



I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	:	Técnicas Avanzadas de Producción Musical
CÓDIGO	:	MS101
CICLO	:	201502
CUERPO ACADÉMICO	:	Garrido Lecca Alvarez Calderon, Manuel Felipe Sayan Rojas, Carlos Ernesto
CRÉDITOS	:	4
SEMANAS	:	16
HORAS	:	4 H (Teoría) Semanal
ÁREA O CARRERA	:	Escuela de Musica

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

III. INTRODUCCIÓN

El arte de producir música a nivel profesional requiere e involucra el manejo experto de una serie de habilidades interdisciplinarias. Entre otras facultades, el Productor Musical moderno debe: liderar un equipo creativo, saber colaborar, manejar con propiedad diversas técnicas de comunicación interpersonal, administrar presupuestos, cronogramas, organizar la logística de cada proyecto, operar de forma eficiente y creativa toda la tecnología musical existente, escuchar de forma analítica, realizar y / o supervisar arreglos, trabajar arduamente para concretar los más altos estándares de musicalidad y fidelidad sonora. El curso de Técnicas Avanzadas de Producción Musical es un curso ágil y vivencial diseñado específicamente para impartir al alumno todas estas técnicas y llevar las habilidades de producción del estudiante a un nivel totalmente profesional y altamente competitivo.

El curso se inicia con una exploración profunda en torno a los conceptos esenciales relacionados a la audición analítica, la transmisión de emociones a través de la música, la identidad artística, la visión dentro de un proyecto y la intencionalidad interpretativa. Luego nos adentraremos en la realización propiamente dicha de un proyecto musical y analizaremos el importante principio de producción conocido como E.R.A. (Escuchar, Responder, Actuar), el cual cada alumno pondrá en práctica durante la elaboración de los dos grandes proyectos de producción requeridos para aprobar el curso.

Las capacidades que se trabajan en este curso son Creatividad Musical en arreglos y Aplicación de Tecnologías.

IV. LOGRO (S) DEL CURSO

Al finalizar el curso, el alumno:

- Reconoce y aplica las habilidades necesarias para la realización y producción de un proyecto musical de acuerdo a estándares profesionales.
- Infiere sobre la experiencia de trabajar para un A&R o "cliente".

- Organiza y lidera un equipo creativo para conseguir un producto artístico musical que proyecta emotividad de forma efectiva.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD N°: 1 METAS INTEGRALES DE LA PRODUCCIÓN MUSICAL
LOGRO Infiere sobre las diversas propiedades prácticas, técnicas y musicales relacionados con la interacción que todo productor debe generar en torno a los 11 Aspectos esenciales de la Producción Musical.
TEMARIO - Introducción al curso. - Los 11 Aspectos de la Producción Musical. (Repaso) - Generación de sinergia entre los 11 Aspectos.
RECURSOS: - Material colocado en el Aula Virtual para las respectivas semanas.
HORA(S) / SEMANA(S) SEMANA 1

UNIDAD N°: 2 VISIÓN APLICADA & HERRAMIENTAS BÁSICAS
LOGRO Identifica diversos aspectos prácticos, técnicos y musicales relacionados a la utilización de la audición analítica, la transmisión de emociones a través de la música, manejo y dirección de la identidad de un artista y la visión general diseñada por el Productor Musical para cualquier proyecto.
TEMARIO - Análisis de Producción Musical: métodos de audición analítica, transmisión de emociones, identidad artística, visión e intención. - Convirtiendo Ideas en Sonidos: E.R.A. - Escuchar, Responder, Actuar. - Selección de temas para proyecto "Sound-Alike". - Como ejecutar una línea de tiempo emocional.
RECURSOS: - Material colocado en el Aula Virtual para las respectivas semanas.
HORA(S) / SEMANA(S) SEMANA 2

UNIDAD N°: 3 APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS TRES ETAPAS DE LA PRODUCCIÓN MUSICAL DE UN PROYECTO ORIGINAL
LOGRO Reconoce y aplica diversos aspectos conceptuales, prácticos e interdisciplinarios de la producción musical y del proceso creativo-sonoro.
TEMARIO

- Pre-producción, grabación, edición y mezcla de Proyecto "Sound-Alike".
- Proceso de búsqueda de talento y repertorio para Proyecto "Single" de Artista Original.

RECURSOS:

- Material colocado en el Aula Virtual para las respectivas semanas.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 3 - 7

UNIDAD N°: 4 PROCESOS Y TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO ARTÍSTICO DENTRO DE UN PROYECTO ORIGINAL

LOGRO

Contrasta y aplica diversas nociones y técnicas empleadas en la Producción Musical profesional para la conceptualización, dirección y realización de todo un proyecto original evaluando las principales dimensiones estético-musicales y conceptuales esenciales para cada artista y estilo.

TEMARIO

- Búsqueda y selección de repertorio.
- Análisis de material y arreglos.
- Acentuando lo positivo y minimizando lo negativo para maximizar el impacto emocional de la canción.
- Estrategias para producción vocal.
- Conceptualización y realización de arreglos originales e Instrumentación Inteligente.

RECURSOS:

- Material colocado en el Aula Virtual para las respectivas semanas.
- Material propio del curso.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 9 - 11

UNIDAD N°: 5 DESDE LA PRE-PRODUCCIÓN HASTA EL MASTER FINAL

LOGRO

Identifica y aplica distintos elementos prácticos y abstractos de la Producción Musical y su realización a nivel profesional.

TEMARIO

- Dirección y realización de pre-producción, grabación, edición y mezcla para Proyecto "Single" de Artista Original.
- "Coaching" de músicos y cantantes.
- Análisis final y preparación de Master.

RECURSOS:

- Material colocado en el Aula Virtual para las respectivas semanas.
- Material propio del curso.

HORA(S) / SEMANA(S)

VI. METODOLOGÍA

El curso está orientado a que el alumno vaya realizando la incorporación de conocimientos a través de la práctica vivencial y el análisis de diversos contenidos de forma compartida. Durante el ciclo se requerirá que cada estudiante organice y dirija un grupo humano apropiado como para la realización de dos proyectos de producción musical a gran escala. Estos proyectos son: la producción y grabación de un tema conocido y que haya sido catalogado como "Hit" en cualquier época desde los años 50 hasta la actualidad y la realización completa de un "single" o sencillo promocional para un artista nuevo. (Al primer proyecto se le dará la denominación de "Sound-Alike". El tema seleccionado para el segundo proyecto deberá ser una composición original e inédita).

El proyecto "Sound-Alike" involucra la producción y grabación de una canción importante y trascendente dentro de las últimas seis décadas de la historia de la música popular moderna. En pocas palabras, la misión será reproducir un "Hit" nota por nota - replicando sonidos, performances, sentimiento interpretativo y por encima de todo, recreando el impacto emocional del tema original. A lo largo del proceso el alumno despierta y agudiza su capacidad auditiva analítica al mismo tiempo que aprende como transmitir emociones de forma efectiva en una producción musical. De igual manera, también estará experimentando lo que representa el exigente manejo y la consecuente ejecución de diversos estándares profesionales dentro de su trabajo.

Con el proyecto de producir un sencillo promocional para un artista original el alumno profundizará en todo lo relacionado con el proceso de selección y manejo de repertorio así como la realización y dirección / supervisión de arreglos. También se ahondará en lo que representa la generación de un concepto musical original para un artista nuevo que podrá ser del formato cantautor, banda o rap. Nótese que cada estudiante tendrá que convencer al instructor que su artista reúne los méritos suficientes, (calidad musical, interpretativa y de composición), como para ser considerados en esta producción. En otras palabras, el profesor y el resto de la clase harán las veces de Ejecutivos de A&R a los cuales cada participante deberá "venderle" la idea de que su artista merece la pena.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

- Cada alumno deberá tener acceso libre e individual a algún tipo plataforma DAW, (Logic, Pro-Tools, Sonar, Cubase, etc.), con capacidad para poder crear secuencias y realizar grabaciones sencillas y básicas tipo maqueta.
- Como mínimo, manejo intermedio del idioma inglés.
- Todos los alumnos inscritos en este curso también tendrán que estar matriculados paralelamente en Taller de Producción I o Primer Taller de Especialidad ya que será en ese curso-taller donde se verán los aspectos prácticos de la clase.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

$$40\% (TP1) + 15\% (CD1) + 45\% (TF1)$$

TIPO DE NOTA	PESO %
TP - TRABAJO PARCIAL	40
CD - PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESE	15
TF - TRABAJO FINAL	45

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE PRUEBA	DESCRIPCIÓN NOTA	NÚM. DE PRUEBA	FECHA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
TP	TRABAJO PARCIAL	1	Semana 9		NO
CD	PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESE	1	Semana 15		NO
TF	TRABAJO FINAL	1	Semana 16		NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

ZAGER, Michael (2006) Music production : a manual for producers, composers, arrangers, and students.

Lanham, Maryland : Scarecrow Press.

(780.266 ZAGE)

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

BURGESS, Richard James