

**MUSIKEX
ISMAE**

GRADO EN COMPOSICIÓN
profesor Antoni Mairata

PRESENTACIÓN

Musikex (Escuela Superior de Música de Extremadura) e *Ismae* (Instituto Superior de Música y Artes Escénicas) presentan el nuevo GRADO EN COMPOSICIÓN con un compromiso inequívoco hacia la empleabilidad y al foco de interés de las nuevas formas y espacios de creación musical de la mano del compositor para cine y series Antoni Mairata.

El presente nos anuncia de los cambios drásticos en el ámbito artístico del futuro y el músico debe formarse en las dinámicas, saberes y destrezas que le concedan la oportunidad de poner en valor su trabajo en el mundo laboral real.

Por ello, hemos diseñado un itinerario de composición basado en los postulados de la realidad que demandan los estudios de cine, empresas de publicidad, videojuegos, etc.

VISIÓN GENERAL

Ante la evolución del panorama musical actual, la especialidad de Composición que se imparte en la mayoría de conservatorios ha mantenido su enfoque en la música clásica o de concierto, cuyas oportunidades laborales, desafortunadamente, se ven prácticamente limitadas al ámbito docente.

Mi propósito es reformular este plan de estudios para dotar a los alumnos no solo de una base formativa sólida que les permita componer y desarrollar su estilo personal, sino también de las herramientas necesarias para adentrarse con éxito en campos como la composición para cine, arreglos, orquestación y otras áreas afines. Esto no implica renunciar a la formación clásica y del siglo XX, fundamental para el dominio de aspectos técnicos.

OBJETIVOS

Enfoque técnico y creativo:

1. Dotar al alumno de una base técnica sólida que les permita afrontar cualquier tipo de situación tanto personal/creativa como laboral.
2. Abordar la composición desde un punto de vista teórico y filosófico, siempre en el contexto de la realidad actual.
3. Explorar una gran variedad de estilos compositivos tanto de música culta como de popular que se han desarrollado a lo largo de la historia de modo

que el alumno adquiriera múltiples herramientas y distintos puntos de vista con la finalidad de proporcionarle una mayor riqueza y libertad en su proceso creativo.

4. Inculcar la atención al detalle y la organización, aptitudes necesarias en cualquier escenario y especialmente esenciales en el mundo laboral.
5. Desarrollar habilidades para realizar arreglos musicales aplicadas a la música de concierto.

Enfoque laboral:

1. Fomentar la diversificación de oportunidades profesionales en el ámbito musical y estimular la capacidad de adaptación a las diversas demandas del mercado laboral musical con un enfoque actual y realista.
2. Identificar la industria cinematográfica como la principal salida laboral y en consecuencia proporcionar herramientas esenciales para la composición, orquestación, copistería y labores de arreglista aplicadas a este campo.
3. Promover el entendimiento de la industria musical y sus tendencias actuales.
4. Introducir conceptos de emprendimiento en el ámbito musical.
5. Proporcionar recursos para la creación de portafolios profesionales.
6. Proporcionar una perspectiva internacional mediante la incorporación de influencias globales en la enseñanza de la composición.
7. Transmitir al alumno el conocimiento práctico y teórico adquirido en el mundo laboral.

ANTONI MAIRATA

Antoni Mairata, compositor para cine y series. Finaliza sus estudios reglados con Matrícula de Honor en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, en Composición, Orquestación, Composición para Medios Audiovisuales, Composición Electroacústica. Recibe la única beca Fulbright dentro de la especialidad de Artes de su convocatoria para estudiar el prestigioso máster de

música de cine Screen Scoring, en la University of Southern California (USC), donde se gradúa en 2018. Es uno de los compositores más jóvenes que ha dirigido y grabado en diversas ocasiones sus obras en los estudios Warner Bros. Studios y 20th Century Fox Studios en Los Ángeles. En 2019 recibe la BMI / Jerry Goldsmith Film Scoring Scholarship y finaliza el programa de música de cine de UCLA Extension.

Su fructífera trayectoria como compositor cuenta con un repertorio de más de 130 obras para una gran variedad de formaciones, abordando multitud de estilos. Más de 40 de sus composiciones han sido estrenadas, interpretadas o grabadas en ciudades como Los Ángeles, Pittsburgh, Londres, París, Milán, Budapest, Estocolmo, Madrid, Barcelona, Baden (Austria), Valencia, Bilbao, A Coruña, Zaragoza y Mallorca. Destaca el estreno de su *Concierto para trombón, orquesta y coro*, interpretado por la ORCAM en el Auditorio Nacional de España y la emisión de un fragmento de su *Sinfonía La Serra de Tramuntana* en Radio Clásica (Radio Nacional de España).

En 2019 pone música a la producción teatral *Tito Andrónico*, versionada por Nando López y dirigida por el ganador de un *Premio Max* Antonio C. Guijosa, la cual clausuró el 65 Festival de Teatro Clásico de Mérida.

En 2020 es invitado a participar en el Los Angeles Film Conducting Intensive: New Music Project, donde el legendario trompetista Arturo Sandoval, ganador de 10 premios Grammy, selecciona y estrena su obra *Oración*.

En el campo de los medios audiovisuales ha trabajado como compositor en largometrajes, documentales, series, cortometrajes y videos corporativos producidos tanto en España como en Estados Unidos, China, México y Reino Unido. También ha trabajado como orquestador en varias producciones de Netflix y de Corea del Sur, llegando a colaborar con la London Symphony

Orchestra. Su música para audiovisuales ha recibido premios en festivales internacionales de Barcelona, Toronto, Irlanda y California. Últimamente destaca su colaboración como compositor para Zacarías M. de la Riva en *Tadeo Jones 3: La Tabla Esmeralda*, y en las series *El Silencio* (Netflix), *La Chica Invisible* (Disney) y *Entrevías* (Telecinco).

COMPOSICIÓN

MATERIAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD

Composición e Instrumentación

Ambas asignaturas, al estar intrínsecamente relacionadas, se impartirán en una misma clase. Se abordará el aprendizaje de software de notación musical y estándares de calidad de maquetación, así como el estudio individual de instrumentos orquestales, coro/voz, y de cualquier instrumento no orquestal que pueda utilizarse en el campo de la música para medios audiovisuales. A medida que se profundice en la idiomática y repertorio de cada instrumento, se procederá también al estudio de agrupaciones de cámara y de gran formato. Los alumnos adquirirán recursos y herramientas (tanto técnicas como conceptuales) que les permitan desarrollar ideas de manera efectiva y coherente, lo que no solo potenciará su creatividad, sino que los capacitará para hacer frente a situaciones de urgencia que puedan darse en el ámbito laboral. El análisis de obras representativas de la música de concierto y cinematográfica explorará múltiples puntos de vista y enfoques que nutrirán su pensamiento creativo, permitiendo a los estudiantes desarrollar su propio discurso musical con libertad. Se establecerá una conexión directa entre los conocimientos adquiridos y su aplicación práctica en el mundo laboral actual, preparando a los estudiantes para los desafíos profesionales.

Contrapunto

Se centrará en el estudio del contrapunto al estilo de J.S. Bach, que constituye un pilar fundamental en la técnica compositiva. A medida que los estudiantes avancen en este conocimiento, se explorarán enfoques pertenecientes a otros estilos musicales. Se explorarán las técnicas y recursos contrapuntísticos aplicables tanto en la composición para cine como en el uso de secuenciadores/DAW. Este enfoque integral permitirá a los alumnos comprender la versatilidad y la aplicabilidad del contrapunto en diversos contextos musicales contemporáneos, preparándolos para enfrentar los desafíos creativos y técnicos.

Análisis

Se enfocará al estudio de música perteneciente a distintos períodos de la historia de la música occidental. Los estudiantes analizarán la construcción de obras musicales, desarrollando la capacidad de reconocer y valorar diferentes estructuras. Se promoverá la comunicación de juicios teóricos y estéticos. Además, se enseñará el análisis musical como herramienta clave para entender los recursos empleados en estilos musicales y contextos históricos variados. Los estudiantes adquirirán un conocimiento profundo de obras representativas y desarrollarán un criterio propio para abordar el análisis de diversos estilos musicales.

COMPOSICIÓN

MATERIAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD

Armonía

La asignatura en un primer momento se enfocará en la armonía tonal clásica y sus reglas como base técnica esencial para el correcto desempeño en labores de composición, orquestación y arreglos. Una vez superado este paso, se procederá al aprendizaje gradual de una gran variedad de sistemas armónicos de forma cronológica, de modo que el alumno pueda comprender el proceso evolutivo de la armonía hasta el siglo XX y XXI, incluyendo su aplicación en música de para audiovisuales, música popular y jazz, entre otros. Se extrapolarán y relacionarán conceptos armónicos pertenecientes a estilos diversos con la música de cine, estudiando su aplicación en dicho campo.

Medios Audiovisuales

El objetivo de la asignatura será formar a los alumnos para que una vez terminen sus estudios estén preparados para afrontar cualquier proyecto o trabajo como compositor/a o asistente en el mundo audiovisual. Los conocimientos impartidos irán desde aspectos básicos como el manejo de secuenciadores y la sincronización con imagen hasta otros más avanzados como la creación de texturas híbridas y orquestación de música electrónica, explorando constantemente librerías de instrumentos virtuales, plugins de efectos, procesamiento de audio, etc. Se asignarán ejercicios prácticos de composición para distintos géneros y se profundizará en sus aspectos técnicos y recursos característicos. Se desarrollarán las habilidades de *spotting* mediante el conocimiento del lenguaje cinematográfico y el análisis detallado de material audiovisual. Se desarrollarán y perfeccionarán habilidades como la creación de *mockups*, limpieza y procesamiento MIDI, orquestación de DAW a software de

notación musical, producción musical, orquestación virtual y arreglos en secuenciador, revisiones, música adicional, etc.

Análisis auditivo

En la asignatura se perfeccionará la capacidad de los alumnos de identificar y desglosar los parámetros básicos de la música (estructura, armonía, contrapunto, timbre, etc.) mediante el análisis auditivo de obras representativas de la música de concierto, música para audiovisuales y demás estilos populares. Además, se procederá al desarrollo del oído interno identificándolo como elemento esencial para la creación y lectura de partituras, el cual puede verse fácilmente mermado debido a la interacción con herramientas aplicadas al proceso compositivo como secuenciadores, software de notación musical e instrumentos como el piano. Se ampliarán los conocimientos del repertorio básico en diferentes estilos y prácticas musicales, lo que permitirá a los estudiantes comprender su propio campo de actividad en un contexto cultural más amplio y enriquecerlo.

COMPOSICIÓN

MATERIAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD

Percepción crítica

Se centrará en comprender la música desde una perspectiva psicológica, abarcando un amplio espectro de estilos y géneros musicales. La asignatura hará especial hincapié en los medios audiovisuales mediante el análisis de la interacción entre música e imagen, pero también se enfocará a música de concierto, tanto culta como popular. De este modo, el alumno comprenderá el funcionamiento de distintos mecanismos relacionados con la percepción musical y adquirirá herramientas y recursos que nutrirán su personalidad artística y creativa.