FACULTAD/ESCUELA DE CIENCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE MÚSICA

Información de la asignatura

Nombre de la asignatura	Producción básica
Código de la asignatura	33014 - MUS
Periodo Académico	202320
Nrc	10805
Grupo	001
Programas/Semestres	MUS 03
Intensidad horaria	4
Intensidad Semanal	4
Créditos	4
Docente(s)	Carlos Andrés Bonilla Cardona

Introducción o presentación general del curso

El curso de producción básica tiene como objetivo sumergir al estudiante en los procesos propios de la producción musical fonográfica, considerando las diversas dimensiones, disciplinas y conocimientos involucrados en este campo. La producción musical desempeña un papel crucial en la cadena de valor que rodea a un producto fonográfico, por lo que es vital que el profesional que lidera estos procesos esté capacitado para enfrentar los desafíos y necesidades de una industria musical en constante cambio y desarrollo.

El curso tiene como meta construir los aprendizajes necesarios para abordar situaciones y problemáticas específicas de la producción musical. Estos aprendizajes abarcan aspectos conceptuales, técnicos, logísticos, administrativos, actitudinales, estéticos y creativos, entre otros.

La aplicación de estos conocimientos dará como resultado un proceso de preproducción que implica el establecimiento de una relación con un "cliente", para el cual se llevará a cabo el proceso de producción de un sencillo. Esto requerirá la movilización de recursos del lenguaje musical, recursos técnicos fonográficos y habilidades de gestión.

Formación en competencias

Este curso aporta a diferentes competencias planteadas en el perfil de egreso del programa de. Música de la Universidad Icesi. Respecto a competencias comunes de la facultad, inicia la ruta de competencia ética profesional: “Sustentar las decisiones y sus posibles implicaciones, frente a un problema/dilema ético, teniendo en cuenta las exigencias éticas y políticas de la vida profesional.”

Respecto a competencias específicas disciplinares, este curso aporta al desarrollo de la competencia de "Producir material fonográfico, desde sus requerimientos técnicos y estéticos con criterios de calidad, según las necesidades y los contextos específicos" (MUS-C6)

Inicia también la ruta que apunta a que el/la estudiante pueda "Gestionar proyectos para la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido musical, de manera sistemática y teniendo en cuenta las particularidades de la industria musical." (MUS-C7)

Objetivo general de aprendizaje

Pre-producción una canción inédita de un/a compositor/a atendiendo las dimensiones de lenguaje musical, producción técnica y gestión del proyecto.

Objetivos terminales - Resultados de aprendizajes

Resultado de aprendizaje del curso o asignatura	**Competencia en formación**	**Resultado de aprendizaje de la competencia de egreso al que se contribuye**
Realización de una maqueta de audio que plasme el proceso de preproducción de una canción inédita.	MUS-C6 Producir material fonográfico, desde sus requerimientos técnicos y estéticos con criterios de calidad, según las necesidades y los contextos específicos.	MUS-C6-1.2 Registro, en digital, de señales de audio empleando las herramientas necesarias de acuerdo con los contextos y fines creativos/estéticos específicos MUS-C6-2.1 Edición de material de audio digital usando de manera adecuada las herramientas disponibles, de acuerdo con los contextos y fines creativos/estéticos específicos.
Operación, a nivel básico, una cadena de audio análogo - digital (DAW).	MUS-C6 Producir material fonográfico, desde sus requerimientos técnicos y estéticos con criterios de calidad, según las necesidades y los contextos específicos.	MUS-C6-1.2 Registro, en digital, de señales de audio empleando las herramientas necesarias de acuerdo con los contextos y fines creativos/estéticos específicos MUS-C6-2.1 Edición de material de audio digital usando de manera adecuada las herramientas disponibles, de acuerdo con los contextos y fines creativos/estéticos específicos. MUS-C6-2.2 Finalización de fonogramas, mediante el uso adecuado de las herramientas disponibles, de acuerdo con los contextos y fines creativos/estéticos específicos.
Documentación de un proceso organizado de planeación y ejecución del proyecto.	MUS-C7-1. Formular proyectos musicales de manera pertinente y sistematizada.	MUS-C7-1.3 Plan de trabajo que haga el mejor uso posible de los recursos disponibles.
Documentación de los aspectos musicales y conceptuales implicados en el proceso de pre-producción.	MUS-C5 Comunicar, de manera creativa, discursos o ideas propios de la música moderna popular, con y sin instrumento.	MUS-C5-2 Explicación de los elementos constitutivos del lenguaje musical en una situación específica (obra/canción).

Unidades de aprendizaje

Unidad de aprendizaje #1

Entendiendo el rol del productor

En esta unidad se reflexionará alrededor del rol del productor musical dentro de la cadena de valor de la producción fonográfica. Se revisarán las múltiples habilidades implicadas en el ejercicio del productor musical y se revisarán los perfiles de productores influyentes en el mundo de la música. En este proceso de construcción se realizarán exposiciones grupales, análisis de información y textos y reflexiones sobre los proyectos del curso.

Unidad de aprendizaje #2

Operación de DAW

Esta unidad se abordan los aspectos básicos de la operación técnica de un DAW abarcando los proceso de edición básica, uso de instrumentos virtuales, finalización básica y exportación. Se realizará un ejercicio práctico de recreación de una pieza musical que permita aplicar las habilides abordadas.

Unidad de aprendizaje #3

Aspectos musicales de la producción fonográfica

Esta unidad busca desarrollar un criterio acerca de los aspectos de lenguaje musical implicados en una producción fonográfica. Esto incluye los discursos musicales diferenciados según los contextos artísticos y culturales (propósitos, géneros, estilos, etc.)

Unidad de aprendizaje #4

Proyecto Integrador

El proyecto integrador consiste en pre-producción (con maqueta de audio) de un fonograma a partir de una canción inédita no propia, movilizando las competencias en lenguaje musical, gestión y producción técnica de un fonograma.

Metodologías de aprendizajes

Durante las sesiones presenciales se realizará la presentación de las diferentes temáticas y se harán procesos de construcción colectiva sobre conceptos y procedimientos. Esto implica una participación activa de estudiantes y una reflexión constante sobre el ejercicio del productor musical y los procesos implicados en la producción fonográfica. El espacio de clase también se destinará a la revisión colectiva de asignaciones y avances de proyectos que permitan el aprendizaje a partir de las experiencias y ejercicios propuestos. Respecto a la revisión de perfiles de productores influyentes se realizarán exposiciones grupales que tienen como propósito la indagación y la reflexión sobre las carreras y características de estos personajes.

El proyecto de recreación de una obra será donde se apliquen todas los conocimientos y procedimientos relacionados con el uso del DAW e instrumentos virtuales. El proyecto integrador es clave para la movilización de habilidades de gestión, lenguaje musical y producción técnica.

Evaluación de aprendizajes

Código evaluación	Mecanismo o actividad evaluativa	Porcentaje de la nota final	Relación con objetivos terminales - resultado de aprendizaje del curso	Relación con el resultado de aprendizaje de la competencia de egreso
Autor/Obra	Autor/Obra	10	Documentación de los aspectos musicales y conceptuales implicados en el proceso de pre-producción.	MUS-C5-2 Explicación de los elementos constitutivos del lenguaje musical en una situación específica (obra/canción).
Expo Oral	Expo Oral	10	Documentación de los aspectos musicales y conceptuales implicados en el proceso de pre-producción. Justificación de decisiones musicales.	MUS-C5-2 Explicación de los elementos constitutivos del lenguaje musical en una situación específica (obra/canción).
Exposición	Exposición	5	Documentación de los aspectos musicales y conceptuales implicados en el proceso de pre-producción.	MUS-C5-3.2 Interpreta, de manera creativa, ideas y/o discursos musicales mediante el uso adecuado de herramientas tecnológicas y elementos del lenguaje musical.

Código evaluación	Mecanismo o actividad evaluativa	Porcentaje de la nota final	Relación con objetivos terminales - resultado de aprendizaje del curso	Relación con el resultado de aprendizaje de la competencia de egreso
Proyecto	Proyecto	60	Documentación de los aspectos musicales y conceptuales implicados en el proceso de pre-producción. Realización de una maqueta de audio que plasme el proceso de preproducción de una canción inédita usando instrumentos virtuales y reales, con critérios de calidad de acuerdo al contexto.	MUS-C6-1.2 Registro, en digital, de señales de audio empleando las herramientas necesarias de acuerdo con los contextos y fines creativos/estéticos específicos MUS-C6-2.1 Edición de material de audio digital usando de manera adecuada las herramientas disponibles, de acuerdo con los contextos y fines creativos/estéticos específicos. MUS-C6-2.2 Finalización de fonogramas, mediante el uso adecuado de las herramientas disponibles, de acuerdo con los contextos y fines creativos/estéticos específicos. MUS-C7-1.3 Plan de trabajo que haga el mejor uso posible de los recursos disponibles. MUS-C5-2 Explicación de los elementos constitutivos del lenguaje musical en una situación específica (obra/canción).
Recreación	Recreación	15	Operación, a nivel básico, una cadena de audio análogo - digital (fuente de entrada, DAW, Fuente de salida).	MUS-C6-1.2 Registro, en digital, de señales de audio empleando las herramientas necesarias de acuerdo con los contextos y fines creativos/estéticos específicos MUS-C6-2.1 Edición de material de audio digital usando de manera adecuada las herramientas disponibles, de acuerdo con los contextos y fines creativos/estéticos específicos. MUS-C6-2.2 Finalización de fonogramas, mediante el uso adecuado de las herramientas disponibles, de acuerdo con los contextos y fines creativos/estéticos específicos.

Recursos de apoyo

Boby Owsinsky (2017) . The Recording Engineers Handbook, Edición 4, Owsinsky Media Group

Boby Owsinsky (2017) . The Recording Engineers Handbook, Edición 4, Owsinsky Media Group Bobby Owsinsky (2017) . The Mixing Engineers Handbook, Edición 4, Bobby Owsinsky Media Group

Tommy Swindali (2019) . Music Production: The Advanced Guide on How to Produce for Music Producers, Edición 1, Tommy Swindali Audiobook