

Música i Mitjans Audiovisuals

Codi: 104155

Crèdits: 6

Titulació	Tipus	Curs	Semestre
2500240 Musicologia	OT	3	1
2500240 Musicologia	OT	4	1

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 diferents metodologies d'anàlisi audiovisual.
- Aplicar de forma pràctica els coneixements teòrics adquirits en diversos projectes audiovisuals.
- Adquirir competències bàsiques per a la creació de la part sonora i 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.
- 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 sàpiguin 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. Distingir les eines bàsiques per emprendre recerques de manera autònoma.
2. Dominar el llenguatge tècnic de l'anàlisi musical i relacionar-lo amb els contextos de la història de la música, de manera bàsica.
3. 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.
4. Identificar els diferents llenguatges musicals i relacionar-los amb els diferents moments històrics en els quals es van desenvolupar.
5. Identificar les noves funcions de la música en els mitjans audiovisuals.
6. Identificar noves línies de recerca segons els canvis que es produeixen en els mitjans audiovisuals.
7. Reconèixer les diferents funcions del discurs audiovisual, mantenint-se al dia dels nous mètodes analítics.
8. Relacionar de manera coherent les dades dels documents audiovisuals per argumentar el propi discurs.
9. Relacionar i argumentar de manera coherent i ordenada els treballs de la matèria amb els coneixements fonamentals de la musicologia.
10. Relacionar la imatge amb la música, analitzant les funcions socials i la relació de la música i la imatge amb el seu entorn cultural.
11. 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. Conceptes filmics analítics bàsics
4. Funcions de la música als videoclips, videojocs i nous formats audiovisuals.
5. 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 sonora i musical de d'un fragment visual.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

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

Avaluació

Per aprovar l'assignatura l'alumne haurà d'obtenir mitjana total de 5/10.

Durant l'assignatura es realitzaran les següents activitats avaluables:

1. **Bloc d'història:** es realitzarà una prova escrita amb els continguts teòrics tractats a classe.
2. **Bloc d'anàlisi:** es realitzarà una prova escrita amb els continguts teòrics tractats a classe, que comptarà fins a 8 (sobre 10) punts de la qualificació d'aquest Bloc. En aquest mateix apartat es faran exercicis pràctics a classe, que sumaran fins a 2 punts de la qualificació del Bloc.

3. Bloc de creació audiovisual: es qualificarà la qualitat dels projectes en relació als ítems treballats a classe, amb una rúbrica, i amb avaluació del professor i co-avaluació.

En cas d'incompliment parcial dels lliuraments dels treballs o de no superació d'alguna de les proves escrites establertes, l'alumne podrà optar únicament a la recuperació de 2 dels ítems d'avaluació, en la data fixada per la Facultat, sempre que hagi obtingut una mitjana mínima de 3,5/10 en el total dels elements d'avaluació. La nota màxima a optar per a les activitats de recuperació és un 5/10.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

El fet que l'alumne faci entrega d'un dels treballs, o es presenti a una de les proves escrites 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, podrà acollir-se a la consideració de "no avaluable".

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Bloc d'Anàlisi	30%	1,5	0,06	2, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Bloc d'Història	40%	1,5	0,06	4, 5, 6, 8, 9
Bloc de Creació Audiovisual	30%	0	0	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

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.

COOK, Nicholas. *Analising musical multimedia*. Oxford University Press, 2000.

DAVIS, Richard. *Complete guide to Film Scoring*. Boston: Berklee Press, 2010.

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

ENCABO, Enrique (Ed.) *Más allá de la pantalla: Música, sonido e imagen*. El Poblet Edicions, 2018.

FRAILE, Teresa, DE LAS HERAS, Beatriz (Eds.) *La música en la pantalla. Intersecciones entre la historia y el sonido fílmico*. Madrid: Editorial Síntesis, 2019.

GÉRTRUDIX, Manuel. *Música y narración en los medios audiovisuales*. Madrid: Ediciones del Laberinto, 2003.

GORBMAN, Claudia. *Unheard Melodies. Narrative Film Music*. Bloomington: Indiana University Press, 1987.

KALINAK, Kathryn. *Film Music. A very short introduction*. USA: Oxford University Press, 2010.

OLARTE, Matilde (ed). *La música en los medios audiovisuales*. Salamanca: Plaza Universitaria Ediciones, 2005.

PAVIS, Patrice. *El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza, cine*. Barcelona: Paidós comunicación, 2000.

ROMÁN, Alejandro. *El lenguaje Musivisual. Semiótica y estética de la música cinematográfica*. Madrid: Visión Libros, 2008.

SUMMERS, Tim. *Understanding video game music*, Cambridge University Press, 2018.

TAGG, Philip. *Music's Meanings. A modern musicology for non-musos*. New York: The Mass Media Music Scholars' Press (MMMSP), 2013.

VIÑUELA, Eduardo. *El videoclip en España (1980-1995): Gesto audiovisual, discurso y mercado*. Madrid: ICCMU, 2009

Programari

S'utilitzarà el programa REAPER (o similars, a preferència de l'alumnat) en el Bloc de Creació Audiovisual.