

Programa de Asignatura
Música para Cine

A. Antecedentes Generales

1. Unidad Académica	Facultad de Comunicaciones					
2. Carrera	Cine					
3. Código	CIEL457B					
4. Ubicación en la malla	Octavo Semestre, Cuarto Año					
5. Créditos	4					
6. Tipo de asignatura	Obligatorio		Electivo	x	Optativo	X
7. Duración	Bimestral	X	Semestral		Anual	
8. Módulos semanales	Clases Teóricas	1	Clases Prácticas	1	Ayudantía	
9. Horas académicas	Clases	32	Ayudantía			
10. Pre-requisito						

B. Aporte al Perfil de Egreso

La asignatura desarrolla herramientas y criterios, enfocados al uso de la composición musical en contextos audiovisuales. La formación entrega una perspectiva del funcionamiento de la música integrada a estos medios, desde sus distintos aportes, tanto emocionales, narrativos, escenográficos y funcionales, así como también, a sus respectivas formas de interacción en el tiempo, por medio de una planificación coherente con la narrativa del filme.

Los contenidos se integrarán por medio de los distintos formatos y géneros audiovisuales, concluyendo con una mirada al uso de la experiencia sonora y musical en las nuevas tendencias del cine actual.

Esta asignatura se ubica en el ciclo de Licenciatura y pertenece a la línea de Talleres de Realización Cinematográfica y Audiovisual. Además, contribuye a la formación de Competencias Genéricas UDD Futuro de: Visión Analítica y Visión Global, y a las Competencias Específicas de la Carrera de Cine: Creatividad y Realización de Obras Cinematográficas.

C. Competencias y Resultados de Aprendizaje Generales que desarrolla la asignatura

Competencias Genéricas	Resultados de Aprendizaje Generales
Visión Analítica	Desarrolla herramientas y criterios, enfocados al uso de la composición musical en contextos audiovisuales.
Visión Global	
Competencias Específicas	<p>Comprende el funcionamiento de la música integrada al cine, desde sus aportes, emocionales, narrativos, escenográficos y funcionales.</p> <p>Analiza formas de interacción entre la música y cine, con proyección en el tiempo, por medio de una planificación coherente con la narrativa del filme.</p> <p>Identifica las particularidades de uso de la relación música y cine en distintos formatos y géneros audiovisuales.</p> <p>Desarrolla una mirada crítica sobre el uso de la música en las nuevas tendencias cinematográficas.</p>
Creatividad	
Realización de obras cinematográficas y audiovisuales	

D. Unidades de Contenidos y Resultados de Aprendizaje

Unidades de Contenidos	Competencia	Resultados de Aprendizaje
Unidad 1: Música y Comunicación <ul style="list-style-type: none"> • Polaridad. • Direccionalidad. • Leguaje Musical. 	<i>Visión Analítica</i> <i>Creatividad</i>	Identifica el funcionamiento de la música como un arte expresivo y comunicacional.
Unidad 2: Música y Emociones <ul style="list-style-type: none"> • Tensión – Relajación. • Rueda Larsen y Diener. • Síntomas y Parámetros Musicales. 	<i>Visión Global</i> <i>Realización de obras cinematográfica y Audiovisual</i>	Reconoce el funcionamiento y particularidades del aporte emocional que una música puede otorgar en sí misma y para con una imagen.
Unidad 3: Música y Escenografía <ul style="list-style-type: none"> • Plano, Profundidad y Dirección. • Timbre, Empaste y Color. • Cultura y Lugar. 	<i>Visión Global</i> <i>Realización de obras cinematográfica y Audiovisual</i>	Maneja las distintas herramientas de significación en la relación música-imagen, desde la construcción de estado y escenografía.

<p>Unidad 4: Música y Funcionalidad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ritmo Escénico/Montaje. • Sincronía. • Minimalismo. 	<p><i>Realización de obras cinematográfica y Audiovisual</i></p> <p><i>Creatividad</i></p>	<p>Maneja las distintas herramientas de significación en la relación música-imagen, desde la construcción de estado y funcionalidad.</p>
<p>Unidad 5: Música y Narrativa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesto. • Memoria. • Leitmotiv, Sello y Repercusión. 	<p><i>Realización de obras cinematográfica y Audiovisual</i></p> <p><i>Creatividad</i></p>	<p>Maneja las distintas herramientas de significación en la relación música-imagen, desde la construcción de estado y narrativa.</p>
<p>Unidad 6: Música y Punto de Vista</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diégesis. • Roles. • Visionado (Spotting). 	<p><i>Visión Analítica</i></p> <p><i>Creatividad</i></p>	<p>Comprende el uso y funcionamiento de la planificación musical, desde la capacidad de análisis y su construcción para un formato de medios.</p>
<p>Unidad 7: Música y Planificación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipos de Herramientas. • Tipos de Vínculos. • Estudios de Casos. 	<p><i>Visión Analítica</i></p> <p><i>Creatividad</i></p>	<p>Comprende el uso y funcionamiento de la planificación musical, desde la capacidad de análisis y su construcción para un formato de medios.</p>
<p>Unidad 8: Música y Géneros Audiovisuales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Géneros. • Documental/Ficción. • Nuevas Tendencias. 	<p><i>Visión Global</i></p> <p><i>Realización de obras cinematográfica y Audiovisual</i></p>	<p>Utiliza la música de forma particular, asociada a distintos formatos y géneros audiovisuales.</p> <p>Conoce el actual y diverso escenario de innovaciones presentes en el uso de la música cinematográfica.</p>

E. Estrategias de Enseñanza

El curso se desarrollará a través de:

- Clases expositivas.
- Lecturas, audiciones y visionado.
- Estudio de casos.

F. Estrategias de Evaluación

Los estudiantes tendrán que elaborar un **Ensayo Libre** sobre análisis y reflexión en torno a un uso musical en uno o varios contextos cinematográficos. (Debe considerar vínculos de metadatos a un drive de respaldo para ejemplos sonoros y/o visuales). Extensión de 3000 palabras. Formato Tamaño Carta, Times New Roman 12, Interlineado 1,5, Justificado.

G. Recursos de Aprendizaje

Bibliografía Obligatoria:

- Arnheim, R. (2006[1979]). *Arte y percepción visual*. Alianza Forma. España.
- Chion, M. (1997). *La Música en el Cine*. Barcelona: Ediciones Paidós.
- Meyer L. (2009). *Emoción y significado en la música*. Madrid: Alianza Editorial.
- Donoso, J. (1997). *Introducción a la música en veinte lecturas*. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile.