

Nombre del curso_ Composición musical para audiovisuales

Tipo de curso_ Electiva de formación musical

Docente responsable_ Gonzalo Varela

Equipo docente_ Gonzalo Varela

Modalidad del curso_ Presencial y virtual

Carga horaria total_ 90 hrs

Carga horaria de clases presencial o virtual_ 30 hrs

Carga horaria de trabajo del estudiante_ 60 hrs

Créditos_ 6

Frecuencia_ 2hs de clase por semana

Duración en meses_ 4 meses

Fecha de inicio_ 7 de agosto de 2026

Fecha de finalización_ 20 de noviembre de 2026

Día y horario de las instancias presenciales o virtuales_ Viernes 10 AM

Curso para_ Interno en Facultad de Artes

Lugar dónde se desarrollan las clases presenciales_ Salón 007

Cupo de estudiantes del Instituto de Bellas Artes (mínimo y máximo)_ sin cupo

Cupo de estudiantes del Área Social y Artística (mínimo y máximo)_ sin cupo

Cupo de estudiantes de otros Servicios (mínimo y máximo)_ sin cupo

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Durante el curso se trabajarán aspectos estéticos y técnicos sobre la composición musical para audiovisuales y la producción cinematográfica.

Contenidos generales fundamentados y desarrollados

Como todo compositor para medios, el compositor para audiovisuales debe conocer muy bien el medio en el que trabaja para poder comunicarse apropiadamente con sus colaboradores, y generalmente debe ser capaz de componer música de estéticas muy diversas, ya que es común que su trabajo requiera crear la música que mejor se adecúe al audiovisual y la escena en particular independientemente de cuál sea el género o instrumento con el que el compositor tenga mayor habilidad. Además, el componer sobre escenas editadas previamente introduce dificultades únicas al medio, tales como el tener que componer una música que se ajuste a los cambios relevantes que se den en la escena (los cuales se pueden dar en cualquier momento), tener que convivir con diálogo (el cual también se puede dar en cualquier momento, y cuando aparece debe generalmente tener mayor protagonismo que la música), y posiblemente tener que modificar música ya compuesta para escenas si durante la producción se dan cambios en la edición de éstas. Al momento de resolver estas dificultades el compositor debe tener presente que éstas no deben resultar evidentes a quien ve y escucha la escena; es decir, la música resultante debe fluir con naturalidad.

El trabajo semanal (dentro y fuera del horario de clase) incluirá principalmente:

- Exposición a una gran cantidad de temas técnicos y creativos relacionados con audiovisuales, música, y música para audiovisuales.
- Discusión sobre los temas expuestos.
- Capacitación en software comúnmente utilizado en la composición musical para audiovisuales y en la producción musical actual en general.
- Análisis de música para audiovisuales.
- Realización de trabajos que sirvan como simulacro de la actividad profesional real de un compositor para audiovisuales.

Objetivos

- Contribuir a la formación en producción musical, sonora y tecnológica contemporánea.
- Brindar herramientas de capacitación técnica para la composición musical y el diseño sonoro para audiovisuales.
- Contribuir a la sensibilización estética respecto a la música para audiovisuales, y respecto a los audiovisuales en general.
- Aportar al entendimiento sobre los audiovisuales y productos tecnológicos relacionados.

Desarrollo del curso

PROPUESTA DE PROGRAMA (sujeta a modificaciones):

SEMANAS 1-4:

- Introducción al curso. Introducción a la producción de audiovisuales (breve repaso histórico). Escucha comentada de música para audiovisuales de distintas épocas. Introducción a conceptos relacionados con la música para audiovisuales.
- Presentación de música compuesta anteriormente por los estudiantes.
- Tarjetas de audio. Frecuencia de muestreo, profundidad de bits, y tamaño de buffer. Estaciones de trabajo de audio digital. Producción musical con Reaper (parte 1).
- Especificidades de la música para medios audiovisuales e interactivos. Motivos, temas y variaciones.

SEMANAS 5-8:

- Producción musical con Reaper (parte 2).
- Escucha analítica de música para audiovisuales.
- Templates y stems. Convenciones de nombre. Almacenamiento y respaldo.
- Complejidades técnicas y estéticas trabajando con video.
- Tempo mapping. Cue sheets. Elección de música temporal/de referencia ("temp music").
- Guiones.

SEMANAS 9-12:

- Estrategias para empezar componer la música de un audiovisual.
- Puesta en escena ("Mise-en-scène").
- Música de aventura.
- Música de animación.

SEMANAS 13-15:

- Música de drama. Música debajo de diálogo.
- Etapas en la creación de una película.
- Análisis de ejemplos musicales de compositores para audiovisuales de renombre.

- Conversaciones finales.

Forma de evaluación y aprobación

5C - A P

Semanalmente el docente planteará tareas domiciliarias y el estudiante tendrá tiempo hasta el día anterior a la clase siguiente para entregarlas. En la medida de lo posible se dedicará tiempo de clase para comentar trabajos entregados. Si los trabajos cumplen con la consigna serán aprobados (sin calificación), y para aprobar el curso el estudiante deberá haber entregado en fecha y tener aprobado como mínimo un 75% de los trabajos que se hayan asignado, al igual que haber asistido como mínimo a un 75% de las clases.

Metodología de trabajo

- Clases con un alto componente expositivo, pero donde el docente solicitará continuamente la participación activa de los estudiantes y habrá espacio para puestas en común acerca de las tareas domiciliarias.
- Realización y evaluación de trabajos prácticos.

Destinatarios

Estudiantes avanzados de la Licenciatura en Música, opción: Composición.

Requisitos previos necesarios para cursar

Haber aprobado la Unidad Curricular "Composición 6".

Bibliografía

Se sugiere a los estudiantes que deseen a que acompañen el curso con la lectura de material bibliográfico relacionado con la temática del curso, como por ejemplo:

- Chion, M. (1993). La audiovisión: introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido. Editorial Paidós.
- Chion, M. (1997). La música en el cine. Editorial Paidós.
- Saitta, C (2002). El Diseño de La Banda Sonora En Los Lenguajes Audiovisuales. Saitta Publicaciones Musicales.