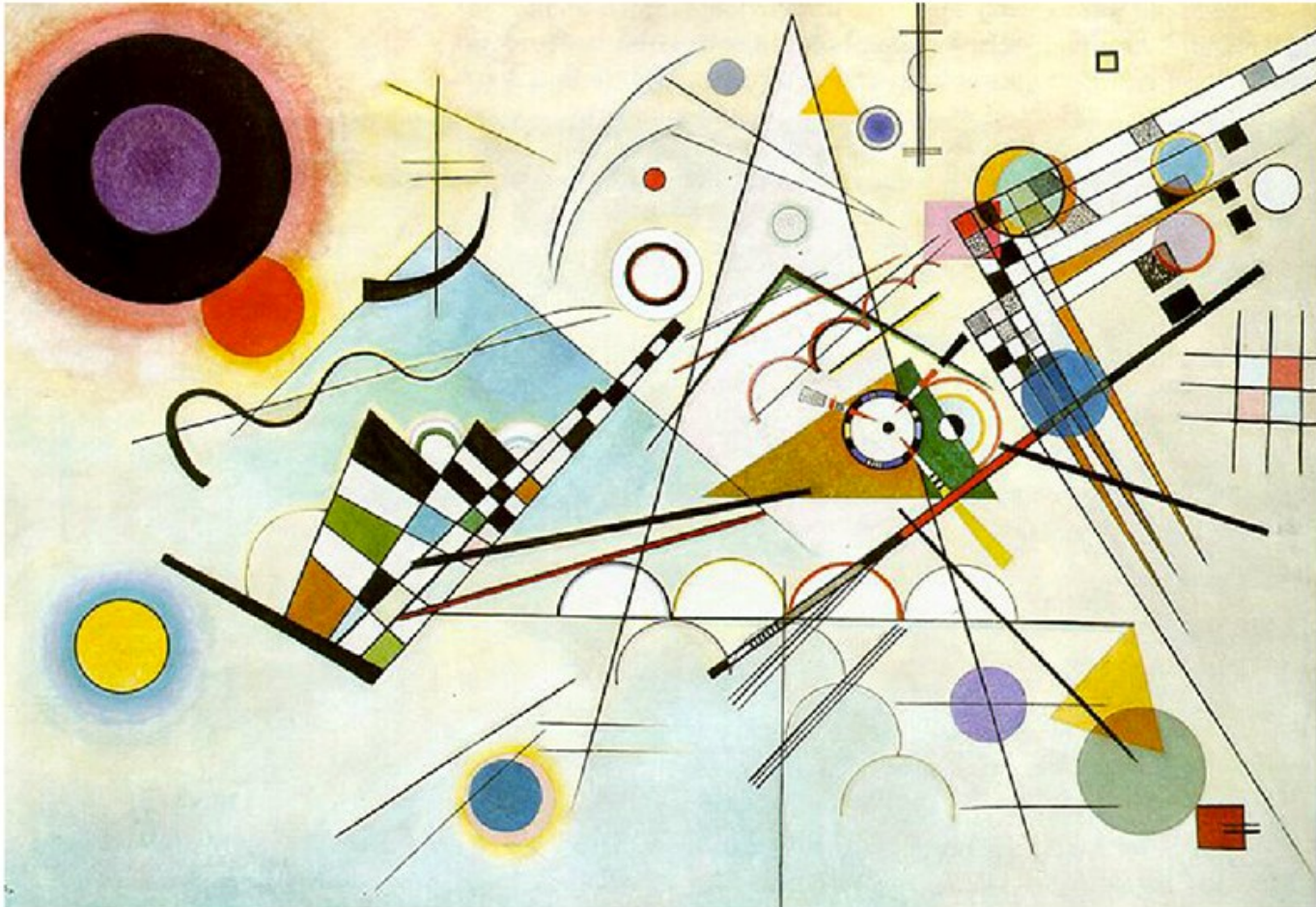

“Todas las artes actuales tienden a la música”

Antoni Tàpies

K
a
n
d
i
n
s
k
y

1
2

T
u
r
n
e
r

M
o
n
e
t

R
e
f
l
e
j
o

B
u
e
n
o
s
A
i
r
e
s

T
i
t
a
n
i
c

M
o
s
s
o
u
r
i
e

Bach Scarlatti Chopin Debussy Satie Schönberg Vivaldi 1 Vivaldi 2
Stravinsky Prokofiev Shostakovich Mahler Big Bang 1 Big Bang 2 Big Bang 3

“Todas las artes actuales tienden a la música”

Antoni Tàpies

- **¿Qué es música?**
- **Valores musicales:**
  - Vibraciones: tono e intensidad
  - Medida, orden y proporción
  - Pautas y reiteraciones
  - Formas melódicas
  - Relaciones armónicas
  - Tonalidad y modo
  - Densidad
  - Ritmo
  - Instrumentos y voces
  - Colores y timbres
  - Formas musicales
  - Atmósferas sonoras
- **Ámbito emocional:**
afectos, sentimientos, pasiones...
- **Interacción música - imagen:**
[funcionalidad](#)

- Presencia diegética (en la imagen)
- Adjetiva la imagen
- Despierta y dirige la atención
- Condiciona al espectador
- Enfatiza movimientos y marca pulsos
- Representa cambios emocionales
- Puntúa, separa o da continuidad
- Crea atmósferas
- Tensa y relaja
- Separa niveles de realidad
- Representa y asocia ideas (leit-motiv)

Música y Cinematografía: artes del tiempo

Tempo: tiempo cronométrico - tiempo psicológico - tiempo ficticio (música y audiovisual)

Compás: división del tiempo - pulso - acentos sonoros, visuales y emocionales

Intensidad - tensión: creciendo - decreciendo

Armonías: orden simultáneo - vertical

 consonancias y disonancias: visuales, sonoras, significados y emociones

Melodías: orden secuencial - horizontal

 tramas - personajes - acciones

Ritmo: continuidad fluida del discurso

 reiteración y proporción de duraciones e intensidades - equilibrio de formas

Notas y formas: motivos, temas, ideas, desarrollos y variaciones

Partitura - Timeline: mapa de momentos - forma integral cinematográfica

<http://www.despazio.net/pelis/vader.html>

“La soga”, Alfred Hitchcock (1948)

<http://www.despazio.net/pelis/soga.html>

“2001: una odisea del espacio”, Stanley Kubrick (1968)

<http://www.despazio.net/pelis/2001.html>

“Todas las artes actuales tienden a la música”

Antoni Tàpies

- **¿Qué es música?**
- **Valores musicales:**
  - Vibraciones: tono e intensidad
  - Medida, orden y proporción
  - Pautas y reiteraciones
  - Formas melódicas
  - Relaciones armónicas
  - Tonalidad y modo
  - Densidad
  - Ritmo
  - Instrumentos y voces
  - Colores y timbres
  - Formas musicales
  - Atmósferas sonoras
- **Ámbito emocional:**
afectos, sentimientos, pasiones...
- **Interacción música - imagen:**
funcionalidad

Banda sonora: funcionalidad

- Presencia diegética (en la imagen)
- Adjetiva la imagen
- Despierta y dirige la atención
- Condiciona al espectador
- Enfatiza movimientos y marca pulsos
- Representa cambios emocionales
- Puntúa, separa o da continuidad
- Crea atmósferas
- Tensa y relaja
- Separa niveles de realidad
- Representa y asocia ideas (leit-motiv)

Bandas sonoras

“August Rush”, de Kirsten Sheridan

http://www.despazio.net/pelis/august_rush.html

Bandas sonoras

“Océanos”, de Jacques Perrin

<http://www.despazio.net/pelis/oceanos.html>

Bandas sonoras

“Los otros”, de Alejandro Amenábar, making of

http://www.despazio.net/pelis/otros_banda.html

Bandas sonoras

“Casablanca”, de Michael Curtiz

http://www.despazio.net/pelis/casablanca_sam.html

El ritmo en las formas audiovisuales

El ritmo en las formas audiovisuales

“La forma del cine”, Sergei M. Eisenstein

El ritmo en las formas audiovisuales

Tipos de montaje, según Eisenstein:

- Métrico (duraciones)
- Rítmico (movimientos internos)
- Tonal (factores afectivos)
- Armónico (integración de factores)
- Intelectual (sentidos y significados)

“La forma del cine”, Sergei M. Eisenstein

El ritmo en las formas audiovisuales

“En el montaje rítmico es el movimiento dentro del cuadro el que impele al movimiento del montaje de cuadro en cuadro. Tales movimientos dentro del cuadro pueden ser los de los objetos en acción, o los del ojo del espectador dirigidos a lo largo de las líneas de algún objeto inmóvil”.

“En el montaje tonal, el movimiento es percibido en un sentido más amplio. El concepto de movimiento abarca todas las influencias afectivas del fragmento de montaje”.

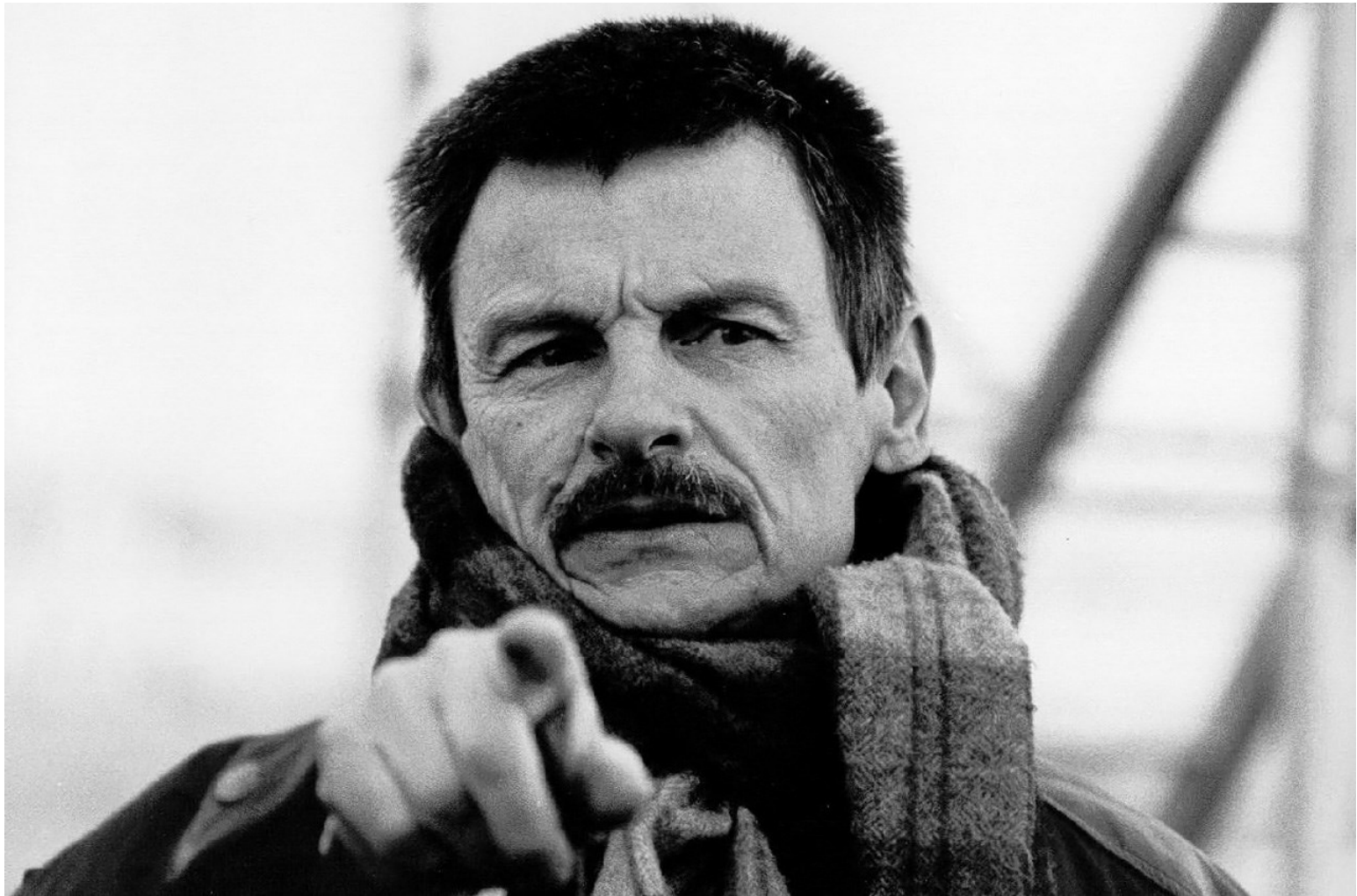
“El montaje armónico es orgánicamente el desarrollo más elevado a lo largo de la línea del montaje tonal”.

“La forma del cine”, Sergei M. Eisenstein
http://www.despazio.net/eisenstein_montaje.pdf

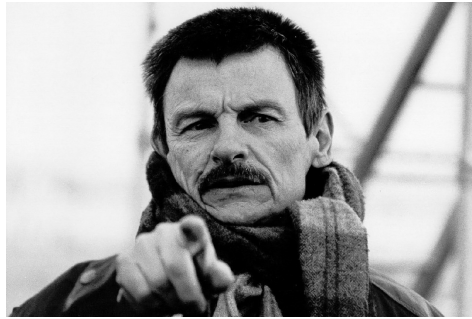
El ritmo en las formas audiovisuales

“Esculpir en el tiempo”, Andrei Tarkovski

El ritmo en las formas audiovisuales

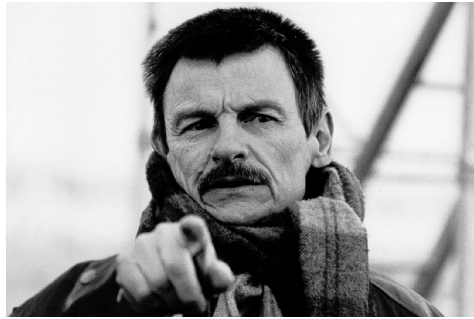
“Yo estoy profundamente convencido de que el ritmo es el elemento decisivo -el que otorga la forma- en el cine. No lo es, por otra parte, el montaje según se suele creer”.

“La imagen fílmica está completamente dominada por el ritmo, que reproduce el flujo del tiempo dentro de una toma. El hecho de que el flujo del tiempo también se observe en el comportamiento de los personajes, en las formas de representación y en el sonido, es tan solo un fenómeno concomitante que -hablando en teoría- podría faltar sin que con ello se viera minada la obra cinematográfica en su esencia. Se puede uno imaginar, en efecto, una película sin actores, sin música y sin construcciones, incluso sin montaje. Pero es imposible una película en la que en sus planos no se advierta el flujo del tiempo”.

“Esculpir en el tiempo”, Andrei Tarkovski

El ritmo en las formas audiovisuales

“El ritmo cinematográfico está determinado no por la duración de los planos, sino por la tensión del tiempo que transcurre en ellos”.

“El modo de estructurar el montaje perturba el flujo del tiempo, lo interrumpe y le concede una nueva calidad. La transformación del tiempo es una forma de su expresión rítmica”.

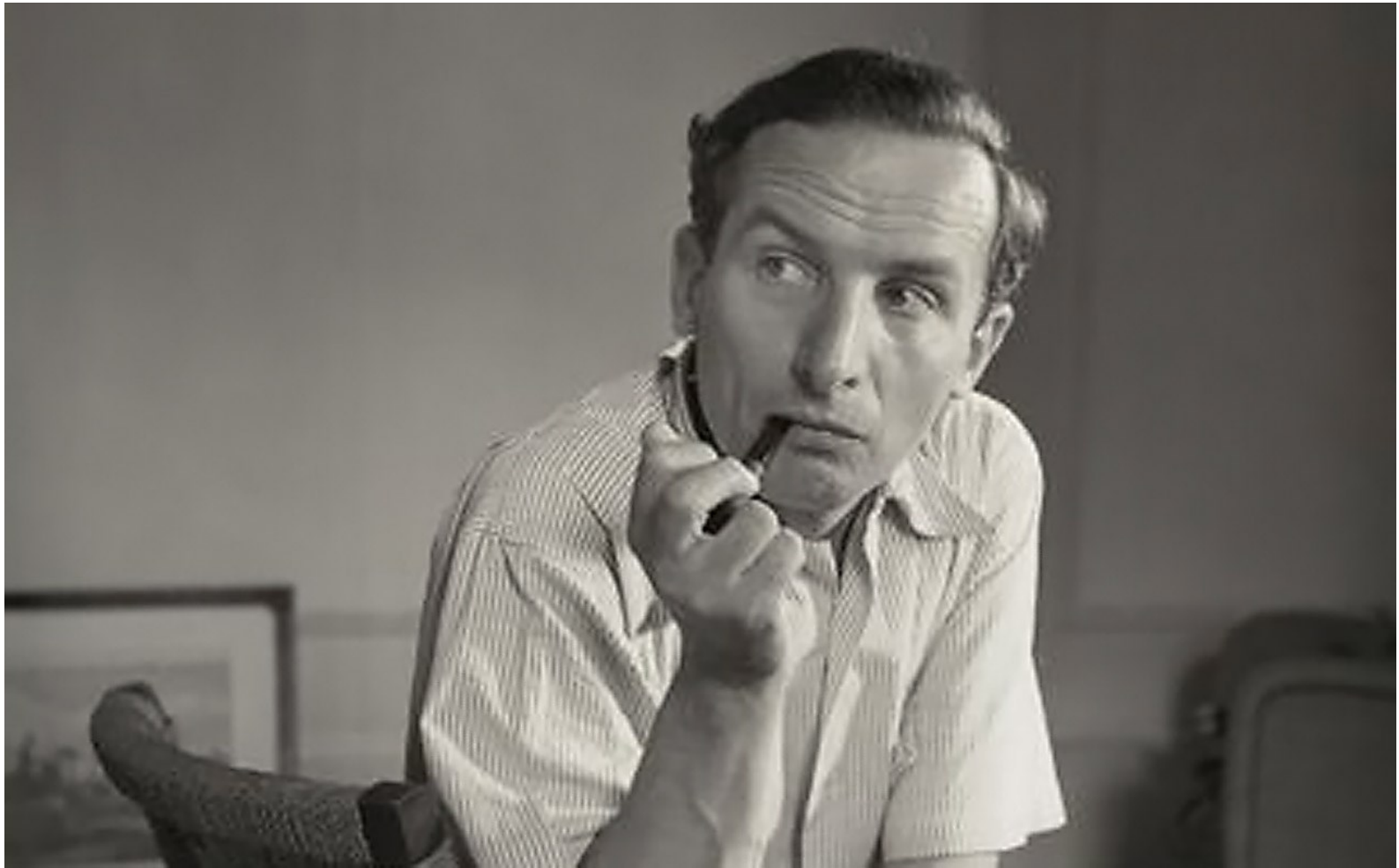
“Esculpir en el tiempo”, Andrei Tarkovski

www.despazio.net/tarkovski_esculpir_tiempo.pdf

El ritmo en las formas audiovisuales

“El **movimiento** es la incitación visual más fuerte a la atención” (R. Arnheim)

El ritmo en las formas audiovisuales

Movimientos

Sucesos en el **TIEMPO** { Activo – Contemplativo
Narrativo – Detenido

Pulsos, tensiones, transformaciones,
relaciones, expectativas, velocidades...

Ámbitos

{ Físicos { Sonoro
Visual
Psíquicos { Emocional
Intelectual

Alternancias

ARSIS - TESIS

DÉBIL - FUERTE

PREGUNTA - RESPUESTA

TENSIÓN - RESOLUCIÓN

DISONANCIA - CONSONANCIA

ACCIÓN - REPOSO

Líneas argumentales - Estructuras lineales - Recorridos – **MELODÍAS**

Cuadros - Escenas - Composiciones espaciales - Acontecimientos – **ARMONÍAS**

Pulsos - Proporciones - Alternancias - Reiteraciones - Fluidez – **RITMOS**

No. 2. RECIT.—"COMFORT YE, MY PEOPLE!"

Larghetto e piano. ♩ = 80.

Isaiah xl. v. 1, 2, 3.

Sym. p

The piano introduction consists of two staves. The right hand features a series of chords, while the left hand plays a steady eighth-note accompaniment.

Tenor.

Comfort ye, Com - - - fort ye, my people,

p

The tenor vocal line is accompanied by the piano. The piano accompaniment continues with the eighth-note pattern in the left hand and chords in the right hand.

ad lib. Tempo.

Com - fort ye, Com - - - fort ye my people,

p

The tempo changes to *Tempo*. The piano accompaniment features a more active eighth-note pattern in the left hand and chords in the right hand.

salth your God; salth your God; speak ye

mf *p sempre staccato*

The piano accompaniment includes a section marked *p sempre staccato* in the right hand, with a *mf* dynamic in the left hand.

comfort-a-bly to Je - ru - salem, speak ye comfort-a-bly to Je - ru - salem, and

The piano accompaniment continues with a steady eighth-note accompaniment in the left hand and chords in the right hand.

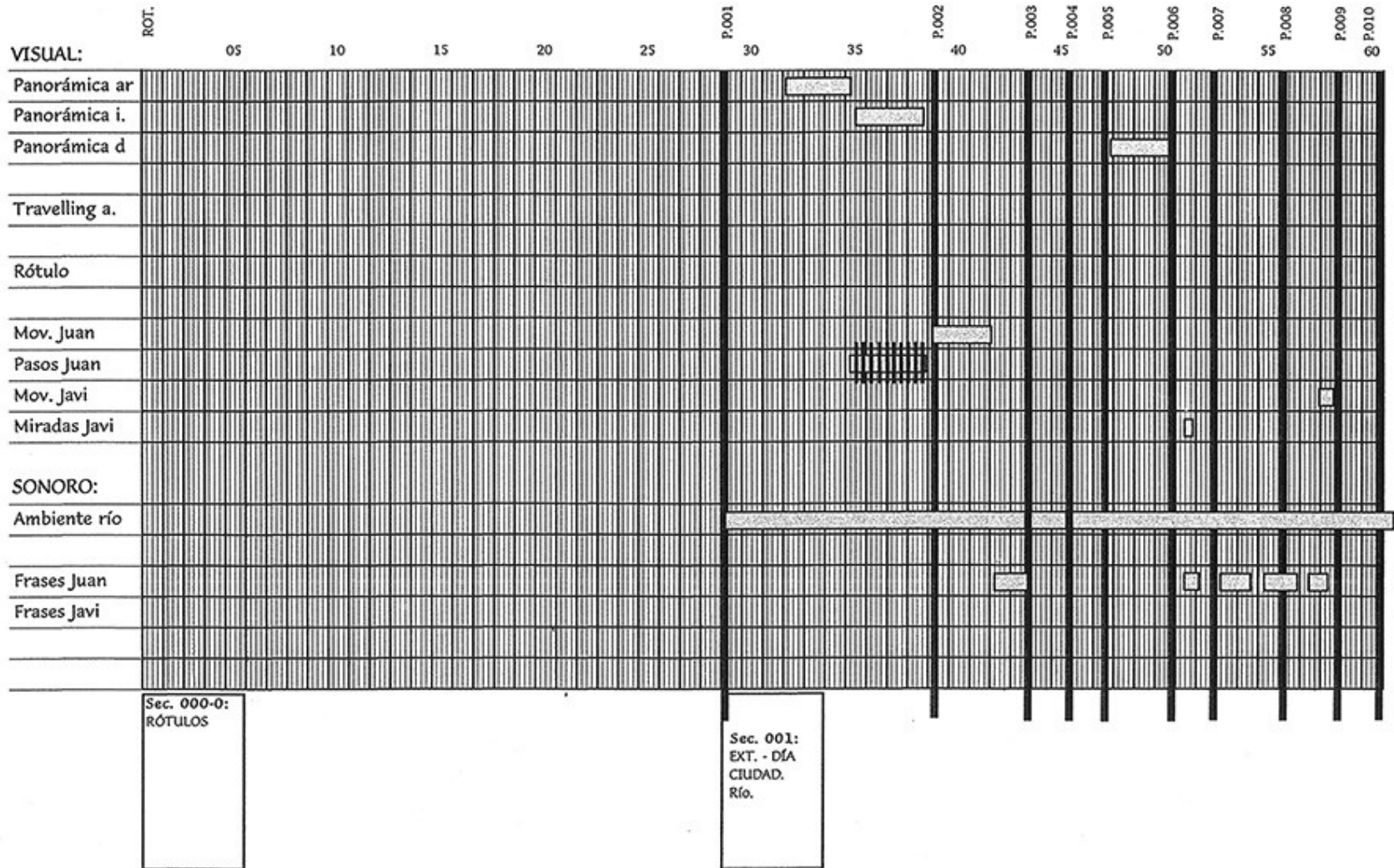

El ritmo en las formas audiovisuales

Valores rítmicos de los textos audiovisuales

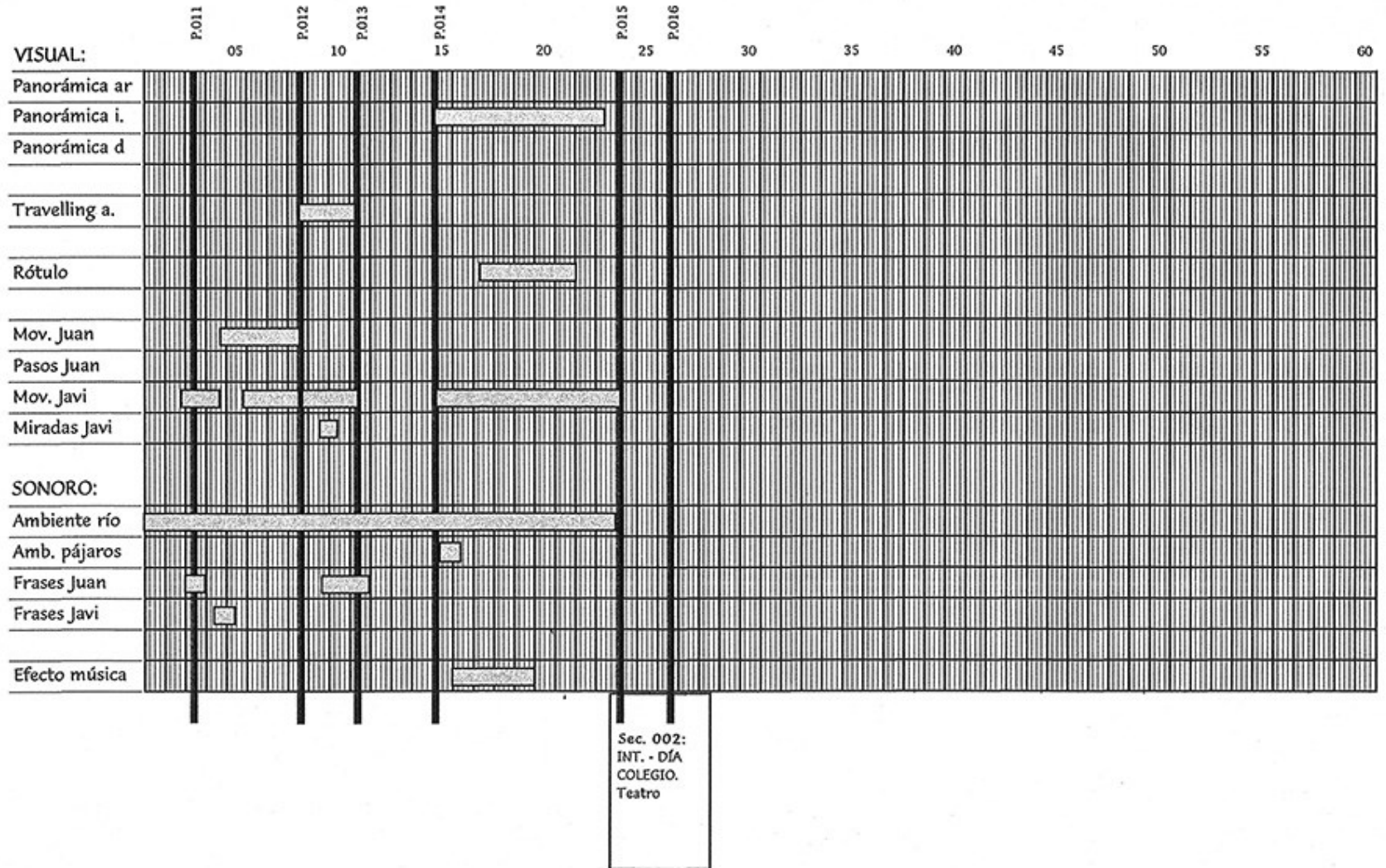
“Secretos del corazón”: metrograma, minuto 001

El ritmo en las formas audiovisuales

Valores rítmicos de los textos audiovisuales

“Secretos del corazón”: metrograma, minuto 002

El ritmo en las formas audiovisuales

“Secretos del corazón”, de Montxo Armendáriz

<http://www.despazio.net/pelis/secretos.html>

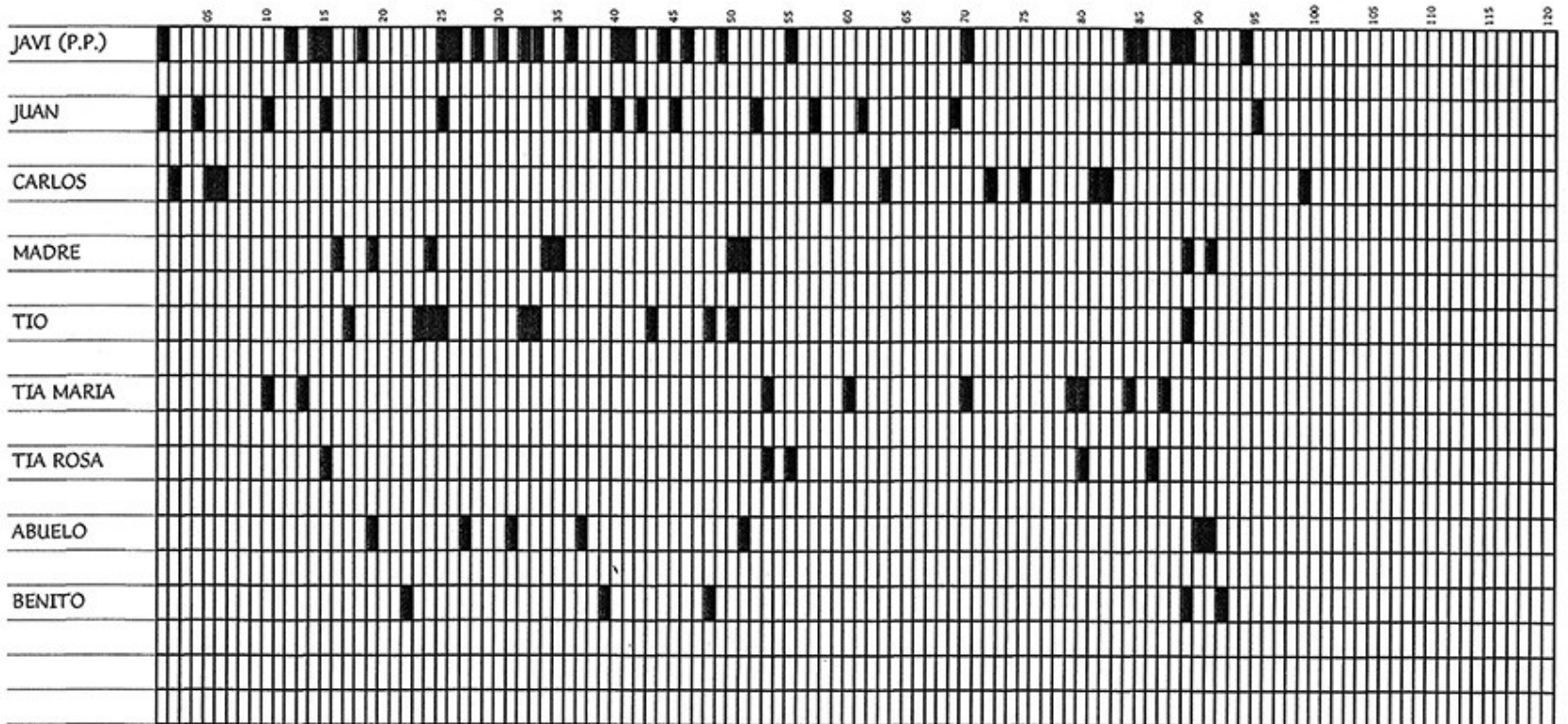

El ritmo en las formas audiovisuales

Valores rítmicos de los textos audiovisuales

“Secretos del corazón”: metrograma global

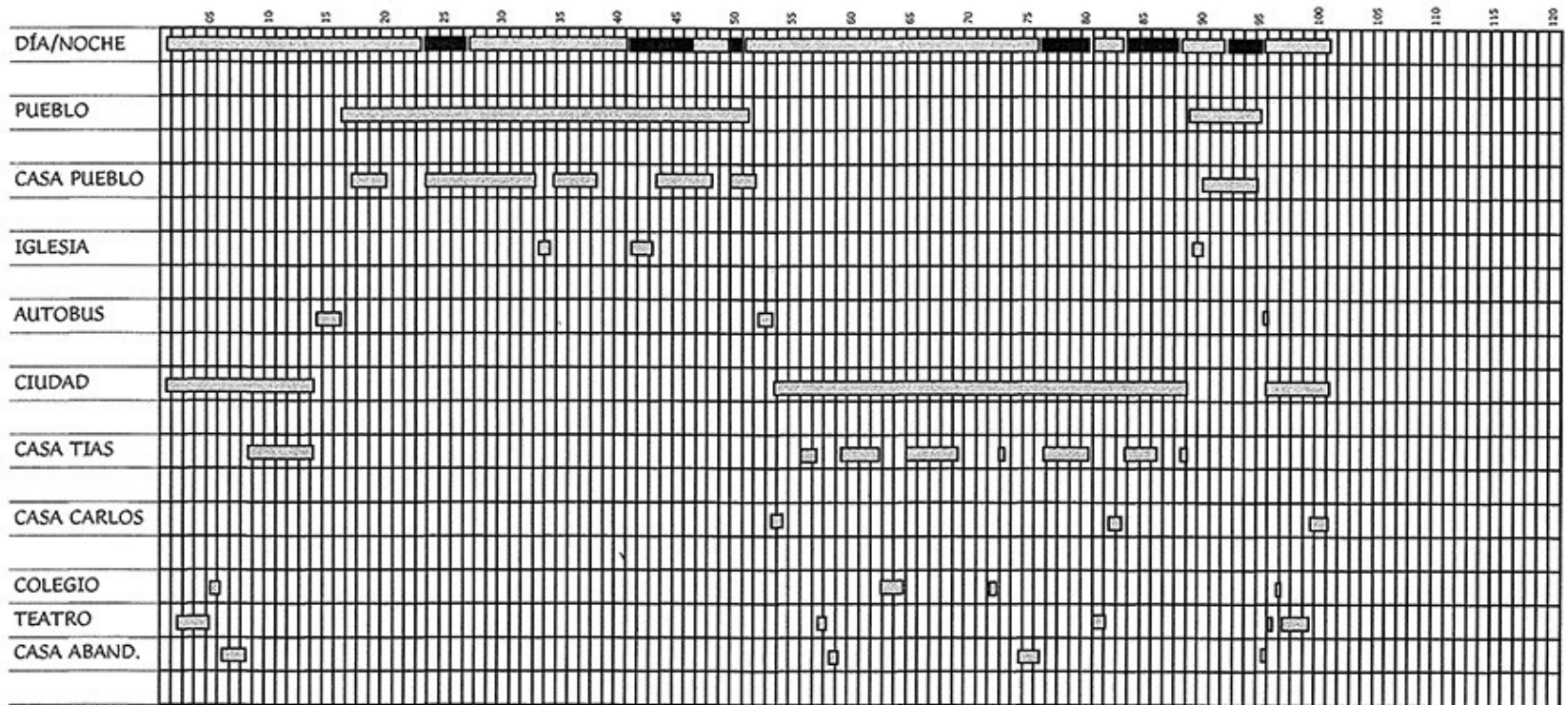
= 317 =

El ritmo en las formas audiovisuales

Valores rítmicos de los textos audiovisuales

“Secretos del corazón”: metrograma global

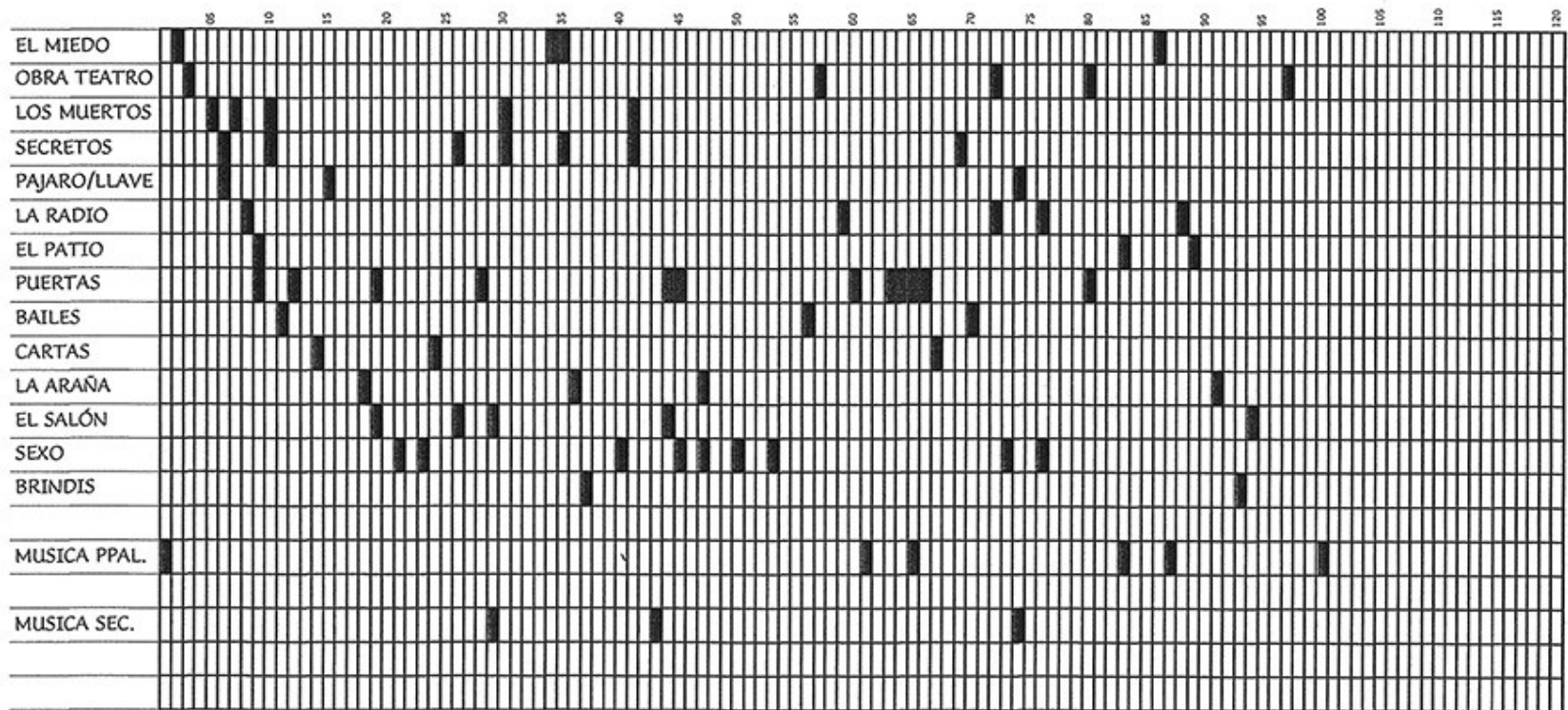
= 315 =

El ritmo en las formas audiovisuales

Valores rítmicos de los textos audiovisuales

“Secretos del corazón”: metrograma global

= 319 =

El ritmo en las formas audiovisuales

“Secretos del corazón”, de Montxo Armendáriz

<http://www.despazio.net/pelis/secretos.html>

El ritmo en las formas audiovisuales

www.despazio.net/pelis/vader.html

El ritmo en las formas audiovisuales

Ritmo $\neq$ métrica
Ritmo $\neq$ velocidad
Ritmo $\neq$ agitación
Ritmo $\neq$ intensidad

“**Ritmo**: relación armoniosa entre los distintos elementos de una forma que se establece y fluye en el espacio y en el tiempo.

Contiene alternancias, reiteraciones y regularidades entre duraciones e intensidades que se articulan sobre determinados pulsos o puntos de referencia”.

ritmo.despazio.net/publicaciones.html

El ritmo en las formas audiovisuales

The image shows a screenshot of a music notation software interface, likely MuseScore, displaying a score for a piece titled "frasecita.logic - Partitura". The interface includes a menu bar at the top with options like "Instantánea", "Archivo", "Edición", "Captura", "Ventana", and "Ayuda". Below the menu bar, there are several toolbars and a sidebar on the left containing various musical symbols and notation tools. The main workspace shows a score with four staves (Inst 4, Inst 1, Inst 2, Inst 3) and a piano roll below them. The score is written in 3/4 time and consists of 18 measures. The piano roll shows the rhythmic structure of the score, with notes and rests plotted on a grid. The score is currently in a "Captura" (Capture) mode, as indicated by the highlighted menu item.

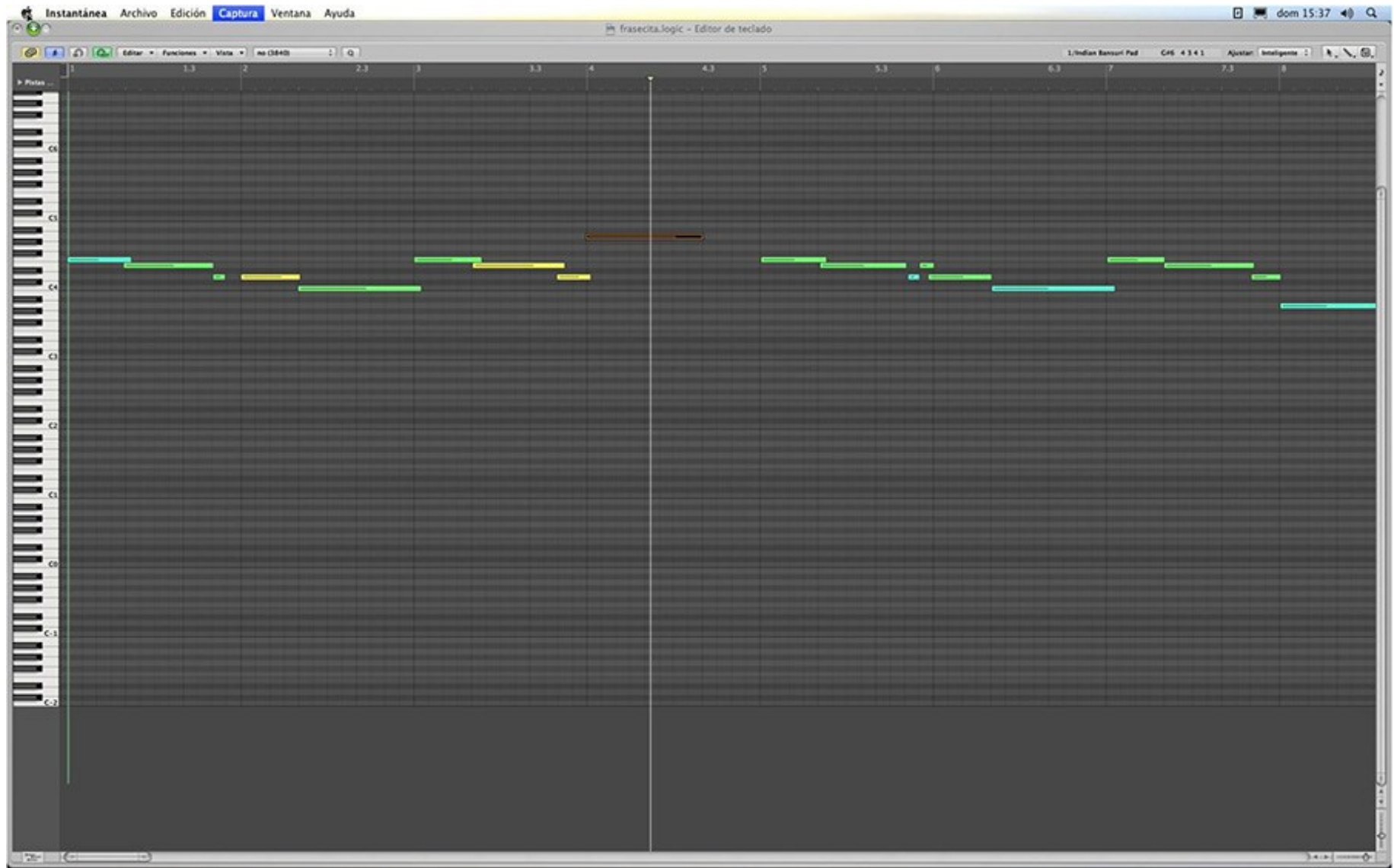
El ritmo en las formas audiovisuales

The image displays a music production software interface, likely Ableton Live, showing a piano roll view of a composition. The interface is organized into several sections:

- Top Bar:** Includes menu options like "Instantánea", "Archivo", "Edición", "Captura", "Ventana", and "Ayuda". The current project is titled "frasecita.logic - Organizar".
- Left Panel:** Contains a "2 seleccionado" (2 selected) indicator, a "Cantidad: no (3440)" field, and various settings for the selected instrument, including "Bucle", "Transposición: +0", "Velocidad: +0", "Dinámica: 100%", "Tiempo punta: 100%", and "Retardo: 0". Below this are controls for "Harp" and "EQ".
- Main Piano Roll:** The central area shows four tracks of musical notation on a green background. The tracks are:
  - Track 1:** "Indian Bansuri" (Inst 4), featuring a Bansuri instrument icon.
  - Track 2:** "Chinese Di Zi Flute" (Inst 1), featuring a Chinese Di Zi Flute icon.
  - Track 3:** "African Kalimba" (Inst 2), featuring a Kalimba icon.
  - Track 4:** "Cello Legato" (Inst 3), featuring a Cello icon and the text "Vc.".
- Right Panel:** A "Biblioteca" (Library) section with a search bar and a list of instruments including "01 Woodwinds", "02 Brass", "03 Percussion", "04 Tuned Percussion", "05 Keyboards", "06 Harp", "07 Concert Grand Piano", "08 Pipe Organ", "09 Choir", and "10 Strings".
- Bottom Bar:** A transport control bar with buttons for "Mixer", "Editor muestras", "Editor teclado", "Partitura", and "Hyper Editor". It also displays a timecode of "01 : 00 : 06 : 15.35" and other technical data.

El ritmo en las formas audiovisuales

El ritmo en las formas audiovisuales

The screenshot displays the Logic Pro X software interface. The main workspace is divided into several tracks: a video track at the top, followed by multiple audio tracks (Audio 1-13) and a track labeled '01 Oblivion'. The piano roll shows a sequence of notes and a MIDI region. The video track contains several video clips. The right-hand sidebar features a 'Banda' (Library) and a 'Navegador' (Browser) with a list of audio files. A digital display at the bottom center shows the time 01:00:30 and 02.67. The interface is in Spanish, with menu items like 'Instantánea', 'Archivo', 'Edición', 'Captura', 'Ventana', and 'Ayuda' visible in the top menu bar.

Nombre	Fecha	Tamaño
01 Oblivion.aif	2008-02-16	42,0 MB
01 Wie lieblich.aif	2008-02-04	59,3 MB
01-Pista 1.aif	2008-08-24	46,8 MB
02 Mov 2 Romanza, del CONCERT	2008-02-16	50,5 MB
02 Ulrich.aif	2008-02-04	59,3 MB
02-Pista 2.aif	2008-08-24	58,4 MB
03 Stabat mater.aif	2008-02-04	113,8 MB
03 Vals n. 2 de la SUITE DE JAZZ.	2008-02-16	34,3 MB
03-Pista 3.aif	2008-08-24	44,7 MB
04 Mov. 2 del Concerto para piano	2008-02-16	79,5 MB
04 Sancta Mater.aif	2008-02-04	54,7 MB
04-Pista 4.aif	2008-08-24	53,8 MB
05 Like an Angel passing through	2008-02-16	50,5 MB
05 Pie Jesu.aif	2008-02-04	40,9 MB
05-Pista 5.aif	2008-08-24	46,4 MB
06 Fandango del CONCIERTO MAU	2008-02-16	24,0 MB
06 The Madonna of Frydeck.aif	2008-02-04	34,7 MB
06-Pista 6.aif	2008-08-24	51,6 MB
07 Fantasia para piano a cuatro m	2008-02-16	55,0 MB
07 Kyrie.aif	2008-02-04	75,1 MB
07-Pista 7.aif	2008-08-24	27,2 MB
08 Danza de Las Indias Galantes.	2008-02-16	42,8 MB
08 Hymn of the Cherubim.aif	2008-02-04	79,5 MB
08-Pista 8.aif	2008-08-24	27,9 MB
09 Danza Húngara n.º 4.aif	2008-02-16	52,3 MB
09 Hear my prayer, o Lord.aif	2008-02-04	20,4 MB
09-Pista 9.aif	2008-08-24	47,9 MB
10 Che soave zefiretto.aif	2008-02-16	36,3 MB
10 Es ist vollbracht.aif	2008-02-04	53,8 MB
10-Pista 10.aif	2008-08-24	48,2 MB
1001.WAV	1994-01-01	572,0 kB
1002.WAV	1994-01-01	5,7 MB
1003.WAV	1994-01-01	3,7 MB
11 Depolaration.aif	2008-02-04	46,3 MB
11 Nocturno, TCHAIKOVSKY.aif	2008-02-16	4,7 MB
11-Pista 11.aif	2008-08-24	25,9 MB
12 As when doves lamented her lov	2008-02-16	86,5 MB
12 Crucifixus.aif	2008-02-04	33,8 MB
12-Pista 12.aif	2008-08-24	47,2 MB
13 Erbarne Dich.aif	2008-02-04	60,8 MB
13 Minuetto en sol.aif	2008-02-16	33,3 MB
13-Pista 13.aif	2008-08-24	53,6 MB
14 Les partitions.aif	2008-02-16	9,9 MB
14 O Haupt.aif	2008-02-04	20,0 MB
14-Pista 14.aif	2008-08-24	17,1 MB
15 Les choristes.aif	2008-02-16	15,3 MB
15 Wir setzen.aif	2008-02-04	55,1 MB
15-Pista 15.aif	2008-08-24	33,1 MB
16. Aus Meinem.aif	2008-02-04	37,3 MB

El ritmo en las formas audiovisuales

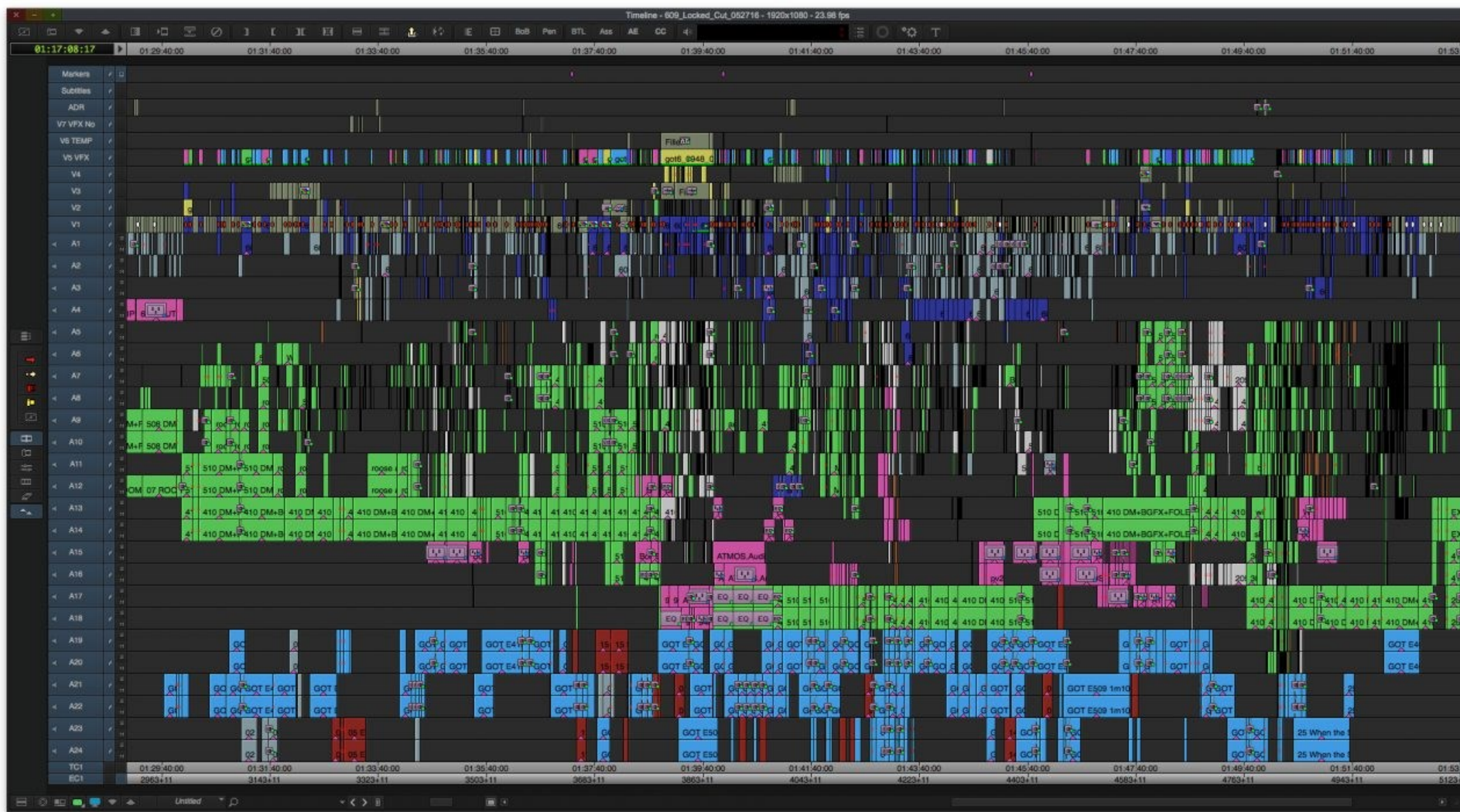
The image displays a screenshot of the Final Cut Pro X software interface, illustrating the concept of rhythm in audiovisual forms. The interface is divided into several key areas:

- Project Browser (Top Left):** A list of media assets with columns for Name, Duration, In, Out, Media Start, Media End, and Tracks. Assets include various video clips and titles.
- Viewer (Top Right):** A large window showing a video sequence. The left portion features a close-up of a lit red candle, while the right portion shows a close-up of a person's face, possibly a woman, with a textured, slightly blurred appearance.
- Timeline (Bottom):** A detailed multi-track timeline for editing. It includes:
  - Video Tracks (V1-V4):** Contains video clips and transitions. Notable elements include a clip titled "tráfico" and a clip titled "tráfico camara PC".
  - Audio Tracks (A1-A4):** Contains audio clips and transitions. A clip titled "sonidos postor pasa gente" is visible.
  - Effects and Transitions:** Various transition icons like "Cross Dissolve" and "Cross Fade" are placed between clips.
- Inspector (Bottom Right):** A panel for adjusting the properties of the selected clip or transition.

El ritmo en las formas audiovisuales

“Juego de tronos”, temporada 6, episodio 9 (timeline)

<http://www.avidblogs.com/game-of-thrones/>