

Anàlisi de la música per a mitjans audiovisuals

Dades generals

Nom de l'assignatura	Anàlisi de la música per mitjans audiovisuals		
Tipus d'assignatura	Obligatòria		
Impartició	1r quadrimestre		
crèdits ECTS	4		
Valor total en hores	120	Hores presencials lectives: 45	
		Altres hores presencials: 1	
		Hores per treballs dirigits (no presencials): 70	
		Hores per estudi i aprenentatge autònom: 4	
Professor/a	Joaquim Rabaseda		
Departament	Creació i Teoria Musical		

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l'assignatura

Anàlisi I i Fonaments de Composició.

Competències que es desenvolupen en l'assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

Objectius concrets de l'assignatura

Conèixer i relacionar els diferents elements i conceptes del llenguatge visual amb l'interès centrat en la música creada i interpretada per al teatre, el cinema i la televisió.

Conèixer i identificar els recursos musicals, simbòlics, expressius i estructurals emprats en la música per a la imatge, i les estratègies relacionades en la superposició del discurs musical a partir de l'escènicovisual i el textual.

Integrar i aplicar als documents audiovisuals les diferents metodologies d'anàlisi de la música escènica.

Estimular la utilització pràctica dels mètodes d'estudi i els conceptes estudiats.

Blocs temàtics (continguts de l'assignatura)

Continguts conceptuals

Metodologies i conceptes d'anàlisi vinculats a l'audiovisual en relació a les línies de pensament que les sustenten.

Conceptes bàsics de llenguatge cinematogràfic.

Continguts procedimentals

Anàlisi de documents audiovisuals.

Anàlisi d'activitats i productes musicals relacionats amb les arts visuals i l'espectacle.

Exposició i estudi de casos concrets que il·lustrin de manera clara els continguts conceptuals.

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Anàlisi visual (cinc setmanes)

Presentació de l'assignatura.

Anàlisi del pla.

Anàlisi de seqüències.

Elaboració d'un découpage.

Propostes d'anàlisis.

Anàlisis d'exemples pel professor.

Exposició d'anàlisis visuals dels primers exercicis per part dels estudiants.

Anàlisi audiovisual (cinc setmanes)

Descripcions sonores.

Els espais del so.

L'emoció de la música per a les imatges.

Puntuacions musicals.

Anàlisis d'exemples pel professor.

Anàlisi en acció (cinc setmanes)

Exposició d'anàlisis audiovisuals dels primers exercicis per part dels estudiants.

La música i la temporització de les imatges.

Anàlisi vectorial.

Exposició d'anàlisis audiovisuals dels segons exercicis per part dels estudiants.

Activitats d'aprenentatges i organització general de l'assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d'aprenentatge (presencials i no presencials)

Classes setmanals col·lectives.

Introducció progressiva i sistemàtica a principis i elements configuradors d'una eina d'anàlisi i estructuració del pensament de la música.

Presentació i discussió pormenoritzada de conceptes d'estructura i llenguatge íntimament relacionats amb altres disciplines humanístiques, científiques i artístiques.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

criteris i sistemes d'avaluació de l'assignatura

El professor avalua l'evolució que l'estudiant mostra sessió a sessió, els treballs presentats i el projecte final.

Activitats d'avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació	Període o moment de realització	Pes en la qualificació final
Assistència, participació i aportacions a classe	Avaluació continuada	20%
Anàlisi visual del primer exercici	Aprox. sessió 10	5%
Anàlisi audiovisual del primer exercici	Aprox. sessió 20	25%
Anàlisi del segon exercici	Sessions 26-29	30%
Prova final	Última sessió	20%

Fonts d'informació bàsica

Jacques AUMONT, Alain BERGALA, Michel MARIE, Marc VERNET (1983): Estética del cine: espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje. Barcelona: Ediciones Paidós, 2002.

Jacques AUMONT, Michel MARIE (1988): Análisis del film. Barcelona: Ediciones Paidós, 1990.

Gian Piero BRUNETTA (1970): Nacimiento del relato cinematográfico (Griffith 1908-1912). Madrid: Ediciones Càtedra, 1993.

Francesco CASETTI, Federico di CHIO (1990): Cómo analizar un film. Barcelona: Ediciones Paidós, 2007.

Michel CHION (1988): La audiovisión: introducción al análisis conjunto de la imagen y el sonido. Barcelona: Ediciones Paidós, 2004.

Sergei EISENSTEIN (1923): "El montaje de Atracciones" dins Joaquim Romaguera i Homero Alsina, ed. Textos y Manifiestos del Cine: estética, escuelas, movimientos, disciplinas, innovaciones. Madrid: Ediciones Càtedra, 1993, pp. 72 a 75.

_____ (1991): Hacia una teoría del montaje, 2 vol. Barcelona: Ediciones Paidós, 2001.

Sigmund FREUD (1900): La interpretación de los sueños, 3 vol. Madrid: Alianza Editorial, 2002.

Roman JAKOPSON (1963): Essais de linguistique générale. París: Seuil.

Jacques LACAN (1966): "The Agency of the Letter in the Unconscious or Reason Since Freud", *Écrits: A Selection*. Londres i Nova York: Norton and Company, 1977, pàg. [146]-175.

Christian METZ (1968): Essais sur la signification au cinéma. París: Éditions Klincksieck.

Jean-Jacques NATTIEZ (1987): Music and Discourse: Toward a Semiology of Music. Princeton: Princeton University Press, 1990.

_____ (1999): La musique, la recherche et la vie: un dialogue et quelques dérives. Montréal: Leméac.

Patrice PAVIS (1996): El análisis de espectáculos: teatro, mimo, danza, cine. Barcelona: Ediciones Paidós, 2000.

Emmanuel SIETY (2001): El plano en el origen del cine. Barcelona: Ediciones Paidós, 2004.

Paul VALÉRY (1937): "Discurso sobre la estética", Teoría poética y estética. Madrid: Visor Dis, 1998, pàg. 43-69.

_____ (1938): "Primera lección del curso de Poética", Teoría poética y estética. Madrid: Visor Dis, 1998, pàg. 105-129.

Francis VANOYE i Anne GOLIOT-LÉTÉ (1992): Principios de análisis

cinematográfico. Madrid: Abada Editores, 2008.

—