MÚSICA Y MEDIOS AUDIOVISUALES

GRADO EN MUSICOLOGÍA
Facultad de Geografía e Historia
Universidad Complutense de Madrid

4º Curso - 8º Semestre

Datos Generales

- **Plan de estudios:** 0889 - GRADO EN MUSICOLOGÍA (2011-12)
- **Carácter:** OBLIGATORIA
- **ECTS:** 6.0
- **Código:** 804657
- **Departamento:** Musicología

Grupos

CLASES TEÓRICAS/ CLASES PRÁCTICAS Y/O SEMINARIOS
<http://geografiaehistoria.ucm.es/estudios/2014-15/grado-musicologia-plan-804657>

BREVE DESCRIPTOR

Desde los comienzos del siglo XX la música ha estado íntimamente ligada a los medios de comunicación modernos, en especial a los medios audiovisuales. El objeto principal de esta asignatura es el análisis de las relaciones entre la música y los medios de comunicación, en concreto, el cine, la radio, la televisión y los últimos medios surgidos derivados de la aplicación de internet. También se abordará la evolución y desarrollo de los procedimientos para la grabación y transmisión de la música, y su incidencia en la creación, difusión y consumo. La materia aportará contenidos que sirvan no solo para la práctica profesional, sino también para la reflexión y valoración de la música en el contexto de la sociedad actual.

REQUISITOS

No son obligatorios requisitos específicos.

OBJETIVOS

1. Dotar a los alumnos de los conocimientos básicos sobre las relaciones entre la música y los medios de comunicación modernos.
2. Aportar una comprensión global de la historia, la estética y las funciones de la música en el cine.
3. Dotar a los alumnos de los conocimientos básicos sobre los contextos de la creación, interpretación, consumo y recepción de la música desde el siglo XX.
4. Conocer las principales corrientes historiográficas y de pensamiento que se han desarrollado para el estudio de la música y los medios de comunicación.
5. Manejar con rigor las distintas metodologías de análisis del hecho audiovisual contemporáneo.
6. Dotar al alumno de las herramientas necesarias para transmitir los conocimientos adquiridos.
7. Dotar a los alumnos de las herramientas que permitan fomentar el diálogo e investigación interdisciplinar entre los fenómenos musicales desde el siglo XX y otros campos del saber.
8. Desarrollar un vocabulario que permita describir, con un mínimo de términos específicos, las estructuras y las prácticas audiovisuales.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN. LA MÚSICA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Qué es la comunicación. El objeto de estudio. La música como información en los medios. La música como representación simbólica. La música como objeto sonoro (la música grabada; el cine; la radio; la televisión). Sociedad y cultura de masas. Los comienzos del debate. Crítica de la sociedad de masas desde la derecha liberal. La teoría crítica. Apocalípticos e integrados. Los estudios culturales.

LA TECNOLOGÍA DE LA GRABACIÓN: Antecedentes. Las primeras tentativas de Edison, el fonógrafo de papel de estaño. La aparición del gramófono. El perfeccionamiento del gramófono de Edison. La aparición del gramófono. Condicionantes técnicos durante el periodo de la grabación mecánica. La electrificación del gramófono. Los contenidos hasta la aparición del microsurco. El disco microsurco. La grabación magnética. La grabación digital. La incidencia de la grabación en la música. Reflexiones en torno a la música y la máquina.

LA RADIO Y LA MÚSICA: La tecnología de la radio. La concepción de la radiodifusión. La radiodifusión en España. La programación musical durante los primeros años. La radio en los años cincuenta y sesenta. Música y lenguaje radiofónico. Funciones de la música en la radio (mensaje semántico e información estética). Información semántica (sintonías, cierres, cortinas, etc.). Función estética de la música radiofónica. Función expresiva y función descriptiva. Asociaciones de carácter semántico convencional. Asociaciones estéticas. La relación de música y palabra.

MÚSICA Y TELEVISIÓN: Elementos caracterizadores del medio televisivo. La música en los programas de televisión. La música como integrante del lenguaje televisivo. El video-clip: orígenes, evolución y estética.

LA MÚSICA EN EL CINE. ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS: Razones de la utilización de la música en el cine (razones prácticas, razones históricas). Música diegética y no diegética. La música como elemento estructural. La música como elemento expresivo. La música y su contenido semiológico. Códigos de la música cinematográfica.

LA MUSICA EN EL CINE MUDO: Características técnicas del cine hasta la llegada del sonoro. Condiciones de la música en el cine mudo. Características de la música en el cine mudo. Músicas originales para filmes mudos.

LA EVOLUCIÓN HACIA EL CINE SONORO: Introducción. El sistema Vitaphone o "sound on disc". El sistema "sound on film". Evolución y consecuencias de la implantación del sonoro. Los géneros cinematográficos en la transición del mudo al sonoro. El estilo musical: el debate entre la música culta y la música popular.

EL PERIODO DEL CLASICISMO MUSICAL CINEMATOGRAFICO: Introducción. Los criterios del clasicismo. Los estudios y los compositores de la etapa clásica. Los primeros compositores de la Warner. Erich Wolfgang Korngold. Max Steiner. Bernard Herrmann.

FACTORES DE RENOVACIÓN DE LA MÚSICA EN EL CINE A PARTIR DE LOS AÑOS 50: Los cambios estéticos en el cine. La moda del jazz. La música popular juvenil y el rock and roll. El éxito de la canción o melodía. La incursión del pop. La música cinematográfica desde 1975. El Dolby Stereo. Renovación de la música sinfónica.

LA MÚSICA EN LA ERA DE INTERNET: Origen y desarrollo de Internet. La música en Internet. Los nuevos lenguajes derivados de su aplicación en el medio.

BIBLIOGRAFÍA

Arnheim, R.: *Estética radiofónica*, Barcelona, Gustavo Gili, 1980.

Balsebre, A.: *El lenguaje radiofónico*, Madrid, Cátedra, 1994.

Bustamante, Enrique; Zallo, Ramón (coordinadores): *Las industrias culturales en España*, Madrid, Akal-Comunicación, 1988.

Carlin, Dan: *Music in Film and Video Productions*, 1991.

Chion, Michel: *La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*, Barcelona, Paidós, 1993.

- Chion, Michel: *La música en el cine*, Barcelona, Paidós, 1998.
- Chion, Michel: *La voix au cinema*, París, Editions de l'Etoile, 1982.
- Dyaz, Antonio; Aragoneses, Julián: *Arte placer y tecnología*, Madrid, Anaya-SGAE, 1995.
- George Burt: *The Art of Film Music*, 1996
- Gillian Anderson: *Music for Silent Films (1894-1929)*, 1988
- Green, Stanley: *The Encyclopaedia of the Musical Film*, 1988
- Jonathan Romney (Editor), Adrian Wootton (Editor): *Celluloid Jukebox: Popular Music and the Movies Since the 50s*, 1995
- Nieto, José: *Música para la imagen. La influencia secreta*, Madrid, SGAE, 1996.
- Palomo, Miguel: *El estudio de grabación personal*, Madrid, Amusic, 1995.
- Prendergast, Roy M.: *Film Music*, 1991.
- Rodríguez, Angel: *La dimensión sonora del lenguaje audiovisual*, Barcelona, Paidós, 1998.

EVALUACIÓN

- La evaluación será continua.
- Se efectuará de acuerdo con los siguientes porcentajes:
 - Asistencia y participación en las clases: 20%. (hasta 2 puntos)
 - Prácticas y trabajos: 40%. Se realizarán 9 prácticas y un trabajo de análisis/investigación o recensión. (hasta 4 puntos)
 - Pruebas de desarrollo: 40%. Se realizarán al menos tres pruebas de desarrollo sobre temario propuesto. (hasta 4 puntos)
- La asistencia es obligatoria por lo que se requiere una participación continuada y activa. Aquellos estudiantes que reiteradamente no vengan a clase sin justificación (más de un 20%) no serán evaluados positivamente.
- La evaluación extraordinaria de julio consistirá en la realización y entrega de los trabajos prácticos y las pruebas de desarrollo que no hayan sido valorados positivamente o, en su caso, trabajos y pruebas alternativos a los realizados durante el curso.

ACTIVIDADES DOCENTES

Presenciales

- 2,4 créditos ECTS

Clases magistrales, clases prácticas, seminarios y tutorías.

No presenciales

- 3,6 créditos ECTS

Preparación y estudio de los materiales tratados en el curso mediante la utilización de archivos, catálogos de obras, biblioteca y otros.

TOTAL

6 créditos ECTS = 150 horas

1. La docencia de la asignatura en las clases presenciales se organizará en cuatro horas semanales (dos sesiones de dos horas cada una). En estas sesiones se abordarán los siguientes tipos de contenidos:

- Presentación de la unidad didáctica: Objetivos específicos del tema. Planteamiento de lecturas básicas. Planteamiento de bibliografía general y específica. Proposición de trabajos y tareas.
- Lección de contenidos: Explicación general del tema. Especificación de los distintos epígrafes. Aclaración de nuevos conceptos teóricos. Explicación de líneas historiográficas o de interpretación.
- Realización, resolución o puesta en común de ejercicios prácticos: Comentario de audiciones. Análisis de partituras. Comentario de lecturas. Comentario de imágenes (fotografía, videos, presentaciones).
- Participación colectiva a través del diálogo: Resolución de problemas. Refuerzo y ampliación de conocimientos. Sugerencias para el aprendizaje. Sugerencias para la profundización e investigación.

2. Trabajo de los alumnos: se establece un total de siete horas semanales para el trabajo de los alumnos (tanto individual como en grupo). Se propondrán los siguientes tipos de actividades:

- Lecturas obligatorias de textos básicos que contengan tanto información como interpretación de los contenidos de las unidades didácticas.
- Comentarios o análisis de diversos tipos de contenidos: Audición; Interpretación musical; Partitura; Texto; Imagen/es.
- Trabajos individuales o en grupo que planteen la realización de un trabajo de campo, una pequeña investigación o la resolución de un caso práctico.
- Ejercicios de autoevaluación.

COMPETENCIAS

Específicas

CE5. Aplicar herramientas básicas relacionadas con la grabación y reproducción del sonido, análisis, notación, composición y edición de la música.

CE7. Diseñar estrategias para integrar la música en proyectos de carácter interdisciplinar.

CE8. Diseñar estrategias para comparar y asimilar nuevos objetos de estudio musicales a otros semejantes conocidos durante su formación.