

Curso 2024-2025

Dirección General de Enseñanzas Artísticas

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y
UNIVERSIDADES

Real Conservatorio Superior de Música

Centro público

GUÍA DOCENTE DE Instrumentación y Orquestación Aplicada a la Imagen (Optativa)

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

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 de abril de 2024

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	2 ECTS	
Número de horas	Totales: 60	Presenciales: 6
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 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

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 - CE1 - CE4 - CE5 - CE6 - CE7 - CE8 - CE9 - CE10
Competencias específicas
CE3 - CE4 - 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 significado extramusical de los diferentes instrumentos de la orquesta
- Conocimiento de las diferentes técnicas de instrumentación y orquestación aplicadas a la imagen
- Saber aplicar las técnicas de orquestación a diferentes situaciones argumentales

6. 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.

Bloque temático	
General	Tema 1. Aspectos semióticos de la instrumentación. Selección de instrumentación y estilo musical según el género cinematográfico. Análisis de orquestaciones para cuerda
	Tema 2. Orquestación MIDI. Creación de maquetas. Análisis de orquestaciones
	Tema 3. Uso de la electroacústica como instrumento dentro del <i>score</i> orquestal cinematográfico. Estructura temática. Recursos instrumentales. Análisis de orquestaciones
	Tema 4. Numerado y titulado de los bloques musicales en el <i>score</i> para la grabación. Incidencia en la orquestación de los puntos de sincronía. Análisis de orquestaciones
	Tema 5. Orquestación en la actualidad. Nuevas tendencias. Análisis de orquestaciones

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Clases teórico-prácticas	a: 6 horas
Horas de trabajo del estudiante	a: 50 horas
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (conciertos, seminarios, etc.)	b: 4 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a + b = 60 horas

8. METODOLOGÍA

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

Actividades teóricas	<p>Explicación de los recursos teóricos y técnicos que debe aplicar cada alumno en la realización de sus trabajos de orquestación aplicados a la imagen.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
Actividades prácticas	<p>Corrección individualizada de trabajos y puesta en común.</p> <p>La metodología se adaptará a cada asignatura con clases teórico-prácticas en las que se fomente la participación activa del alumno.</p>
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, audiciones, etc.)	<p>Se realizarán dos sesiones de audiciones y conciertos a lo largo del desarrollo de la asignatura. En ellas el alumno participará componiendo tanto para obras a solo con medios electrónicos, así como para formaciones camerísticas que se consideren. También el master organiza conciertos complementarios dirigidos a enriquecer la formación del estudiante y estos conciertos son de asistencia obligada.</p>

9. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	<ul style="list-style-type: none"> - Asistencia a clase, actitud y participación
Actividades prácticas	<ul style="list-style-type: none"> - Trabajos de orquestación y/o análisis de orquestaciones aplicados a la imagen

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	<ul style="list-style-type: none"> - La evaluación ordinaria será continua. El sistema comporta una valoración de cada alumno en la que se evaluará, ante todo, el nivel de conocimientos adquiridos. - Asimismo, se tendrá en cuenta la asistencia, la actitud y participación del alumno.
-----------------------------	---

Actividades prácticas

- Se evaluará la calidad y presentación de los trabajos de orquestación y/o análisis aplicados a la imagen realizados, así como la adecuación a los requerimientos de la imagen y la originalidad.

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, participación y asistencia a audiciones	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, participación y asistencia a audiciones	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	“Orquestación de Cine: El Secreto Revelado”
Autor	NUGHES, Claudio, INSAUSTI, Purificación
Editorial	Escuela de Orquestación, 2017

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

Título	“Composición musivisual: guía para la creación de música audiovisual”
Autor	ROMÁN, Alejandro
Editorial	Ed. Visión Libros, Madrid, 2022

Título	“On the Track”
Autor	WRIGHT, Karlin
Editorial	Ed. Routledge, 2004

10.2. Bibliografía complementaria

Título	“Tecnologías en la composición de bandas sonoras”
Autor	TORRES SIMÓN, Francisco Javier
Editorial	Ediciones y publicaciones Autor, Madrid, 2011

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
--	--