MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA MÚSICA ACTUAL: CREACIÓN E INTERPRETACIÓN

GUÍA DOCENTE: INSTRUMENTACIÓN Y ORQUESTACIÓN APLICADA A LA IMAGEN (Optativa)

CURSO 2018-2019

Dirección General de Universidades e Investigación
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
Comunidad de Madrid

IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Núm. ECTS: 2

Núm. horas lectivas: 60 / 6

Idioma en que se imparte: Español/Inglés

Breve descriptor: Estudio de los instrumentos orquestales y del significado que aportan a la imagen. Análisis de partituras cinematográficas, elementos de orquestación aplicando las técnicas instrumentales y de orquestación a diferentes situaciones argumentales, dependiendo de los estilos y géneros cinematográficos, y tras el estudio de las características y posibilidades de los instrumentos orquestales en su aplicación a la imagen.

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Nombre y apellidos: Alejandro López Román

Breve currículo:

Titulación: Doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Profesor Superior de Composición, Instrumentación y Orquestación / Título de Profesor Superior de Solfeo, Transposición y Acompañamiento al Piano). DEA (Diploma de estudios avanzados) **Formación:** Becado por la Asociación de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (AIE), realizó estudios de Jazz en la Escuela de Música Creativa. Además ha cursado numerosos cursos de perfeccionamiento de Análisis, Composición, Interpretación y Pedagogía Musical.
Experiencia docente: Años de experiencia y dedicación: 23 años. 25 cursos de formación impartidos en España Cursos de 2010 a 2018 Profesor numerario por oposición del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y Catedrático en comisión de servicios en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Cursos de 2003 a 2005 Profesor especialista en Composición para Medios Audiovisuales del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. De 2005 a 2010 Profesor interino de Composición para Medios Audiovisuales del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Cursos de 2014-18 Profesor asociado de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX). Director del Master Oficial de “Composición Musical Cinematográfica” de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) Curso 1994-2015 Profesor de la Escuela de Música Creativa. Curso 1995-96 Profesor de la Escuela de Música y Danza de Alcobendas. Curso de 2002 a 2003 Profesor interino del Conservatorio profesional de San Lorenzo de El Escorial. De 2003 a 2004 Profesor interino

del Conservatorio profesional de Alcalá de Henares.

Experiencia profesional:

Como compositor cuenta en su catálogo con 71 opus, de los cuales ha estrenado su gran mayoría. En cuanto a la composición de música audiovisual ha compuesto la música de 5 largometrajes y una veintena de cortometrajes. Y ha compuesto música para una decena de proyectos de danza y teatro. También ha participado como orquestador y director de grabación de 14 proyectos de largometraje cinematográfico.

Líneas de Investigación:

Análisis de la música cinematográfica. Lenguaje cinematográfico y musical aplicado a los medios audiovisuales. Composición de música contemporánea. Composición para medios audiovisuales.

Publicaciones derivadas de la actividad Investigadora:

Libros:

ROMÁN, Alejandro. El Lenguaje Musivisual, semiótica y estética de la música cinematográfica. Visión Libros, Madrid, 2008

ROMÁN, Alejandro. Indeterminación y Minimalismo, Pop y Vanguardias. Editorial Lulu, Madrid, 2008

ROMÁN, Alejandro. Manuel de Falla y la Filosofía Española. Editorial Lulu, Madrid, 2008

ROMÁN, Alejandro (editor) y otros. C.I.N.E.M.A., Composición e Investigación en la Música Audiovisual. Visión Libros, Madrid, 2014

ROMÁN, Alejandro. Análisis Musivisual, guía de audición y estudio de la música cinematográfica. Visión Libros, Madrid, 2017

Partituras: Publicadas 35 partituras en Ediciones ARLU, Mousiké Ediciones, Periferia Ediciones

Artículos: Publicados con índice de impacto 6 artículos, en la Revista Música, Revista Música y Educación, y Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá. Publicados sin índice de impacto 5 artículos en diferentes revistas y sitios web.

ROMÁN, Alejandro. Función y Significado Musivisual del Adagietto de la 5ª Sinfonía de Mahler en Muerte en Venecia, en Revista del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. “Música”. Número 22: pp. 13-29. Año 2015

ROMÁN, Alejandro. Análisis Musivisual: una propuesta metodológica para el estudio de la música en Los Otros, de Alejandro Amenábar, en FRAILE, Teresa y VIÑUELA, Eduardo (editores), La Música en el Lenguaje Audiovisual: Aproximaciones multidisciplinares a una comunicación mediática. Arcibel Editores, Sevilla, 2012, pp. 165-184

ROMÁN, Alejandro. Enseñanza de la Música Cinematográfica, en Revista “Música y Educación”, Número 78: pp. 24-30. Año 2009

ROMÁN, Alejandro. Estética de la música cinematográfica, aspectos diferenciadores, en OLARTE MARTÍNEZ, Matilde (editora), Reflexiones en torno a la música y la imagen desde la musicología española, Plaza Universitaria Ediciones, Salamanca, 2009, pp. 105-118

GOYCOOLEA, Roberto, MARTÍN, José Julio, ROMÁN, Alejandro y MARTÍNEZ DE IBARRETA, Carlos, Cine, Música, Arquitectura. Ejercicio interdisciplinar de percepción del espacio y memoria auditiva, II Encuentro sobre Innovación en Docencia Universitaria, Universidad de Alcalá de Henares, 2007

Discos: 30 discos compactos con música compuesta e interpretada editados por los sellos: Autor, Naxos, ARLU, Karonte, DRO, GASA, Satchmo, etc.

“Chamber Music” (NAXOS, 2017)

“Spirit of Nature” (BSO, MOUSIKÉ, 2017)

“Integral de la Obra para Arpa”, en dos CD´s (ARLU Discos, 2015)

“Piano Recital - Akihiro Sakiya” - “Gaiena, diez paisajes jienenses, Op. 47”. A. Román y otros (NAXOS, 2015)

“La Perfecta Desconocida (MOUSIKÉ, 2013)

“El Perfecto Desconocido” (BSO, KARONTE, 2012)

“Dúos para Flauta y Arpa Españoles Contemporáneos”. A. Román y otros (ARLU DISCOS, 2011)

“Intrusos en Manasés” (BSO, MOUSIKÉ, 2010)

“Music for shortfilms” (BSO, MOUSIKÉ, 2008)

“El arpa en la música de cámara española contemporánea”. A. Román y otros (ARLU Discos, 2008)

Tesis doctorales dirigidas:

Niño Laina, Jorge, El lenguaje pianístico y su uso en la música de cine española desde los años ochenta hasta la actualidad Marzo (Universidad Alfonso X el Sabio, UAX)

Fernández Martínez, Vicente, Edición crítica y actualización del Método para oboe de Enrique Marzo (Universidad Alfonso X el Sabio, UAX)

Correo electrónico: alejandroroman.com@gmail.com

3. COMPETENCIAS COMO RESULTADO DE APRENDIZAJE

Esta materia contribuye a la adquisición de las siguientes competencias:

CG4 - CG6 - CG7 - CE1 - CE4 - CE5 - CE6 - CE7 - CE8 - CE9 - CE10 - CT2 - CT4 - CT5 - CT6 - CT7 - CT8 CA1 – Conocer el significado extramusical de los diferentes instrumentos de la orquesta CA2 – Conocer las diferentes técnicas de instrumentación y orquestación aplicadas a la imagen CA3 – Saber aplicar las técnicas de orquestación a diferentes situaciones argumentales

4. CONTENIDOS

- Posibilidades de cada una de las familias instrumentales y sus respectivos instrumentos en relación con la creación de significado en su confrontación con la imagen.

- Formaciones instrumentales en relación con la creación de significado en su confrontación con la imagen.

- Ejemplos de instrumentaciones y orquestaciones aplicadas a diferentes imágenes y situaciones argumentales.

- Trabajo de la orquestación aplicada a la imagen.

5. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

- Metodología

La metodología se adaptará a cada asignatura predominando las clases expositivas y teórico-prácticas en las que se fomente la participación activa del alumno.

En las actividades en grupo, el trabajo del profesor irá encaminado a promover la interacción y la participación de todos los integrantes, guiándoles en la elaboración del trabajo o tarea final e incentivando el trabajo cooperativo. Se estimulará la capacidad de análisis, el espíritu crítico y la autosuperación mediante la autoevaluación y la evaluación entre pares, entendiendo la evaluación como una forma de aprendizaje.

Se tendrá en cuenta el trabajo preparatorio de las clases y de los trabajos por parte del alumno, así como las tutorías, en las que se atenderán las consultas o dudas formuladas por cada estudiante.

- Actividades:

Las actividades formativas presenciales predominantes en esta asignatura son las clases expositivas y teórico-prácticas, junto al estudio de casos, la exposición de trabajos y las tutorías. Con las actividades de evaluación, conformarán aproximadamente entre el 30% y el 40% del horario lectivo.

El trabajo autónomo del estudiante incluye el estudio de los contenidos de la asignatura, las lecturas relacionadas, la elaboración de trabajos, preparación de exposiciones, etc. También puede incluir la preparación de trabajos en grupo fuera del aula, mediante los que se promoverá el aprendizaje cooperativo reforzando el trabajo individual. Las actividades no presenciales o trabajo autónomo del alumno constituirán aproximadamente entre el 60% y el 70% del total de ECTS / horas de trabajo del estudiante.

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante se basará en el grado y nivel de adquisición y consolidación de las competencias asociadas a la asignatura. Los instrumentos y criterios de evaluación se corresponderán con los recogidos en el apartado "Criterios e instrumentos de evaluación y calificación". El seguimiento periódico, por parte del profesor, de la evolución de los conocimientos y actitud de cada alumno será la base de la evaluación continua.

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación final se expresará numéricamente en una escala de 0 a 10 con un decimal. Como criterio general, las asignaturas adscritas a esta materia se evaluarán eminentemente mediante un examen, un trabajo o con ambos instrumentos, según porcentajes de calificación definidos para cada asignatura en la guía docente:

Criterios e instrumentos de evaluación	Ponderación
Asistencia a las sesiones presenciales	10%
Asistencia a actividades complementarias evaluables, si las hubiere	0-10%
Evolución y rendimiento: - Exámenes y pruebas escritas o prácticas - Trabajo académico - Informes, casos o supuestos - Presentaciones o exposición en público de composiciones musicales - Seguimiento de la actividad del alumno - Autoevaluación y evaluación entre pares	80-90%
Total ponderación	100%

8. RECURSOS Y MATERIALES

- Las clases se imparten en las aulas que el RCSMM pone a disposición.
- Para la impartición de las clases, los recursos relacionados con las nuevas tecnologías son aportados por el RCSMM en las aulas a disposición.
- Cada alumno ha de contar con su propio equipo tecnológico para trabajar la orquestación, consistente en un ordenador, un programa secuenciador, un programa de edición de partituras y un conjunto de librerías.

9. BIBLIOGRAFÍA

DAVIS, Richard, *Complete guide to film scoring*, Boston, Berklee Press, 1999

HAGEN, Earl, *Scoring for films*, E.D.J. Music, 1971

MANCINI, Henri, *Sounds and Scores: Practical Guide to Professional Orchestration*, Northridge Music, 1973

NIETO, José, *Música para la imagen. La influencia secreta*, Madrid, SGAE, 1996

NUGHES, Claudio, INSAUSTI, Purificación, *Orquestación de Cine: El Secreto Revelado*, Escuela de Orquestación, 2017

ROMÁN, Alejandro. *Análisis Musivisual, guía de audición y estudio de la música cinematográfica*. Visión Libros, Madrid, 2017

ROMÁN, Alejandro*. El Lenguaje Musivisual, semiótica y estética de la música cinematográfica.* Visión Libros, Madrid, 2008

WRIGHT, Karlin. *On the Track.* Routledge, 2004