

GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS

109807 - PRODUCCIÓ DE BANDES SONORES

Informació general

- Tipus d'assignatura : Optativa
- Coordinador : Rafael Suárez Gómez
- Curs: Quart
- Trimestre: Segon
- Crèdits: 6
- Professorat:
 - Angel Valverde Vilabella <avalverde@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

- Català

Documentació i recursos web en anglès

Competències que es treballen

Específica

- E5_Dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment), atenent tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components
- E9_Aplicar els principis mecànics, electrònics i digitals de la captació, amplificació i gravació de so per a la seva aplicació a diferents plataformes: espectacles, ràdio, televisió, audiovisual i multimèdia. Postproduir l'àudio i afegir els efectes sonors d'una producció audiovisual
- E10_Aplicar processos, mètodes i tècniques per a desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització audiovisual, en el desenvolupament multimèdia i en la programació de videojocs
- E11_Aplicar les regles musicals i els llenguatges per a la creació musical i la gravació de so en la producció musical i la creació de música electrònica pel seu ús com a bandes sonores en produccions audiovisuals
- E13_Aplicar els principis de disseny visual i sonor per a la creació dels elements de presentació que s'utilitzen en productes sonors, audiovisuals, televisió i espectacles

Bàsiques i Generals

- G2_Que els estudiants sàpiguin aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que es solen demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

Transversal

- T2_Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinari ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció

L'assignatura pretén proporcionar coneixements analítics i tècnics de la vinculació entre música i imatge. S'analitzen exemples de produccions on la música (o la seva absència) juguen un paper destacat i tractarem d'entendre com es pot escriure música que realment contribueixi a millorar el producte final.

Es descriuen els processos artístics i tècnics, així com els recursos humans necessaris en la cadena de producció d'una banda sonora

Es realitzaran exercicis pràctics que gradualment proporcionaran coneixement del procés global.

El treball final de l'assignatura consisteix en la producció i l'enregistrament d'una banda sonora amb orquesta.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19.

D'aquesta manera s'assegurarà la consecució dels mateixos coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge

En acabar la assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

RA1 Organitzar i coordinar la producció de música per a un mitjà audiovisual, de tipus publicitari, cinema, telesèrie o documental.

RA2 Distingir i seleccionar els diferents gèneres de música aplicada a imatge.

RA3 Disseny de sonoritats exclusives per a cada producte.

RA4 Plasmar en forma digital les seves idees musicals

RA5 Crear i dirigir l'equip format pel compositor, músics, tècnics de so i guionistes.

RA6 Conèixer els elements tècnics i estètics necessaris per aconseguir l'impacte emocional proposat.

A més, l'estudiant també assolirà els següents resultats d'aprenentatge:

RAC1 Analitzar l'efectivitat de la música en una producció audiovisual, aportar propostes que incrementin l'efecte esperat.

RAC2 Entendre els conceptes de ritme, harmonia i melodia.

RAC3 Conèixer els sistemes de notació musical per ordinador.

RAC4 Crear un tema amb una estructura adequada

RAC5 Conèixer les diferents parts d'un aranjament musical.

RAC6 Conèixer els diferents estils musicals i les seves característiques.

RAC7 Saber planificar un enregistrament musical

RAC8 Treballar amb Digital Audio Workstation (DAW) i amb Estudi Virtual

Metodologia de treball

L'assignatura s'estructura en 3 hores per setmana de continguts de teoria, en grup gran, i 2 hores per setmana d'activitats pràctiques, en grups reduïts, als estudis tècnics del Tecnocampus. A les classes teòriques el professor exposa conceptes i exemples fomentant la participació dels estudiants en aplicació directa dels conceptes descrits. A les classes pràctiques els alumnes treballaran en equip assumint els diferents rols necessaris en una producció musical.

L'assistència a les classes, tant teòriques com pràctiques, no és obligatòria, però requereix una assistència mínima del 70%. Una assistència global inferior a aquest percentatge no permetrà accés a l'examen i es donarà l'assignatura per suspesa. En cas de no assistència per causa justificada caldrà presentar documentació que ho acrediti.

Els materials del curs es publicaran al campus virtual. Els avisos als estudiants també es faran per aquest mitjà; és responsabilitat de l'estudiant consultar aquest espai virtual regularment.

Per a un correcte aprofitament de l'assignatura l'estudiant ha de preveure una dedicació total de 150 hores (hores de classe + dedicació fora de classe).

Aquest curs, a causa de la situació generada per la COVID, algunes de les sessions de grup gran es faran en format híbrid: presencial i en línia (via streaming). Això permetrà que els estudiants puguin anar rotativament a les classes presencials, respectant el màxim d'estudiants per aula que imposen les mesures de distanciament. Quan no els toqui sessió presencial podran seguir la classe en línia des de casa.

Pel que fa a les sessions de pràctiques a espais més reduïts (com laboratoris, estudis o plató), si s'escau es treballarà simultàniament en diversos espais per tal de garantir que es compleixen les condicions establertes pels protocols de seguretat.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ.

El llenguatge audiovisual: Anàlisi de les funcions narratives i comunicatives dels múltiples elements sonors.

Història i evolució de la banda sonora, segons context tecnològic, social i econòmic.

Àmbits d'aplicació: radio, TV, internet/multimedia, publicitat, videojocs

2. La Preproducció musical.

Descripció de les metodologies actuals.

Anàlisi d'exemples.

Preparació d'exercicis d'anàlisi de cara a treballs d'ambientació musical de documental.

3. Àmbits d'aplicació musicals.

Àrees d'incidència i aplicació, estils i gèneres musical, els tòpics musicals.

Anàlisis d'exemples de cada àmbit i el.laboració de propostes per a treball pràctic.

4. Tipus de producció segons tecnologia i pressupost.

Anàlisi i disseny de produccions de bandes sonores en base a pressupost, tecnologia, timing.

Preparació per a treballs pràctics de creació musical aplicats a seqüència cinematògica.

Creació de l'equip de treball i distribució de tasques

5. La producció

El.laboració de treballs complets d'anàlisi de propostes audiovisuals, cerca de recursos tècnics i humans, organització.

Enregistrament d'una banda sonora amb orquesta.

6. La postproducció

Barreja musical, formats i entrega.

Anàlisi de l'activitat anterior i estudi de vies de millora.

Generació final de continguts segons format de consum.

Activitats d'aprenentatge

Les activitats tindràn lloc als estudis del Tecnocampus: sales d'ordinadors, estudis d'audio, sala ATMOS, on es faràn diversos exercicis que gradualment atorgaràn la competència general per assolir un projecte final complex de producció i composició d'una banda sonora.

Activitat 1: Ambientació musical d'un documental

Anàlisi de necessitats musicals i recerca de músiques adequades per un documental dramàtic. Treball realitzat de forma individual, amb un valor de 10% de la nota global.

Activitat vinculada amb els resultats d'aprenentatge RA2, RA3, RA5, RA6, RAC1, RAC8 que treballa les competències E10, E11, E13, E5

Activitat 2: Producció de maqueta per a logo

Creació d'una producció musical amb una eina DAW, amb instruments virtuals. Treball realitzat de forma individual, amb un valor de 10% de la nota global.

Activitat vinculada amb els resultats d'aprenentatge RA1, RA3, RA4,RA6, RAC2, RAC3, RAC5, RAC8 que treballa les competències E10, E11, E13, E5, E9, G2, T2

Activitat 3: Producció musical per a curtmetratge

Creació d'una coposició musical amb una eina DAW, amb instruments virtuals més un instrument real. Treball realitzat en grups de dues persones, amb un valor de 20% de la nota global.

Activitat vinculada amb els resultats d'aprenentatge RA1, RA2, RA4, RA5, RA6, RAC4, RAC8 que treballa les competències E10, E11, E13, E5, E9, G2, T2

Activitat 4: Producció musical amb orquesta

Producció completa de la banda sonora per a una obra o fragment, que implica la creació d'un equip format per compositor, tècnics, productors. El projecte s'enregistrarà amb una orquesta en viu al Tecnocampus i posarà a prova tot els coneixements adquirits amb les activitats anteriors. És fonamental la capacitat de treball en equip i la planificació. Treball realitzat en grups de 5 persones, amb un valor de 10% de la nota global.

Activitat vinculada amb els resultats d'aprenentatge RA1, RA2, RA4, RA5, RA6, RAC1, RAC2, RAC3, RAC4, RAC7, RAC8 que treballa les competències E10, E11, E13, E5, E9, G2, T2

Activitat 5: Presentació de compositors

Consisteix en una presentació oral, realitzada en grups de dues persones, en la que es farà una descripció de la vida i obra d'un compositor representatiu del

món de les bandes sonores. Aquesta activitat té un valor de 10% de la nota global.

Activitat vinculada amb els resultats d'aprenentatge RA2, RA6, RAC1 que treballa les competències E13, G2

Activitat 6: Anàlisi d'una banda sonora

Es realitzarà un treball escrit on s'analitzarà tota la aportació musical d'un film. Treball realitzat en grups de 2 persones, amb un valor de 10% de la nota global.

Activitat vinculada amb els resultats d'aprenentatge RA2, RA3, RA6, RAC1 que treballa les competències E13, G2, E11

Activitat 7: Examen

Examen final de l'assignatura, de tipus individual, on s'evaluarà els coneixements adquirits. Requereix una nota no inferior a 5 per ponderar la resta d'activitats. Amb un valor de 30% de la nota global.

Activitat vinculada amb els resultats d'aprenentatge RA1, RA2, RA3, RA6, RAC1, RAC2, RAC6, RAC7 que treballa les competències E13, G2, E11

En cas de confinament s'aplicaran els següents canvis:

- 1. L'activitat 4 serà adaptada per permetre uns resultats equivalents dins les limitacions.**
- 2. L'activitat 5 serà substituïda per una presentació enregistrada en video**

Sistema d'avaluació

L'assignatura s'avalua a través dels treballs realitzats.

- Activitat 1: Ambientació musical d'un documental (10%)

- Activitat 2: Producció de maqueta per a logo. (10%)

- Activitat 3: Producció musical per a curtmetratge (20%)

- Activitat 4: Producció musical amb orquesta (10%)

- Activitat 5: Presentació de compositors (10%)

- Activitat 6: Anàlisi d'una banda sonora (10%)

- Activitat 7: Examen final individual (30%)

L'examen final requereix una nota no inferior a 5 per ponderar la resta d'activitats. En cas de no compliment, l'alumne haurà de fer un Examen de Recuperació, que també requereix una nota no inferior a 5 per ponderar amb la resta de notes d'activitats.

Es requereix una assistència a classe no inferior al 70%. En cas de no complir-ho, s'haurà de fer un examen complementari a les activitats anteriors, que substituirà el percentatge atribuït a la pràctica final (40%)

En cas de confinament es prendran les mesures necessàries per l'acompliment del màxim de les activitats, i en cas que alguna no es pugui realitzar, es repartirà el seu percentatge entre les activitats restants.

Recursos

Bàsics

Bibliografies

- Hill, Andy. Scoring the Screen: The Secret Language of Film Music, Hal Leonard Corporation. ISBN-10 : 1495073734
- Karlin, Fred and Wright, Rayburn. On the Track: A Guide to Contemporary Film Scoring. Editor: Routledge. ISBN-10: 0415941369
- Kruk, Michael. An Introduction to Writing Music For Television: The Art & Technique of TV Music. www.fundamental-changes.com. ISBN-10 : 1789330556
- Nieto, Jose. Musica para la imagen: la influencia secreta. Ed. Iberautor Promociones culturales. ISBN 9788480486040.
- Xalabarder, Conrado. Música, una ilusión óptica. ED. Libros en red, ISBN 1597541672