

DEPARTAMENTO DE COMPOSICIÓN: COMPOSICIÓN PARA MEDIOS AUDIOVISUALES

CURSOS I y II 6 Créditos

I. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Conocer a los más relevantes artistas audiovisuales y compositores/as de la música para cine (largometrajes y cortometrajes), TV, video, multimedia, instalaciones interactivas, videoclips musicales: sus obras, espectáculos, performances, teorías, investigaciones, ensayos, etc.
2. Aprender a usar las herramientas de hardware y software propias de la especialidad, desde una perspectiva humanística, de forma que los principios éticos guíen a los aspectos estéticos y técnicos.
3. Componer y participar en las obras individuales y colectivas establecidas para cada cuatrimestre y curso, sobre las premisas que se establecen para cada una de ellas en los apartados siguientes.
4. Adquirir criterios para el análisis, la evaluación y la crítica de las obras propias, de los compañeros/as y demás artistas multimedia y compositores audiovisuales, que se pondrán de manifiesto en dos análisis por curso, uno por cuatrimestre, de los que se harán sendas presentaciones en clase.

II. CONTENIDOS

CURSO I

Primer cuatrimestre:

Premisas éticas, estéticas y técnicas de la música para medios audiovisuales I.

Antecedentes históricos.

Comienzos del cine I (hasta 1940): hermanos Lumiere, G. Melies, S. M. Eisenstein.

Cine clásico I: directores y compositores de Hollywood.

Cine de autor I: años 50 y 60, Fellini, Buñuel.

Postmodernidad audiovisual I: años 90, cine independiente, códigos provenientes del videoclip.

El estudio de creación y producción audiovisual: hardware y software.

Grabación y edición de audio (todo el curso): editores de audio (Adobe Audition), Cubase, Logic.

Introducción al MIDI (Musical Instrument Digital Interface).

Instrumentos y herramientas virtuales: plugins, VSTi.

Sistemas de edición y producción musical (todo el curso): Cubase (PC) y Logic (Mac).

Edición de video: Adobe Premiere (Pc), Final Cut (Mac).

Teoría general de la imagen I: signos básicos (punto, línea, forma).

Teoría general de la imagen II: cualidades (luz, color).

Teoría general de la imagen III: figura y fondo, cuadro o campo, principios de composición.

El lenguaje audiovisual I: materiales (imagen secuencial, texto, sonido).

El lenguaje audiovisual II: funciones y relaciones entre imagen y sonido, músicas diegética y no diegética.

Masterización estéreo y masterización surround 5.1.

Montaje, edición y exportación de audio y video: codecs y estándares.

Entrega de las primeras composiciones: al menos 4 obras cortas, a escoger entre cabeceras y anuncios de TV, dibujos animados, créditos de películas y similares.

Evaluaciones colectivas de las obras de los alumnos/as.

Segundo cuatrimestre:

Premisas éticas, estéticas y técnicas de la música para medios audiovisuales II.
Comienzos del cine II (hasta 1950): Absolut film (Walter Ruttmann).
Cine clásico II: Hollywood.
Cine de autor II: vanguardias de cine: surrealismo, expresionismo, dadaísmo, pop art, cine abstracto.
Postmodernidad audiovisual II: videoclip, videoarte, videodanza.
Introducción a la grabación en video.
Max/MSP.
Jitter.
Software de Video-Jockey: Resolume (PC), Module8 (Mac).
Presentación de la segunda obra: Participación (inter)activa como compositor-intérprete en un ensemble electroacústico. Obra propia/improvisación.
Toma de imágenes (encuadres).
El montaje (plano, escena, secuencia, montaje alternado, montaje paralelo).
Entrega de la tercera composición: cortometraje o videoclip con imágenes y música originales.
Evaluaciones colectivas de las obras de los alumnos/as.

CURSO II

Primer cuatrimestre:

Premisas éticas, estéticas y técnicas de la música para medios audiovisuales III.
Comienzos del cine III: G. Melies (cont.), Abel Gance, F. Murnau.
Cine clásico III: Hollywood.
Cine de autor III: años 60, Bergman, Kurosawa, Godard.
Postmodernidad audiovisual I: años 90, cine independiente, códigos provenientes del videoclip.
El estudio de creación y producción audiovisual II: hardware y software.
Grabación y edición de audio (todo el curso): editores de audio (Adobe Audition), Cubase, Logic.
MIDI (Musical Instrument Digital Interface) II.
Instrumentos y herramientas virtuales II: plugins, VSTi.
Sistemas de edición y producción musical (todo el curso): Cubase (PC) y Logic (Mac).
Edición de video: Adobe Premiere (Pc), Final Cut (Mac).
Max/MSP.
Jitter (todo el curso).
El lenguaje audiovisual III: materiales (imagen secuencial, texto, sonido).
El lenguaje audiovisual IV: funciones y relaciones entre imagen y sonido.
Masterización avanzada: estéreo y surround 5.1 y 7.1.
Montaje, edición y exportación de audio y video: nuevos codecs y estándares de la alta definición (HD).
Entrega de las primeras composiciones: al menos 2 obras, a escoger entre dibujos animados, créditos de películas y similares. Al menos un videoclip original en imágenes y música.
Evaluaciones colectivas de las obras de los alumnos/as.

Segundo cuatrimestre:

Premisas éticas, estéticas y técnicas de la música para medios audiovisuales IV.
Nuevas tendencias del cine.
Cine clásico IV: Europa.

Cine de autor IV: vanguardias de cine: surrealismo, expresionismo, dadaísmo, pop art, cine abstracto.

Postmodernidad audiovisual IV: videoclip, videoarte, videodanza.

Introducción a la animación por ordenador.

Presentación de la segunda obra: Participación (inter)activa como compositor-intérprete en un ensemble audiovisual. Obra propia/improvisación.

Software de Video-Jockey: Resolume (Pc), Module8 (Mac).

Entrega de la tercera obra: multimedia con imágenes, música y puesta en escena originales.

Evaluaciones colectivas de las obras de los alumnos/as.

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN

45% Obras (1er bloque de obras = 15%; 2ª obra = 10%; 3ª obra = 20%)

40% Asistencia y participación en clase (5% cada mes, aprox.)

15% Análisis y presentaciones en clase (7.5% cada uno)

OBRAS:

CURSO I

Obra 1: créditos película, publicidad, cabeceras TV(diciembre).

Obra 2: Participación como compositor/a e intérprete en multimedia colectivo-interactivo (marzo).

Obra 3: Cortometraje o videoclip con imágenes y música originales (junio).

CURSO II

Obra 1: videoclip original, créditos película, publicidad(diciembre).

Obra 2: Participación como compositor/a e intérprete en multimedia colectivo-interactivo (marzo).

Obra 3: Espectáculo multimedia con imágenes, música y puesta en escena originales (mayo).

BIBLIOGRAFÍA:

CHION, Michel. La música en el cine. Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 1997

NIETO, José. Música para la imagen: la influencia secreta. Iberautor Promociones Culturales. Madrid, 2003.

RUBIALES GÓMEZ, Mario y BENÍTEZ CORBACHO, Antonio. Video digital. Ediciones Anaya Multimedia. Madrid, 2005.

CHION, M. *La audiovisión*. Paidós. Barcelona, 1993.

RIAMBAU, E. *Stanley Kubrick*. Cátedra. Madrid, 1990.