Curso 2023-2024

Dirección general de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores

Comunidad de Madrid

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

RCSMM REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE MADRID

Real Conservatorio Superior de Música

Centro público

GUÍA DOCENTE DE
Lenguaje Musivisual y Cinematográfico (Optativa)

Máster en Enseñanzas Artísticas
Denominación: Nuevas Tecnologías de la Música Actual: Creación e Interpretación

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 de abril de 2023

TITULACIÓN: Máster en Enseñanzas Artísticas
ASIGNATURA: Instrumentación y Orquestación Aplicada a la Imagen (Optativa)

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo	Optativa	
Carácter	Clases de enseñanza no instrumental	
Especialidad/itinerario/instrumento		
Materia	Tecnología musical	
Periodo de impartición	Anual	
Número de créditos	4 ECTS	
Número de horas	Totales: 120	Presenciales: 12
Departamento	Master de Nuevas tecnologías en la música actual: creación e interpretación	
Prelación/ requisitos previos	Titulado superior equivalente a grado o licenciado	
Idioma/s en los que se imparte	Español / Inglés	

Breve descriptor: Estudio de los elementos del lenguaje cinematográfico y musical para el análisis de la imagen y la música en interacción. Conocimientos relativos al funcionamiento de lenguaje del cine y del lenguaje musical en cuanto al significado que aportan a la imagen, así como las formas de articulación en la narrativa del cine y aportaciones significativas de la música en relación con las secuencias cinematográficas.

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Román, Alejandro	alejandro.lopezroman@rcsmm.es

3. RELACIÓN DE PROFESORES QUE IMPARTEN DOCENCIA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Román, Alejandro	alejandro.lopezroman@rcsmm.es

4. COMPETENCIAS

Competencias transversales
CT2 - CT4 - CT5 - CT6 - CT7 - CT8
Competencias generales
CG4 - CG6 - CG7
Competencias específicas
CE1 - CE4 - CE5 - CE6 - CE7 - CE8 - CE9 - CE10

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno, una vez superada la asignatura, será capaz de conocer las técnicas cinematográficas y musicales aplicadas a los diferentes géneros audiovisuales, y habrá desarrollado un espíritu crítico, analítico e investigativo en el ámbito de la docencia, la investigación y la experimentación. Todo esto implica los siguientes resultados de aprendizaje:

- Conocimiento del medio audiovisual
- Comprensión del significado musical aplicado a los diferentes medios audiovisuales
- Conocimiento de los elementos del lenguaje cinematográfico y musical
- Saber analizar la imagen y la música en interacción
- Conocimiento del funcionamiento de lenguaje del cine y del lenguaje musical en cuanto al significado que aportan a la imagen y su articulación en la narrativa cinematográfica

6. CONTENIDOS

Estudio de las técnicas cinematográficas relacionadas con la fotografía, el montaje, el guion, el sonido, etc. Estudio de los significados que toman parte en el fenómeno audiovisual.

- Teorías clásicas sobre la música cinematográfica.

- El lenguaje de la música cinematográfica: lenguaje musivisual. Definición y posibilidades.

- Semiótica musical cinematográfica. Significado de la música en confrontación con las imágenes. Estudio de los diferentes elementos musicales.

- Análisis musivisual: posibilidades de estudio de diferentes géneros y estilos audiovisuales a través del análisis pormenorizado de cada uno de los elementos que toman parte en el fenómeno cinematográfico.

Bloque temático	
General	Tema 1. Técnicas cinematográficas. El Lenguaje Musivisual
	Tema 2. Diégesis. Música diegética y extradiegética. Música interdiegética. Falsa diégesis. Formas de paso
	Tema 3. Funciones musivisuales. Caracterización de la música cinematográfica. La música y su ubicación en la película
	Tema 4. Códigos musicales: melodía y ritmo. Tipos de melodía. estructura temática. Ritmo visual y ritmo musical. Sincronismo. Grados de sincronía
	Tema 5. Códigos musicales: armonía. Sistemas de organización armónica. Tipos de acordes
	Tema 6. Códigos musicales: timbre. Significado de los diferentes colores instrumentales
	Tema 7. Códigos musicales: textura, articulaciones y matices. Forma musivisual. Tipos de bloque. Ubicación en el montaje. Otros elementos de la banda sonora. El carácter musical y su aspecto psicológico. Producción musical

	Tema 8. Estética de la música cinematográfica. Estilos musicales cinematográficos. Autonomía. Música Preexistente. Géneros cinematográficos y estilos musicales

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Clases teóricas	a: 12 horas
Horas de trabajo del estudiante	b: 92 horas
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (conciertos, seminarios, etc.)	a: 16 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a +b = 120 horas

8. METODOLOGÍA

Breve descripción de la metodología a aplicar en cada una de las actividades.

Actividades teóricas	Explicación de los recursos teóricos y técnicos. Análisis de fragmentos audiovisuales. Lecturas y trabajos críticos. Las actividades formativas presenciales predominantes en esta asignatura son las clases expositivas y teóricas, junto al estudio de casos, la exposición de trabajos y las tutorías. 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.

9. INSTRUMENTOS YCRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	- Asistencia a clase, actitud y participación - Trabajos de análisis y estudios críticos

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	- La evaluación ordinaria será continua. El sistema comporta una valoración de cada alumno en la que se tendrá en cuenta, ante todo, el nivel de conocimientos adquiridos. Asimismo, se tendrá en cuenta la asistencia, la actitud y participación del alumno. - Se evaluará la calidad, redacción y presentación de los trabajos realizados. - Se tendrá en cuenta la asistencia, la actitud y participación del alumno

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación es continua. La asistencia a las actividades programadas es obligatoria. Esto supone que, para poder realizar esta evaluación continua, el alumno tendrá que asistir, al menos, al 80% de dichas actividades. Se realizará el registro de asistencia.

Cuando no se cumplan estos requisitos el alumno perderá su derecho a una evaluación continua. Esto no supone la pérdida del derecho a una evaluación final. En la convocatoria ordinaria el alumno será evaluado con los instrumentos establecidos para la pérdida de la evaluación continua. En el caso de suspender tendrá derecho a la convocatoria extraordinaria en las mismas condiciones que el resto de los alumnos.

La calificación final de la asignatura se expresará numéricamente de 0 a 10, con un decimal, según se establece en el artículo 7 del Decreto 36/2010, de 2 de junio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores de Música en la Comunidad de Madrid.

Esta calificación final, como la ponderación de cada aspecto que conforman dicha nota se establece en los apartados correspondientes.

La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a quienes hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor" (p. 6.3 e).

Entre los alumnos que cumplan los requisitos y deseen optar a la matrícula de honor se realizará el siguiente procedimiento: Para la concesión de las Matrículas de Honor solo será concedida a aquellos alumnos que hayan obtenido la máxima calificación (un 10). En el caso de que hubiera dos o más alumnos en esta situación, se realizará una prueba extraordinaria para su concesión.

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Asistencia a clase, actitud y participación	40%
Elaboración de trabajos	60%
Total	100%

9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Prueba escrita (teórica y práctica)	70%
Elaboración de trabajos (obligatoria su presentación para poder presentarse a examen)	30%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Prueba escrita (teórica y práctica)	40%
Elaboración de trabajos (obligatoria su presentación para poder presentarse a examen)	60%
Total	100%

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación deberán tener en cuenta los diferentes tipos de discapacidad.

Instrumentos	Ponderación
Asistencia a clase, actitud y participación	40%
Elaboración de trabajos	60%
Total	100%

10. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

- 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.

Dotación audiovisual del Aula C.I.N.E.M.A. (“Composición e INvestigación En Música Audiovisual”):

- 3 puestos de trabajo, el principal con pantalla triple y uno de ellos con cuadrafonía.
- Librerías de sonidos
- Discos duros para almacenamiento de datos
- Microfonía, pies de micrófono, auriculares de estudio

10.1. Bibliografía general

Título	"El cine y la música"
Autor	ADORNO, Theodor W.- EISLER Hanns
Editorial	Ed. Fundamentos, Barcelona

Título	"La audiovisión: introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido"
Autor	CHION, Michel - LÓPEZ RUIZ, Antonio
Editorial	Ed. Paidós, Barcelona, 1993

Título	"Experimentalismo en la música cinematográfica"
Autor	DE ARCOS, María
Editorial	Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2006

Título	"El lenguaje musivisual: semiótica y estética de la música cinematográfica"
Autor	ROMÁN, Alejandro
Editorial	Ed. Visión Libros, Madrid, 2008

Título	"C.I.N.E.M.A., Composición e Investigación en la Música Audiovisual"
Autor	ROMÁN, Alejandro (editor)
Editorial	Ed. Visión Libros, Madrid, 2014

Título	"Análisis musivisual: guía de audición y estudio de la música cinematográfica"
Autor	ROMÁN, Alejandro
Editorial	Ed. Visión Libros, Madrid, 2017

10.2. Bibliografía complementaria

Título	"Unheard Melodies: Narrative Film Music"
Autor	GORBMAN, Claudia
Editorial	Ed. BFI Pub

Título	"El lenguaje del cine"
Autor	MARTIN, Marcel
Editorial	Ed. Gedisa, Barcelona: 1996

Título	"La música en los Medios Audiovisuales"
Autor	OLARTE MARTÍNEZ, Matilde (editora)
Editorial	Plaza Universitaria Ediciones, Salamanca, 2005

Título	"Reflexiones en torno a la música y la imagen desde la musicología española"
Autor	OLARTE MARTÍNEZ, Matilde (editora)
Editorial	Plaza Universitaria Ediciones, Salamanca, 2009

Título	"Música y narración en los medios audiovisuales"
Autor	GÉRTRUDIX BARRIO, Manuel
Editorial	Ediciones del Laberinto, S.L., Madrid, 2003

10.3. Direcciones web de interés

Dirección 1	http://www.youtube.com
Dirección 2	http://*www.imdb.com*
Dirección 3	http://imslp.org
Dirección 4	https://cortosdemetraje.com/

10.4. Otros materiales y recursos didácticos

	Partituras originales editadas y manuscritas, videos, CD´s y todo tipo de material audiovisual