

GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS

104224 - CREACIÓ MUSICAL

Informació general

- Tipus d'assignatura : Obligatòria
- Coordinador : Rafael Suárez Gómez
- Curs: Segon
- Trimestre: Segon
- Crèdits: 4
- Professorat:
 - Santos Martínez Trabal [<smartinezt@tecnocampus.cat>](mailto:smartinezt@tecnocampus.cat)

Idiomes d'impartició

- Català

L'assignatura s'imparteix en català, tot i que es faran servir diversos materials de suport (documentals i articles) 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
- E12_Planificar estratègies empresarials relacionades amb els fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar i la indústria de l'entreteniment digital. Convertir idees en actes de forma creativa i innovadora
- E16_Idear, dissenyar, planificar i realitzar una peça audiovisual publicitària des de la conceptualització del seu missatge, l'elaboració del guió, l'estratègia de comunicació i la seva difusió
- E18_Analitzar les estructures, els continguts i els estils de programació televisiva i radiofònica atenent a les característiques tècniques de la seva realització. Idear, produir i realitzar programes per a la televisió i ràdio en la part tècnica: sala de realització o control de ràdio, respectivament

Bàsiques i Generals

- G1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en la seva àrea d'estudi que parteixin de la base de l'educació secundària general, i s'acostuma a trobar a un nivell que, amb el suport de llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi
- G3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis per incloure una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

Descripció

L'assignatura proporciona els coneixements teòrics i pràctics bàsics necessaris per a la creació musical associada a un producte audiovisual. Aquests coneixements contribuiran a aprofundir en la comprensió dels diversos significats, usos i funcions de la música en els productes audiovisuals (cinema, documental, publicitat, videojocs, etc.).

Resultats d'aprenentatge

En acabar l'assignatura l'alumnat ha de ser capaç de:

1. Entendre els conceptes de ritme, harmonia i melodia.
2. Conèixer els sistemes de notació musical per ordinador.
3. Crear un tema amb una estructura adequada.
4. Conèixer les diferents parts d'un arranjament musical.
5. Conèixer els diferents estils musicals i les seves característiques.
6. Saber planificar un enregistrament musical.
7. Usar els paràmetres d'equalització i de compressió.
8. Aplicar les eines d'anàlisi del so.
9. Treballar amb Digital Audio Workstation (DAW) i amb Estudi Virtual.
10. Confeccionar el seu propi estudi personal basat en DAW i / o estudi Virtual.
11. Crear els seus propis sons i textures sonores tant per a la realització de música com d'efectes especials.
12. Crear temes estructurats i homologables de música electrònica en qualsevol estil i per a qualsevol possible destinatari del sector audiovisual.

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

13. Disposar d'una visió genèrica de les possibilitats d'aplicació de tecnologies vinculades a la creació musical.
14. Conèixer els paràmetres bàsics de la teoria musical occidental.
15. Disposar de vocabulari pràctic per tenir una millor comprensió de l'anàlisi i la descripció de qualsevol fenomen sonor.
16. Poder analitzar el paper del so en els mitjans audiovisuals més enllà de qüestions estrictament tècniques.

Metodologia de treball

L'assignatura combina les sessions teòriques amb sessions pràctiques. La metodologia de treball es divideix en dues parts diferenciades:

- Sessions de gran grup (3h/setmana) on s'imparteixen coneixements teòrics.
- Sessions pràctiques en grups reduïts (2h quinzenals), on es desenvolupen activitats centrades en la creació, edició i mescla musical.

L'assistència a les pràctiques és obligatòria.

A les classes teòriques el professor exposa conceptes i exemples tot fomentant la participació dels estudiants mentre que a les classes pràctiques els estudiants fan ús d'un programari especialitzat per treballar en les diverses situacions proposades.

Tots els materials 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.

Continguts

I. Elements bàsics del llenguatge musical

Durada: Pulsació, tempo, ritme. Figures i silencis. Accents. Compàs. Síncopes, contratemps. Polirítmia.

Alta: Intervalls. Escalles. Acords. Tonalitat. Construcció melòdica (frases, motius). Àmbit o extensió, tessitura. Contorn melòdic. Monodia, polifonia. Homofonia i contrapunt. Melodia i acompanyament. El leitmotiv. Progressions d'acords típiques.

Intensitat: Pianíssimo, fortíssimo, crescendo, diminuendo, sforzando, etc.

Timbre: Instrumentació, orquestració. Envolupant. Efectes (filtres, reverbs, delay, chorus, flanger, phaser, distorsió, etc.).

Aural staging.

Forma musical, estructura.

Gèneres i estils musicals. Convencions musicals als mitjans audiovisuals, clixés (música de terror, ciència ficció, romanç, aventures, acció, western, comèdia, etc.).

El model simfònic romàntic. Música programàtica. Dodecafonisme i atonalitat. Música electrònica. Jazz. World Music. Modernisme. Minimalisme.

II. Introducció a la creació musical amb eines DAW

Reaper, Reason i Pro Tools:

Presentació dels entorns

Pistes d'àudio, MIDI i instruments virtuals

Eines d'edició d'àudio

Edició MIDI

III. La creació musical en l'àmbit dels mitjans audiovisuals

Música de llibreria

Música original i *compilation scores*

Usos i funcions de la música cinematogràfica

Elaboració d'una *cue list*

Temp tracks, Click tracks

Processos de mescla i *dubbing*

Anàlisi musical en l'àmbit dels mitjans audiovisuals

Activitats d'aprenentatge

Activitat 1. Introducció a les practiques

Aprofundiment en el coneixement de les eines DAW que s'empraran durant l'assignatura: Reaper, Reason i Pro Tools.

Descripció dels entorns de treball.

Creació de pistes d'àudio, MIDI i d'instrument virtual.

Importació de pistes d'àudio. Edició bàsica.

Resultats d'aprenentatge. En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:

RA7. Usar els paràmetres d'equalització i de compressió.

RA8. Aplicar les eines d'anàlisi del so.

RA9. Treballar amb Digital Audio Workstation (DAW) i amb Estudi Virtual.

RA10. Confeccionar el seu propi estudi personal basat en DAW i / o estudi Virtual.

RA11. Crear els seus propis sons i textures sonores tant per a la realització de música com d'efectes especials.

Competències que es treballen: E10, E11

Activitat 2. Disseny de música per a un producte audiovisual

S'aprofundirà en el coneixement de les principals estratègies de composició, enregistrament, edició i mescla de música per a mitjans audiovisuals. Aquesta activitat es farà per parelles, només s'acceptarà un grup de tres quan, en cas que el total d'estudiants sigui imparell, el professor ho autoritzi prèviament a l'inici de l'activitat. En cap cas s'acceptarà un treball individual. No s'admetran treballs realitzats a base de loops amb plataformes com Soundtrap o similars.

Resultats d'aprenentatge. En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:

RA1. Entendre els conceptes de ritme, harmonia i melodia.

RA4. Conèixer les diferents parts d'un arranjament musical.

RA5. Conèixer els diferents estils musicals i les seves característiques.

RA6. Saber planificar un enregistrament musical.

RA8. Aplicar les eines d'anàlisi del so.

RA9. Treballar amb Digital Audio Workstation (DAW) i amb Estudi Virtual.

RA10. Confeccionar el seu propi estudi personal basat en DAW i / o estudi Virtual.

RA11. Crear els seus propis sons i textures sonores tant per a la realització de música com d'efectes especials.

Competències que es treballen: E5, E9, E10, E11, E16, E18

Activitat 3. Producció de música per a un producte audiovisual

S'aprofundirà en el coneixement de les principals estratègies de composició, enregistrament, edició i mescla de música per a mitjans audiovisuals. Aquesta activitat es farà per parelles, només s'acceptarà un grup de tres quan, en cas que el total d'estudiants sigui imparell, el professor ho autoritzi prèviament a l'inici de l'activitat. En cap cas s'acceptarà un treball individual. No s'admetran treballs realitzats a base de loops amb plataformes com Soundtrap o similars.

Resultats d'aprenentatge. En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:

RA1. Entendre els conceptes de ritme, harmonia i melodia.

RA4. Conèixer les diferents parts d'un arranjament musical.

RA5. Conèixer els diferents estils musicals i les seves característiques.

RA6. Saber planificar un enregistrament musical.

RA8. Aplicar les eines d'anàlisi del so.

RA9. Treballar amb Digital Audio Workstation (DAW) i amb Estudi Virtual.

RA10. Confeccionar el seu propi estudi personal basat en DAW i / o estudi Virtual.

RA11. Crear els seus propis sons i textures sonores tant per a la realització de música com d'efectes especials.

Competències que es treballen: E5, E9, E10, E11, E16, E18

Activitat 4. Tests de seguiment

Dos tests, distribuïts al llarg del trimestre, on s'avaluaran continguts teòrics i aspectes relacionats amb els continguts treballats a les activitats pràctiques.

Activitat 5. Prova final

Prova final que englobarà tots els continguts de l'assignatura.

Sistema d'avaluació

L'assignatura planteja l'avaluació en tres blocs:

Activitat 3. Producció de música per a un producte audiovisual (40%)

Activitat 4. Tests de seguiment (10%)

Activitat 5. Prova final (50%)

Per fer mitjana caldrà haver superat la prova final amb més d'un 5 sobre 10. Aquells estudiants que obtinguin una qualificació inferior a 5 hauran de fer una prova de recuperació. La prova de recuperació s'aprova amb un 5. Es mantindran la resta de notes dels tests parcials. En cap cas es podrà optar a la recuperació per pujar nota. Els tests parcials i les pràctiques no disposen de recuperació.

Les qualificacions podran ser revisades en una data i lloc publicats pel professor a través de l'eCampus.

Recursos

Bàsics

Bibliografies

- Álamo, Lamberto del (2020). El cine y su música. Secretos y claves. Madrid: Rialp.
- Chion, Michel (1997). La música en el cine. Barcelona: Paidós.
- Davis, Richard (2010). Complete Guide to Film Scoring. Boston: Berklee Press.
- Kalinak, Kathryn (2010). Film Music. A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press.
- Mouëllic, Gilles (2011). La música en el cine. Barcelona: Paidós.
- Xalabarder, Conrado (2013). El Guion Musical en el Cine. Mundo BSO.

Complementaris

Bibliografies

- Audissino, Emilio (2017). Film/Music Analysis. A Film Studies Approach. Southampton: Palgrave Macmillan.
- Bribitzer-Stull, Matthew (2015). Understanding the Leitmotif. From Wagner to Hollywood Film Music. Cambridge: Cambridge University Press.
- Denisch, Beth (2017). Contemporary Counterpoint: Theory & Application. Boston: Berklee Press.
- Herrera, Enric (1995). Teoría Musical y Armonía Moderna (Vol. I & II). Barcelona: A. Bosch.
- Kühn, Clemens (1998). Tratado de la forma musical. Cooper City, FL: SpanPress.
- Kühn, Clemens (2003). Historia de la composición musical en ejemplos comentados. Barcelona: Idea Books.
- Neumeyer, David (2015). Meaning and Interpretation of Music in Cinema. Bloomington: Indiana University Press.
-

Piston, Walter (1984). Orquestación. Madrid: Real Musical.

- Smith, Reginald (2002). Musical Composition. Oxford University Press.
- Tagg, Philip (2013). Music's Meanings: a modern musicology for non-musos. New York: The Mass Media Music Scholars' Press.