

Curso: Composición para Medios Audiovisuales

Este curso está pensado para músicos y compositores que quieren dar sus primeros pasos en la creación de música para cine, series, documentales y otros formatos audiovisuales.

Durante 12 sesiones, explorarás cómo traducir emociones en música, elegir instrumentos según el contexto narrativo, sincronizar con imagen y construir temas musicales que acompañen una historia. Todo el aprendizaje es práctico: trabajarás con escenas, herramientas accesibles como librerías gratuitas y sintetizadores, y recibirás retroalimentación constante.

El objetivo no es dominarlo todo en poco tiempo, sino comenzar a desarrollar una visión clara de cómo funciona la música en lo audiovisual, adquirir herramientas que puedes seguir explorando y terminar con una pieza final que represente tu propio proceso.

Imparte: **Alonso Alamán**

Compositor, productor y diseñador sonoro especializado en medios audiovisuales Alonso Alamán ha trabajado en múltiples proyectos de cine, series y documentales para plataformas como Netflix, Warner, Amazon Prime Video, entre otras. Su enfoque combina la tradición orquestal con técnicas contemporáneas de síntesis, diseño sonoro y producción musical digital.

Ha colaborado con estudios tanto en México como en EE.UU. (*IKA Collective*), y su música ha acompañado campañas, películas independientes y cortometrajes premiados en festivales.

Consulta su perfil profesional y proyectos aquí:

 [IMDb – Alonso Alamán](#)

Invitados especiales: Estarán presentes en una sesión del curso para platicar con los alumnos y compartir su experiencia en la industria audiovisual.

- **Dan Zlotnik / Compositor**
 - <https://www.imdb.com/name/nm3705605>
- **Erika Ávila / Productora**
 - <https://www.imdb.com/name/nm1562680>
- **Fanie Soto / Guionista y Directora**
 - <https://www.imdb.com/name/nm10552385>
- **Ronni Thomas / Guionista y Director**
 - <https://www.imdb.com/name/nm1032195>

Semana 1: Emociones y Música

Objetivo: Transmitir una emoción específica utilizando únicamente un solo instrumento.

Contenido teórico:

- Mi música vs. la música para las historias de otros
- Aspectos técnicos

Herramientas:

- DAW
- Bibliotecas de samples de instrumentos solistas: Spitfire Labs

Práctica: Componer una pieza para un solo instrumento de 1 minuto que exprese una emoción.

Semana 2: Instrumentación y Timbre

Objetivo: Seleccionar instrumentos (y técnicas) que potencien una emoción.

Contenido teórico:

- El impacto del timbre en la percepción emocional
- Comparación de casos

Práctica: Componer una pieza para 2 instrumentos que exprese una sola emoción.

Semana 3: Spotting y Análisis de Escenas

Objetivo: Identificar hit points y estructurar la emoción en la narrativa audiovisual.

Contenido teórico:

- Utilización de temp tracks
- Gráfica de intensidad

Práctica: Musicalizar una escena corta que pasa de una emoción a otra.

Semana 4: Hit Points y Sincronización

Objetivo: Aprender a sincronizar la música con acciones visuales clave.

Contenido teórico:

- Técnicas de sincronización rítmica y melódica

Herramientas:

- Uso de marcadores y grid en el DAW
- Librerías: Project Sam: The Free Orchestra, Orchestral Tools: Free Orchestra

Práctica: Sincronizar golpes en una escena de persecución.

Semana 5: Leitmotifs Básicos

Objetivo: Desarrollar temas recurrentes que representen personajes o emociones.

Contenido teórico:

- Análisis de leitmotifs clásicos en el cine

Práctica:

- Componer un leitmotiv de 8 compases
- Reutilizar el tema en una situación/emoción diferente

Semana 6: Underscore y Ambiente

Objetivo: Diseñar atmósferas que enriquezcan la narrativa sin robar la atención.

Contenido teórico:

- Uso de drones y texturas sonoras

Herramientas:

- Vital
- Spitfire Labs

Práctica: Diseñar un fondo atmosférico para una escena.

Semana 7: Ensamblés Más Grandes

Objetivo:

Aportar complejidad y riqueza sonora mediante grupos instrumentales.

Contenido teórico:

- Cómo usar ensambles más grandes para complementar otros tipos de narrativa

Herramientas:

- *Project Sam: The Free Orchestra, Orchestral Tools: Free Orchestra*
- *BBCSO: Discovery*

Práctica: Musicalizar una escena usando un ensamble más grande.

Semana 8: Síntesis

Objetivo: Combinar sonidos electrónicos y acústicos para crear propuestas sonoras innovadoras.

Contenido teórico:

- Introducción a la síntesis y procesamiento de audio

Herramientas:

- *Vital*

Práctica: Crear una banda sonora usando un sonido único y sintetizadores.

Semana 9: Fusión Acústico-Electrónica (Técnicas y Diseño Híbrido)

Objetivo: Dominar la combinación orgánica de instrumentos acústicos y sonidos electrónicos para crear texturas innovadoras.

Contenido teórico:

- Balance entre elementos orgánicos y digitales (*Blade Runner 2049, Dune, Stranger Things*)
- Técnicas de procesamiento para instrumentos acústicos: granulación, reversos, *convolution reverb*

Práctica: Musicalizar una escena usando técnicas híbridas.

Semana 10: Desarrollo de Leitmotifs Avanzados

Objetivo: Evolucionar y transformar motivos musicales según el arco narrativo de la historia.

Contenido teórico:

- Profundización en cambios armónicos, rítmicos y orquestales
- Superposición de dos temas

Herramientas:

- *Project Sam: The Free Orchestra, Orchestral Tools: Free Orchestra*
- *BBCSO: Discovery*

Práctica:

- Combinar el *leitmotiv* de la semana 6 con un *leitmotiv* nuevo
- Crear una transición suave entre dos *leitmotifs* y luego superponerlos

Semana 11: Proyecto Integral (Cortometraje)

Objetivo: Aplicar todos los conocimientos adquiridos en la creación de una pieza completa.

Contenido teórico y herramientas:

- Técnicas de *spotting*, *hit points*, *leitmotifs* y síntesis
- Uso integrado de todas las librerías y herramientas aprendidas

Práctica: Componer la banda sonora de un cortometraje (suministrado por el instructor).

Semana 12: Feedback y Mejora Continua

Objetivo: Refinar tus creaciones y prepararte para incorporarte a la industria.

Contenido teórico:

- Sesión de análisis grupal
- Recursos para el desarrollo profesional

Práctica:

- Presentar el proyecto final ante la clase y recibir críticas constructivas
- Reescribir una sección de tu obra basándote en el *feedback* recibido y compartirla en plataformas como SoundCloud o YouTube