywood de los años 30 y 40.
4. Pluralidad de tendencias. Años 50 y 60
5. Rock y música electrónica.
6. Videoclip

7. Videojuego
8. Noves tendencias

BLOQUE de ANÁLISIS.

1. Modelos de estudio de la música cinematográfica.
2. Funciones de la música en el cine
3. Funciones de la música los videoclips, videojuegos y nuevos formatos.
4. Ejercicios prácticos de análisis.

BLOQUE de CREACIÓN AUDIOVISUAL.

1. Realización de ejercicios con diversas técnicas de creación musical para el audiovisual.
2. Creación de un proyecto de sonorización audiovisual.

Metodología

El primer bloque de la asignatura consistirá en sesiones teóricas con el formato de clases expositivas por parte del profesor.

El segundo bloque se configurará a partir de sesiones donde se combinarán la teoría y la práctica, llevando a cabo análisis específicos y exposiciones durante las clases.

El tercer bloque será eminentemente práctico. Durante las sesiones se llevará a cabo un proyecto de creación de la parte musical de un proyecto audiovisual.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Bloque de análisis - Sesiones presenciales	22	0,88	3, 4, 6, 5, 7, 8, 10, 13
Bloque de creación audiovisual - Sesiones presenciales	23	0,92	1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 10, 13
Bloque de historia - Sesiones presenciales	30	1,2	1, 2, 3, 9, 11, 10, 12
Tipo: Supervisadas			
Presentación de los resultados de los trabajos	3	0,12	1, 2, 3, 13
Tutorías individuales i/o grupales	4	0,16	
Tipo: Autónomas			
Creación y redacción de los trabajos propuestos	25	1	2, 3, 4, 9, 11
Estudio de la materia de la asignatura	25	1	1, 2, 6, 5, 10, 12
Organización de apuntes y de material de clase	15	0,6	2, 3, 7, 12, 13

Evaluación

BLOQUE de HISTORIA

1. Se llevará a cabo un trabajo relacionado con el contenido tratado en las clases,

2. Se realizará una prueba escrita con los contenidos teóricos.

Para que este bloque pueda hacer media con la nota final, se tiene que obtener una nota mínima de 4 sobre 10 en cada elemento evaluable.

BLOQUE de ANÁLISIS.

1. Se calificarán los ejercicios prácticos realizados en clase
2. Se realizará una prueba escrita con los contenidos teóricos.

Para que este bloque pueda hacer media con la nota final, se tiene que obtener una nota mínima de 4 sobre 10 en cada elemento evaluable.

BLOQUE de CREACIÓN AUDIOVISUAL.

1. Se calificará la calidad del proyecto en relación a los ítems trabajados en clase mediante una exposición y defensa

Para que este bloque pueda hacer media con la nota final, se tiene que obtener una nota mínima de 5 sobre 10

-
- El hecho de presentar dos de los trabajos o pruebas constará como un acto 'presencial' en la asignatura. Por lo tanto, únicamente el alumno que no haya realizado ninguna prueba de evaluación a lo largo del curso o solo haya presentado un elemento evaluable, podrá acogerse a la consideración de "no evaluable".
 - En caso de incumplimiento parcial de las entregas de los trabajos o de no superación de alguna de las pruebas escritas establecidas, el alumno podrá optar a la recuperación de 2 de los ítems la asignatura, con la excepción del Bloc de Creación Audiovisual, que no será recuperable.
 - La asignatura no se podrá aprobar si, después de las recuperaciones, el alumno no llega a las calificaciones mínimas establecidas en cada elemento evaluable. En caso de que no cumplan los requisitos mencionados, la calificación final será de 0-suspenso.
 - Las pruebas de recuperación se harán en la fecha fijada por la Facultad y previa valoración conjunta de la situación con el profesor responsable.
 - El alumno tendrá que lograr una media total de 5 sobre 10 para la superación de la asignatura.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
1A. Bloque de historia. Examen	20%	1,5	0,06	6, 5, 7, 9, 11
1B. Bloque de historia - Trabajo	20%	0	0	2, 3, 4, 9, 11, 12
2A. Bloque de análisis - Ejercicios	15%	0	0	2, 3, 4, 6, 5, 8, 10
2B. Bloque de análisis - Examen	15%	1,5	0,06	3, 6, 5, 7, 8, 9, 10
3. Bloque de creación audiovisual. Trabajo y Presentación	30%	0	0	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 10, 12, 13

Bibliografía

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.