

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Escena 1: *The Ocean*

Escena 2: *Spring*

Milton Santiago Mora Moreno

Artes Musicales

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Licenciado en Artes Musicales, itinerario en Composición para Medios
Contemporáneos

Quito, 13 de mayo de 2021

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

**HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA**

Escena 1: *The Ocean*

Escena 2: *Spring*

Milton Santiago Mora Moreno

Nombre del profesor, Título académico

**Manuel García, M. M.
Nelson García, Compositor**

Quito, 13 de mayo de 2021

DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Nombres y apellidos: Milton Santiago Mora Moreno

Código: 00203895

Cédula de identidad: 1715830012

Lugar y fecha: Quito, 13 mayo de 2021

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

Nota: El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics COPE descritas por Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing, disponible en <http://bit.ly/COPETHeses>.

UNPUBLISHED DOCUMENT

Note: The following capstone project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this project – in whole or in part – should not be considered a publication. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing available on <http://bit.ly/COPETHeses>.

RESUMEN

El presente trabajo incluye las consideraciones teóricas, metodológicas y técnicas necesarias para la composición de la música incidental para dos cortometrajes: *The Ocean* y *Spring*, los mismos que fueron escogidos en coordinación con los directores del Proyecto, Nelson García y Manuel García. El objetivo del proyecto es el de lograr la composición, producción, mezcla, masterización y sincronización de la música con las escenas, de modo que el producto final sean dos videos adecuadamente musicalizados en función de las convenciones y las necesidades dramáticas existentes en cada caso.

Antes de revisar las consideraciones técnicas específicas para la musicalización de las escenas, el presente documento muestra una reseña general sobre el trabajo del compositor y su influencia en el escenario actual de la comunicación. Además, exhibe los conceptos más importantes dentro del trabajo creativo musical, y de manera específica en lo que hoy se conoce como film scoring. Estos conceptos se constituyen en la base teórica necesaria para el entendimiento de la composición actual.

Como parte del desarrollo del tema, en primer lugar se analiza el trabajo de musicalización, el cual implica una revisión de las escenas y sus características dramáticas. Esta revisión incluye el análisis de los espacios de tiempo en los que se siente necesaria la inclusión de música como un elemento enriquecedor de las imágenes. Al mismo tiempo, se definen las características emocionales de las piezas musicales compuestas. Además, se establece la textura musical más adecuada para la composición.

En segundo lugar, se realiza un análisis dramático de las dos escenas, para establecer la incidencia de la música en cada caso. La idea es establecer su influencia psicológica y emocional como un modo de aporte a la estructura narrativa de las piezas musicalizadas. De la misma manera, justificar su presencia de manera teórica y metodológica.

Luego, se incluye una descripción de las piezas creadas para los dos cortometrajes. En este acápite, se revisan los elementos musicales utilizados en la composición para las escenas. Se presenta un estudio armónico, melódico, rítmico, estructural y textural, que permita justificar la pertinencia de su inclusión desde el punto de vista sonoro. Además, se enumeran los recursos técnicos utilizados y los procesos desarrollados para la producción, mezcla y masterización de las piezas musicales.

Por último, se presentan las conclusiones resultantes de la realización del trabajo de composición y de la experiencia de integrar la labor creativa musical en el ámbito de sus aplicaciones prácticas, con el objetivo de exponer la importancia de la música en la narrativa de las expresiones audiovisuales.

Palabras clave: composición, música, incidental, cortometraje, producción, narrativa, análisis musical, musicalización.

ABSTRACT

This report includes a theoretical, methodological and technical consideration necessary for the composition of incidental music for *The Ocean* and *Spring* short films. Same ones, that were chosen in coordination with the directors of the Project, Nelson García and Manuel García. The objective of the project is to achieve the composition, production, mixing, mastering and synchronization of the music with the scenes, so that at the final product we have two videos adequately musicalized according to the conventions and the dramatic needs existing in each case.

Before reviewing the specific technical considerations for the musicalization of scenes, this document shows an overview of the composer's work and its influence on the current stage of communication. In addition, it exhibits the most important concepts within creative musical work, and specifically in what is now known as film scoring. These concepts are the theoretical basis necessary for understanding current composition.

As part of the development of the theme, the musicalization work is first analyzed. Then it involves a review of the scenes and their dramatic characteristics. This review, includes analyzing the time spaces in which the inclusion of music feels necessary as an enriching element of images. At the same time, the emotional characteristics of composite musical pieces are defined. In addition, the most suitable musical texture is established for the composition.

Secondly, a dramatic analysis of the two scenes is performed; to demonstrate the incidence of music in each case. The idea is to establish their psychological and emotional affect as a way of contribution to the narrative structure of musicalized pieces. Likewise, justifying their presence in a theoretical and methodological way.

Then, a description of the pieces created for the two short films are included. In this room, the musical elements used in the composition for the scenes are reviewed. A harmonic, melodic, rhythmic, structural and textural study is presented to justify the relevance of its inclusion from a sound point of view. In addition, the technical resources used and the processes developed for the production, mixing and mastering of the musical pieces are listed.

In conclusion, the resulting from the realization of the composition work and the experience of integrating creative music into the field of its practical applications are presented, with the aim of exposing the importance of music in the narrative of audiovisual expressions.

Key words: composition, music, incidental, short film, production, narrative, musical analysis, musicalization.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
1.1. Conceptos y Definiciones	9
Desarrollo del Tema.....	11
2.1 Composición de la Música Incidental de The Ocean.....	11
2.1.1 Características Generales	11
2.1.1.1 Estructura Narrativa	11
2.1.1.2 Características Técnicas	12
2.1.2 La música y la narrativa: The Ocean	12
2.1.3 Análisis Musical The Ocean	13
2.2 Composición de la Música Incidental de Spring	14
2.2.1 Características Generales	14
2.2.1.1 Estructura Narrativa	14
2.2.1.2 Características Técnicas	15
2.2.2 La música y la narrativa: Spring	16
2.2.3 Análisis Musical.....	16
Conclusiones	18
Referencias bibliográficas.....	19
Anexo A: Cue list The Ocean	20
Anexo B: Análisis Musical The Ocean.....	21
Anexo C: Cue list Spring propuestas	25
Anexo D: Cue list Spring definitiva.....	28
Anexo E: Análisis Musical Spring.....	29
Anexo F: Melodías de las principales piezas musicales	33

INTRODUCCIÓN

La composición musical abarca un sinnúmero de aplicaciones que van desde la creación de música para su apreciación como una de las expresiones artísticas de la sociedad, hasta el desarrollo de piezas musicales cuyo uso está dado por el acompañamiento a una gran cantidad de actividades, entre ellas las artes como el teatro y el cine. El tema del presente trabajo tiene que ver con esta realidad y se basa en el desarrollo de música incidental para producciones audiovisuales, específicamente cortometrajes.

La realización de este proyecto tiene un alto grado de importancia si se lo mira desde la premisa de que las producciones ecuatorianas necesitan de la inclusión de música para mejorar su narrativa. Según el artículo La Música en el Cine publicado en la página de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador (Sayce) (2018), la mayoría de películas ecuatorianas utilizan bandas sonoras de música prescrita por artistas en la escena local. Sin embargo, la industria no se hace énfasis en la utilización de música incidental para enriquecer las producciones cinematográficas.

La formación de compositores con un enfoque en creación de música para producciones audiovisuales y medios contemporáneos, reducen los costos por rubros de composición y presentan alternativas de experimentación para los cineastas y productores audiovisuales del país. El desarrollo de estas capacidades proporciona además herramientas para los actores que explotan las nuevas herramientas digitales del mundo actual: las redes sociales. Dentro de ese contexto, la composición musical puede ser una protagonista muy importante para mejorar los procesos de calidad de los productos audiovisuales que se presentan. De hecho, la composición para videos cortos va tomando más relevancia si se tiene en cuenta el desarrollo actual de la comunicación, el mismo que está basado en la publicación de piezas audiovisuales especialmente a través del modelo de “historias” que es el más utilizado en las principales

franquicias de comunicación digital como Facebook, Instagram, Tik Tok, incluso Twitter y LinkedIn.

El presente trabajo se constituye en el apoyo teórico para la presentación de un proyecto cuyo propósito es el de demostrar las aplicaciones que se pueden dar de manera específica en lo que constituye la creación de música incidental en cortometrajes de diferente naturaleza. La idea es mostrar las consideraciones técnicas, filosóficas y dramáticas que rodean la composición musical en la práctica. Con este objetivo, se escogieron dos cortometrajes para ser musicalizados: *The Ocean* y *Spring*.

1.1. Conceptos y Definiciones

Con la finalidad de entender de manera clara las implicaciones de la composición para medios contemporáneos, materia del presente proyecto, es necesario revisar los siguientes conceptos:

Música Incidental: Existen muchas ideas con respecto a la música incidental ya que generalmente se refiere a música que acompaña una acción, la misma que puede estar presente en una obra teatral, un evento televisivo o una escena cinematográfica. Según Banús (2002), la música incidental es aquella que “cumple unas funciones dentro de la película en la que forma parte; por una parte, la música nos puede ayudar a expresar un sentimiento o un estado emocional, lo que se llama música expresiva, y, por otra, la música puede servir de telón de fondo acompañando la escena”. Para los efectos del presente estudio, se asumirá su función de graficar las acciones y complementar los sentimientos de las escenas propuestas.

Cortometraje: En su significado más primitivo, el cortometraje es una pieza cinematográfica de corta duración. Sin embargo, existen piezas que en la actualidad pueden llamarse cortos a pesar de que tengan una mayor extensión. Según Baño (2012), “los cortometrajes van dirigidos a festivales de cine, por lo tanto, su duración no es de más de quince minutos porque así lo requieren las normativas de los festivales”.

Análisis Musical: Se refiere a todas las características musicales que se toman como referencia para identificar una obra. Dichas características están dadas por los elementos formales de la música como son: la estructura, la armonía, la melodía, el ritmo, la textura y la expresión.

Según Ian Bent, el Análisis Musical es “La resolución de una estructura musical en elementos constitutivos relativamente más simples, y la búsqueda de las funciones de esos elementos al interior de esa estructura” (Bent en Balter, 2019).

Narrativa Cinematográfica: Está relacionada con los elementos formales del cine para estructurar una historia. La narrativa audiovisual parte de un orden específico que según Sánchez (2006) está definido como “un tipo particular de forma narrativa basada en la capacidad que tienen las imágenes y los sonidos de contar historias”. Dentro de este contexto, la música tiene un rol muy importante ya que permite establecer muchas relaciones con las imágenes para generar reacciones subjetivas en los espectadores.

Todos estos antecedentes y definiciones se constituyen en la base teórica necesaria para plantear una estructura temática que permita entender las justificaciones cinematográficas y musicales para el desarrollo del proyecto de composición de música incidental para los cortometrajes *The Ocean* y *Spring*. Cada escena musicalizada se analiza de manera individual, desde el punto de vista cinematográfico, musical y narrativo audiovisual en el desarrollo del proyecto que se presenta a continuación.

DESARROLLO DEL TEMA

2.1 Composición de la Música Incidental de The Ocean

2.1.1 Características Generales

2.1.1.1 Estructura Narrativa

The Ocean es un cortometraje documental cuyo objetivo es el de resaltar las características del océano y mostrar su relación con los seres vivos, en especial con el ser humano. Esta pieza audiovisual muestra el comportamiento dinámico, simbiótico y a veces caótico entre la gran masa marítima y las personas.

El cortometraje presenta una introducción en donde se muestra una imagen del Sistema Solar mientras una voz en off destaca las principales características del océano. Conforme la narración avanza, se presentan imágenes del planeta Tierra seguidas de una secuencia en donde se visualiza a un faro con el mar de fondo de manera majestuosa. A continuación, se realiza la presentación del título del corto.

La siguiente imagen presenta un plano cenital que muestra a las olas del mar: primero golpeando con fuerza sobre la arena y luego sobre un conjunto de rocas. Este apartado presenta luego imágenes de los animales que tienen relación con el hábitat marino como son: aves, peces y por último una tortuga marina. Luego, se presenta una reseña de las relaciones humanas con el mar. En primer lugar, se muestra su función como un escenario para el esparcimiento humano. En segundo lugar, se enuncia su capacidad como medio para realizar facilitar el transporte marítimo. Luego, se sugieren las bondades como una fuente inagotable de recursos tan necesarios para el desarrollo de las personas. Por último, se resaltan las diferencias geográficas que tienen los océanos en diferentes lugares, así, se muestra a los helados polos con sus especies animales características y el mar ecuatorial con los grandes cetáceos como

protagonistas. Al final, el narrador invita a las personas para que tomen conciencia sobre la importancia del mar, mientras se enseñan imágenes de diferentes hábitats relacionados con la realidad marina.

2.1.1.2 Características Técnicas

The Ocean es un cortometraje creado por la empresa Cue Tube la misma que proporciona piezas audiovisuales libres de regalías para que los compositores puedan crear música y hacer simulaciones de composición en elementos audiovisuales reales. El video tiene una longitud de tres minutos y diecinueve segundos, pesa 85,5 MB y su definición es de 1920 x 1080 pixeles. La tasa de fotogramas por segundo es de 25 y el formato original es MP4. Viene con un track de sonido en el que se incluye la voz del narrador y los efectos sonoros como el susurro ambiental, el ruido del océano, los sonidos propios de los animales, entre otros. Este track es stereo y tiene una frecuencia de muestreo de 44.100 Hz. La composición fue realizada en el programa Pro Tools, un Digital Audio Workstation que sirve para trabajar con MIDI y con Audio. Se utilizaron librerías de instrumentos virtuales de dos plataformas principales: Kontakt y Spitfire. De la primera se utilizó Kontakt Factory Library y de la segunda se utilizaron tanto BBC Symphony Library como LABS.

2.1.2 La música y la narrativa: The Ocean

The Ocean hace una reseña documental del océano como el elemento más importante de nuestro planeta. Dentro de ese contexto se convierte en el protagonista principal del video. Si bien es cierto de que se muestran muchas interacciones con los seres vivos, y de que se reseñan sus utilidades y características, la narrativa se basa en reivindicar dos aspectos claramente identificables que caracterizan al océano. El primero es la grandeza vista desde la majestuosidad, la utilidad para los seres vivos y el poder que representa y el segundo que magnifica su belleza como parte fundamental y necesaria de su esencia.

Analizando estos aspectos, se consideró que la mejor forma de crear elementos musicales acordes a esta percepción estuvo dada por el uso de la orquesta sinfónica, que logró homogeneizar las ideas dentro de un espectro sonoro. En primer lugar, se representó la idea de la grandeza con el uso de toda la orquesta, en una textura muy amplia, pero con un énfasis en los vientos metal, especialmente en los cornos y los trombones en un estilo muy Wagneriano, en las cuerdas y con la inclusión de mucha percusión. La dinámica utilizada fue el forte y se usaron melodías cortas y potentes.

En contraposición, la belleza fue representada por una conversación entre las cuerdas, el arpa y los vientos madera, en la que se utilizó el mezzo piano y el piano para el manejo de la dinámica en donde además se incluyeron melodías largas y muy dulces. La idea fue generar un motivo melódico característico que represente al océano para que vaya viajando por todo este espectro textural, y otro que represente a los seres vivos como parte del todo que significa el hábitat marino.

2.1.3 Análisis Musical The Ocean

Para la composición de la música, la escena fue dividida en seis partes como se puede observar en el Anexo A. Se compusieron cinco piezas musicales, de las cuales una se repite dos veces. La primera, llamada *Espacio*, expone el tema del Océano y está compuesta en la tonalidad de La menor. La melodía es presentada por los cornos y el acompañamiento por los vientos madera. La composición es lenta pero muy brillante, crece en su dinámica conforme avanza la escena. La segunda parte, llamada *Majestuoso*, toma el tema del océano pero incluye ahora la percusión, específicamente el Taiko, lo cual le da mucha dinámica y velocidad. El tema está compuesto en un tempo de 150 BPM y la armonía está presentada por las cuerdas. La idea es graficar la fuerza del mar.

La tercera parte, llamada *Animales y Belleza*, es una conversación entre los violines por un lado y los vientos madera por el otro, específicamente la flauta y el fagot. Está compuesto en tonalidad de La menor y la armonía está presentada por el arpa. El tema es lento y trata de imitar el movimiento del mar y la presencia de los animales para lo cual se utiliza un compás de doce por ocho. La cuarta parte, llamada *Ser Humano*, utiliza toda la orquesta. Es un tema alegre interpretado por los violines, y acompañado por un gran despliegue de percusión aguda como el glockenspiel, la marimba y la campana. Está estructurado en la tonalidad de Do Mayor y la armonía está presentada por los vientos madera: flautas, clarinetes, fagots y oboes que hacen un patrón rítmico que se repite.

La última parte, llamada *Hielo*, mantiene la tonalidad de Do Mayor y se siente más rápida que el tema de los humanos, porque está estructurada en un tempo de 70 BPM, con un compás de cuatro por cuatro e incluye nuevamente al Taiko como base de la percusión. El tema melódico es más bien melancólico pero optimista y está interpretado por los violines, mientras la armonía está presentada por las demás cuerdas y la flauta que hace un arpeggio. Se puede encontrar un análisis musical más pormenorizado en el Anexo B.

2.2 Composición de la Música Incidental de Spring

2.2.1 Características Generales

2.2.1.1 Estructura Narrativa

Spring es un cortometraje animado cuyo objetivo es el de mostrar una metáfora de la llegada de la primavera después de un largo y frío invierno. La protagonista de esta historia fantástica es una niña, quien representa en sí misma la personificación de la época más hermosa del año. Los antagonistas de esta historia son los árboles quienes simbolizan al invierno lento y frío que se está marchando.

La historia empieza con una leyenda en la que se describe a la niña entrando al bosque para ser testigo de la llegada de la primavera. Al finalizar esta secuencia, se muestra el título del cortometraje. Luego, la escena muestra a los árboles que hacen la entrega de una piedra brillante que representa el poder del cambio de estación. La niña recoge la piedra y la coloca como la voluta de un báculo, logrando obtener toda su energía contenida. En este momento, la piedra cae por accidente y se desliza por un despeñadero, lo cual hace que los árboles tengan una reacción violenta y se trasladen con su lento movimiento hacia a donde está la piedra.

En este momento, el perro de la niña persigue a la piedra de manera desesperada pero oportuna. Cuando parece que la piedra va a caer al abismo, el perro logra atrapar la piedra y salvar así la situación. La niña toma la piedra y vuelve a colocarla en el báculo, con lo que puede controlar a los árboles, quienes al darse cuenta de lo sucedido emprenden la retirada. El cortometraje termina con una toma abierta del bosque en donde se puede observar el cielo azul y la niña muy contenta por la llegada de la primavera.

2.2.1.2 Características Técnicas

Spring es un cortometraje animado creado por la empresa Scorelief para la plataforma Cuetube como parte de su programa de creación piezas audiovisuales libres de regalías para que los compositores puedan crear música y hacer simulaciones de composición en elementos audiovisuales reales. El video tiene una longitud de tres minutos y cuarenta segundos, pesa 62,9 MB y su definición es de 1920 x 1080 pixeles. La tasa de fotogramas por segundo es de 24 y el formato original es MP4. Viene con un track de sonido en el que se incluye la voz del los efectos sonoros como las pisadas de los árboles, la risa de la niña, el sonido de la piedra, el sonido ambiental, entre otros. Este track es stereo y tiene una frecuencia de muestreo de 44.100 Hz. Al igual que The Ocean, la música de Spring fue compuesta utilizando la plataforma de

trabajo Pro Tools, y las librerías Kontakt Factory Library, Spitfire BBC Symphony Library y LABS.

2.2.2 La música y la narrativa: Spring

Spring representa una visión mágica de la llegada de la estación más romántica y colorida del año. El cambio desde el triste y duro invierno está representado por la entrega de una especie de testigo luminoso. Los árboles toman vida y son quienes ceden su espacio a una niña que representa la llegada de la alegría tierna de la primavera.

La escena está dominada por la dualidad de estos seres diferentes pero necesarios para la historia. Dentro del ámbito musical, la idea se trata de diferenciar estos elementos. A través de una narrativa grave y un poco lenta se han definido a los árboles fríos, y grandes. Mediante un discurso más rápido y alegre se ha graficado el júbilo de la niña, y la jovialidad de la llegada de la primavera y sus colores.

La pérdida del testigo luminoso marcó una persecución que incluye un ánimo de tensión y angustia, pero que se resuelve de manera positiva, lo cual muestra una situación que se grafica con un pasaje musical alegre para celebrar la llegada de la primavera y la solución del conflicto mediante la recuperación del testigo. La escena termina con planos abiertos que muestran a los campos en todo su esplendor y de fondo se escucha la música de la primavera.

2.2.3 Análisis Musical

Para la composición de Spring, se plantearon tres cue lists (los mismos que pueden ser revisados en el Anexo C), de entre los cuales se decidió crear uno nuevo que incluyó un resumen de los originales (Anexo D). La escena fue dividida en seis partes, sin embargo, la composición incluyó cinco piezas musicales, ya que el tema principal, *Spring*, se utiliza en dos partes. La musicalización inicia con el cue llamado *Título*, cuya función es la de acompañar la

presentación del cortometraje. La flauta y el fagot presentan la melodía, mientras que la armonía está dada por el corno y el clarinete. La tonalidad del tema es La Menor, su ritmo es pausado y su carácter es solemne. Termina en un rallentando mientras asoma en la pantalla la palabra Spring.

El segundo tema, *La Entrega*, tiene importancia porque grafica la transferencia del testigo que representa el paso del Invierno a la Primavera. Musicalmente, es tratado por una línea melódica interpretada por la viola y y el oboe, que se constituye en una preparación para dar paso al tema de la Primavera. El tercer tema, *Spring*, utiliza toda la majestuosidad de la orquesta sinfónica. La melodía es expuesta por las cuerdas agudas: violines y violas, además del corno. La armonía está realizada sobre la base de los vientos madera: flautas, oboes, clarinetes y fagots. Y el ritmo está trabajado sobre la base de un contrabajo profundo y la percusión basada en la pandereta, el glockenspiel, la campana y los platos. El tema está configurado en un compás de doce por ocho y está trabajado sobre la tonalidad de Do mayor, lo que hace que se sienta la alegría de la niña pero con un marcado aire de solemnidad y responsabilidad.

El cuarto tema, *Los Árboles*, está trabajado sobre la base de una melodía planteada en el espectro grave de la orquesta, es así que se utilizó el fagot, el cello y el corno. Las cuerdas en spiccato son las encargadas de llevar la armonía, mientras el ritmo está marcado por las campanas. El tema fue escrito en tonalidad de La menor y representa la parcimonia y tristeza de los árboles, personajes del invierno que se niegan a darle paso a la primavera. El último tema, *La persecución*, es el pasaje más rápido de la composición. Está planteado en un compás de doce por ocho, con un ritmo de 130 BPM, la negra con punto. La idea del pasaje es la de graficar el esfuerzo del perro de la niña por recuperar el testigo. La tensión está marcada por una armonía que logra un equilibrio entre una situación difícil pero que está controlada. Un análisis musical más minucioso puede ser visualizado en el Anexo E.

CONCLUSIONES

El trabajo de composición musical enfocado a colaborar con la narrativa audiovisual constituye una de las aplicaciones más importantes de la música en la actualidad. El presente documento refleja este postulado, ya que muestra sus implicaciones técnicas en aplicaciones prácticas reales. *The Ocean* y *Spring* son dos cortometrajes con diferentes estructuras dramáticas, lo que implica diferentes maneras de abordar la composición, y permite experimentar con una amplia gama de colores, formas y texturas.

The Ocean es un cortometraje documental que hace una reseña del mar y sus múltiples relaciones con los seres vivos. El enfoque que se utilizó para la composición de la música del corto estuvo relacionado con las características que el video expone: la grandeza, la belleza y la relación del océano con el ser humano. La grandeza representada con una estructura musical seria y solemne caracterizada por la interpretación de los cornos y la percusión. La belleza concebida como melancolía y esplendor a través de la conversación del arpa, los violines y los vientos madera. Y por último, la relación del océano con los seres humanos se muestra con una exposición alegre en la que participa toda la orquesta pero que resalta los instrumentos más brillantes como el violín, las campanas, y el glockenspiel.

Spring es un cortometraje animado que grafica la llegada de la primavera al bosque luego de un invierno frío y triste. La primavera está representada por una niña alegre y sobria, mientras que el invierno está caracterizado por los árboles, seres mitológicos bastante lentos, tristes y algo iracundos. La composición se basó en representar a la niña en una composición alegre y solemne en donde los violines llevan una melodía muy dulce acompañada por toda la orquesta. En contraposición, los árboles son representados por los instrumentos graves de la orquesta, fagot, violonchelo, y tuba, quienes encarnan la dinámica lenta y triste del invierno. En el Anexo F, se muestran los elementos melódicos y armónicos utilizados.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Banús, E. (2004). El legado musical del siglo XX. Pamplona, España: EUNSA. Obtenido el 2 de mayo 2021 de <https://elibro-net.ezbiblio.usfq.edu.ec/es/ereader/usfq/47437?page=152>.
- Balter, A. (2019). Cocinando y modelando la música: Una intervención innovadora para potenciar el aprendizaje del análisis musical. *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical*, 16, 75-93. Obtenido el 4 de mayo de <https://revistas.ucm.es/index.php/RECI/article/view/64050>
- Baño, S. (2012). ¡Silencio! Se rueda un cortometraje. Barcelona, España: Escola Meritxell. Obtenido el 4 de mayo de <http://personal.biada.org/~eureka/wp-content/uploads/2013/11/cortometraje.pdf>
- Gianetti, L. (2013). *Undertanding Movies*. New York, Estados Unidos de América: Pearson Education.
- Sánchez, J. (2006). *Narrativa Audiovisual*. Barcelona, España: Editorial UOC.
- Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador. (5 de agosto de 2018). La música en el cine. Obtenido el 5 de mayo de <https://sayce.com.ec/cultura/musica-ecuador-sayce/>

ANEXO A: CUE LIST THE OCEAN

Tabla 1 - Cue List The Ocean

No.	Inicio	Fin	Cue
1m1	00:00:00	00:00:17	Espacio: La idea es trabajar un crescendo con el corno y el trombón de modo que acompañe el sonido que ya se encuentra en el fondo, se presenta el tema melódico del océano con un acompañamiento muy tenue de las maderas.
1m2	00:00:18	00:00:30	Majestuoso: Aparece la percusión, se presenta un redoble con la gran casa y el timbal, acompañado por el aparecimiento de las cuerdas y el crecimiento del tema melódico en los metales, hasta el fortísimo. Luego un súbito piano.
1m3	00:00:31	00:01:05	Animales y Belleza: Las cuerdas se presentan en una dinámica de mezzo piano, haciendo la melodía armonizada en notas largas. Como background las maderas hacen pequeñas frases que representan a los animales que se presentan en pantalla.
1m4	00:01:06	00:01:47	Ser Humano: Se retoman los vientos metal, pero en este caso la idea es hacer una variación del tema para que sea más alegre y tenga más movimiento, el motor rítmico está dado por las maderas. Y variará un poco conforme aparezcan las actividades del ser humano
1m5	00:01:48	00:02:26	Hielo: Se repite la sección en donde las cuerdas se convierten en protagonistas y las maderas hacen pequeñas frases que representan a los animales que asoman en las imágenes.
1m6	00:02:27	00:03:19	Join Us: Aparecen todos los instrumentos haciendo una variación de la melodía principal de los animales en mezzo forte que va decreciendo hasta terminar con la imagen.

ANEXO B: ANÁLISIS MUSICAL THE OCEAN

Para la realización del análisis musical, es necesario indicar que la escena fue dividida en seis partes como se mostró en la lista de cues, pero se realizaron solamente cinco piezas musicales, ya que el cue *Animales y Belleza* se repitió en la escena *Join Us*.

Cue 1 - Espacio

Armonía

El cue 1 denominado *Espacio*, está estructurado sobre un acorde de La menor y por su corta duración no cambia.

Melodía

La melodía de la pieza está formada por las notas de La menor. Es un motivo de dos partes que en la primera presenta un salto de quinta desde La3 hasta Mi4, luego salta una octava descendente a Mi3, para luego, en la segunda parte, resolver utilizando las notas Do3, Re3 y terminar en La2. Esta melodía está doblada en la octava inferior.

Ritmo

El tempo de la pieza musical es de 70 BPM, y el compás utilizado es de $\frac{4}{4}$. Su duración es de 4 compases distribuidos en once segundos. Se utiliza una blanca con punto y corcheas en la melodía, y en la armonía se utilizan tres redondas ligadas en notas largas. Al final se utiliza un compás de $\frac{15}{32}$ para unir el fragmento con la siguiente parte.

Textura y Orquestación

Para esta pieza musical se utiliza una textura orquestal pero dominada por los vientos metal y los vientos madera. La melodía está presentada por los cornos y doblada una octava más abajo por los trombones, mientras que se estructura un colchón armónico con la flauta, el clarinete y el fagot. No existe percusión.

Expresión

Este cue implica la presentación del cortometraje, por lo cual, su movimiento es lento y su propósito es el de generar tensión que mantenga la expectativa. En un primer espacio de música se incluye un piano con efecto en reversa. La pieza musical continúa con los cornos y los trombones haciendo la melodía en mezzo forte y haciendo un crescendo hacia el forte. La armonía empieza en un pianissimo y va creciendo hasta llegar a un mezzo forte. La melodía es el motivo que representará al océano durante toda la escena. La armonía en menor logra que la expectativa se mantenga.

Cue 2 - Majestuoso

Armonía

El cue 2, denominado *Majestuoso*, mantiene su estructura sobre un acorde de La menor pero en este caso el cello y el contrabajo hacen un pedal sobre La, mientras la viola hace un movimiento melódico entre las notas La, Si y Do.

Melodía

La melodía se mantiene con las mismas notas, lo único que varía es su base rítmica la cual se reestructura para tener una mejor expresión y darle fuerza dramática a la música.

Ritmo

La variación más importante con respecto de la primera parte está dada por el aumento de velocidad, el tiempo de esta segunda pieza musical es de 150 BPM, mientras el compás se mantiene invariable. La necesidad de movimiento del cue hace que la armonía esté soportada en un pedal formado por una base rítmica formada por dos blancas en el primer compás y luego por tres negras en el segundo compás. Este bloque interpretado por el cello y el contrabajo se repite durante toda la pieza. La duración de la pieza es de siete compases en un espacio de tiempo de doce segundos. La melodía en esta ocasión hace blancas y corcheas. La percusión hace un pedal que mezcla negras y tresillos de corchea.

Textura y Orquestación

En este apartado, la armonía está dada por las cuerdas quienes están dispuestas para hacer un pedal, el contrabajo, el cello y la viola conforman la estructura armónica de la pieza. La melodía mantiene al corno y al trombón como sus elementos constitutivos. Se incluye la percusión que está dada por el Taiko en un pedal rítmico.

Expresión

Este segundo cue se caracteriza por la velocidad y por la fuerza, elementos que están apalancados en los recursos utilizados para su orquestación. La música viene de un efecto de crescendo del apartado anterior y en este momento llega a una dinámica fuerte, la cual está representada por la utilización de las cuerdas graves y la percusión para establecer un motor rítmico y armónico que grafique el movimiento que la imagen presenta. La melodía se repite ya que representa el motivo principal del océano.

Cue 3 – Animales y Belleza

Armonía

El cue 3 está trabajado sobre una armonía de La menor que en un momento dado gira hacia el quinto grado menor es decir Mi menor, para luego regresar a La menor. Este giro proporciona un efecto de solemnidad y melancolía que se sienten adecuados para la imagen que se presenta.

Melodía

En este caso, la melodía se enriquece aunque mantiene la esencia del motivo principal la cual está dada por el salto de quinta ascendente desde el La al Mi pero en este caso se utilizan notas más agudas, como son el La⁵ y el Mi⁶. Es una frase gramatical que responde al esquema de pregunta y respuesta. En su estructura, la melodía está formada principalmente por notas de los acordes, notas de paso y bordaduras dentro de la escala de La menor y Mi menor según corresponde. La viola hace un contrapunto nota contra nota a manera de una segunda voz, utilizando como base una tercera inferior. El clarinete y el fagot hacen contramelodías con material temático.

Ritmo

El tempo de la tercera pieza musical es de 60 BPM, mientras el compás se mantiene en $\frac{4}{4}$. La melodía es lenta, sin embargo tiene variaciones rítmicas que incluyen el uso de figuras como blancas, corcheas y negras en un patrón rítmico que se mantiene pero con otras notas. La armonía está dada por un patrón rítmico en donde alterna el bajo y las notas más agudas del acorde en negras en el arpa lo que define el motor rítmico. No existe percusión

Textura y Orquestación

En este cue se utilizaron a los violines primeros para componer la melodía, los violines segundos, hacen la misma melodía una octava más abajo, mientras que la viola hace un contrapunto en terceras. El acompañamiento rítmico armónico está dado por el arpa que hace un patrón en cuatro tiempos en donde las notas del acorde hacen un contratiempo con el bajo. El clarinete y el fagot hacen contramelodías con el mismo material temático de la melodía.

Expresión

El tercer cue busca transmitir una idea de solemnidad y calma por lo cual no posee percusión y está planteado en una dinámica mezzo piano. Este pasaje intenta emular el movimiento de las olas y la influencia de los animales dentro de su habitat, los mismos que están representados por el fagot y el clarinete que hacen contramelodías. La melodía no busca resolución porque la idea es generar un paso a la siguiente escena.

Cue 4 – Ser Humano

Armonía

El cuarto pasaje musical es más expresivo por lo tanto utiliza una armonía con más acordes, el cue está estructurado en la tonalidad de Do mayor. Inicia con el primer grado, luego va al sexto grado, La menor, luego pasa por el cuarto grado, Fa mayor y termina en Sol Mayor. Esta estructura armónica se repite dos veces.

Melodía

En esta cuarta parte la melodía cambia, se trata de un nuevo material temático cuyo objetivo es representar al ser humano, su inquietud, alegría y dinamismo en su relación con el mar. Por este motivo se utiliza la tercera mayor del primer grado, Do-Mi, como base del inicio del tema gramatical que se resuelve a la raíz del siguiente acorde, La. Luego en el tercer acorde, el cuarto grado, se utiliza una cuarta justa formada por Do-Fa que resuelve en la quinta del último acorde (Sol mayor), Re. El violín segundo y la viola hacen un contrapunto de primera clase en la tercera y en la quinta inferiores respectivamente, a manera de segunda y tercera voz. El corno primero, el corno segundo y el trombón hacen un contrapunto de segunda y tercera clase que enriquece el pasaje.

Ritmo

El tempo del cuarto pasaje se mantiene en 60 BPM, pero con la diferencia que ahora la unidad de tiempo es la negra con punto, ya que el compás se cambia a $\frac{12}{8}$. La melodía es más rápida y dinámica que en el cue anterior, y utiliza un patrón de negra y corchea que resuelve a una redonda con punto, el mismo que se repite. La armonía está estructurada por dos elementos: un motor rítmico de vientos madera que hacen un patrón en corchea con punto, corchea, semicorchea, corchea y negra que se repite y un arpeggio que sigue un patrón de tres corcheas y una negra con punto que se repite. La percusión hace un ritmo en donde se marca la negra con punto y luego tres corcheas, dentro del contexto del compás de $\frac{12}{8}$. La duración del pasaje es de 16 compases dentro de un tiempo de 30 segundos aproximadamente.

Textura y Orquestación

Esta pieza musical contiene una gran información orquestal, en donde la melodía está dada por los violines primeros. Los violines segundos y las violas hacen un contrapunto de primera especie. El trombón y los cornos hacen otro contrapunto de segunda y tercera especie. La armonía está compuesta para los instrumentos de viento madera. Las flautas, clarinetes,

fagots y oboes hacen un patrón rítmico. La marimba presenta un arpeggio. Por último, la percusión está dada por el taiko y las campanas.

Expresión

Este pasaje intenta mostrar un fragmento alegre, dinámico y expresivo, la armonía está estructurada en ese sentido, y la melodía también está planteada en ese contexto. La dinámica es de un mezzo forte a forte. La velocidad del cue aumenta por el compás, lo cual hace que el movimiento se sienta más dinámico, sin ser exagerado para las imágenes que acompaña. La inclusión de toda la orquesta da un color más brillante que proporciona una idea de bienestar y ánimo.

Cue 5 – Hielo

Armonía

En este pasaje se mantiene la tonalidad de Do mayor, pero en este caso se cambia el orden de los acordes. Empieza con el primer grado, Do Mayor, continúa con el cuarto grado, Fa Maj 7, luego va al sexto grado, La menor y finaliza con el quinto grado, Sol mayor. Esto se repite dos veces.

Melodía

En esta quinta parte la melodía vuelve a cambiar, y se trabaja otro material temático pero relacionado con el cue del Ser Humano. El motivo empieza con una bordadura alrededor del Do6 y luego hace una escala ascendente hacia el Mi6 (séptimo grado de Fa maj7), en la respuesta hace lo mismo pero resuelve en el Si5 (tercer grado de Sol Mayor). En la segunda parte de la frase se repite la primera parte y la respuesta hace una escala descendente desde el La6 al Re6. La flauta hace un contrapunto a manera de arpeggio que resuelve a La5 (tercer grado de Fa maj7) y luego otro que resuelve a la raíz del cuarto acorde de la progresión, Sol Mayor.

Ritmo

El compás de este pasaje es de $\frac{12}{8}$ con un tempo de 70 BPM la negra con punto. La melodía es medianamente rápida y utiliza negras con punto y corcheas, el mismo patrón que se repite. La armonía está estructurada por un motor rítmico de cuerdas que hacen un patrón en negras que se repite. La percusión hace un ritmo en donde se marca cuatro semicorcheas en los tiempos débiles que rematan al tiempo fuerte. La duración del pasaje es de 8 compases dentro de un tiempo de 30 segundos aproximadamente.

Textura y Orquestación

Este cue fue pensado para que los protagonistas sean los instrumentos de cuerda, es así que la melodía está interpretada por los violines primeros. Los violines segundos hacen un contrapunto nota contra nota a la octava inferior. La flauta hace una contramelodía en arpeggios. El cello, el contrabajo y la viola son responsables de la armonía. La percusión está llevada por los taikos que hacen un ritmo constante.

Expresión

Este pasaje es un poco más rápido que el cue anterior, ya que intenta dar dinamismo al viaje y a las comparaciones que están haciendo la voz y las imágenes. Sin embargo, no se siente apresurado y presenta una melodía muy dulce que pretende realzar la belleza de los animales. La dinámica del pasaje es mezzoforte la misma que se mantiene hasta terminar en un silencio.

ANEXO C: CUE LIST SPRING PROPUESTAS

Tabla 1 - Cue List Spring - Propuesta 1

No.	Inicio	Fin	Cue
1m1	00:00:05	00:00:24	Intro: Mientras las letras del inicio hacen su ingreso, la idea es presentar los temas principales que van a ser parte de la escena. Se propone hacer una melodía en los violines y una contramelodía en las maderas agudas, de modo que la primera represente a la primavera y la segunda represente a los árboles. En el fondo solamente el acompañamiento del arpa.
1m2	00:00:25	00:00:41	La Entrega: La idea de la entrega es utilizar la melodía de la niña acompañada por las cuerdas en un movimiento solemne. Mientras tanto las maderas hacen un colchón orquestal. El movimiento es suave, pero a la vez tierno. La melodía es más bien lenta.
1m3	00:00:42	00:01:04	Los árboles: El fagot y el clarinete bajo representan a los árboles. El movimiento se acelera un poco, y se aumenta el tempo. Las cuerdas hacen un motor rítmico y están acompañadas por percusión. Reaparece el arpa para denotar fantasía.
1m4	00:01:05	00:01:47	La persecución: La escena se vuelve épica y aumenta la velocidad de la acción. Se entrelazan las dos melodías que representan a los personajes, y se muestran según como se van presentando. Aparecen los metales: el corno y el trombón. Estos toman motivos del tema principal y marcan la intensidad de la persecución. Existe mucha percusión
1m5	00:01:48	00:02:15	Logro: Se retoma el tema de la niña, pero esta vez en una dinámica piano y solo con las cuerdas.
1m6	00:02:16	00:02:36	Retirada: El tema de los árboles ahora es interpretado por toda la orquesta, en un ritmo un poco más lento. La orquesta sube la dinámica. Todas las maderas hacen motor rítmico y las cuerdas llevan la melodía. Doblan los cornos.
1m7	00:02:37	00:03:09	Spring: Ahora el que toma relevancia es el tema de la niña con toda la orquesta, ahora los vientos madera llevan la melodía y las cuerdas hacen un motor rítmico, pero mucho más lento y estable.

Tabla 2- Cue List Spring - Propuesta 2

No.	Inicio	Fin	Cue
1m1	00:00:05	00:00:24	Intro: El piano hace arpeggios en una armonía mayor, mientras en el fondo se escucha un colchón armónico con los vientos madera.
1m2	00:00:25	00:00:41	La Entrega: El tema es más bien melancólico y lo mueven los vientos madera en notas largas, la armonía puede ser menor sin volverse dramática y es trabajada por arpeggios en el arpa.
1m3	00:00:42	00:01:04	Los árboles: El tema principal ahora se lo re expone con las cuerdas, el contrabajo y el cello hacen un ritmo constante, el fagot hace una contramelodía en una armonía que se mantiene desde el cue anterior.
1m4	00:01:05	00:01:47	La persecución: El ritmo pulsado por el cello y el contrabajo se vuelve más rápido, se incluyen un movimiento de trémolo en las violas y los violines segundo. El espacio musical es más bien textural.
1m5	00:01:48	00:02:15	Logro: El tema principal ahora se presenta en un tipo de escala mayor, ahora las cuerdas hacen un colchón armónico, mientras las maderas dan notas agudas aleatorias.
1m6	00:02:16	00:02:36	Retirada: El tema principal ahora es interpretado por todas las cuerdas, en un ritmo un poco más lento. La orquesta sube la dinámica. Todas las maderas hacen motor rítmico, atrás aparece el arpa.
1m7	00:02:37	00:03:09	Spring: El arpa toma protagonismo haciendo la armonía en notas largas, mientras la mano derecha hace un bosquejo de la melodía original. Las cuerdas suenan de manera muy tenue en el fondo del espacio mientras las maderas bajas hacen una especie de contrapunto.

Tabla 3- Cue List Spring - Propuesta 3

No.	Inicio	Fin	Cue
1m1	00:00:05	00:00:24	Intro: Se plantea la idea de hacer un intro más bien textural, en donde se trabaje sobre en un inicio con un coro al que se van juntando los vientos madera y las cuerdas graves, sin una melodía definida y con una reverb bastante amplia que conforme avanza el inicio se va perdiendo.
1m2	00:00:25	00:00:41	La Entrega: Una melodía más bien alegre y de notas cortas es interpretada por la flauta y el glockenspiel, mientras que una armonía mayor interpretada por el piano y las cuerdas acompaña la acción.
1m3	00:00:42	00:01:04	Los árboles: Las cuerdas graves trabajan un motor rítmico en una armonía menor sobre la cual se presenta una variación de la melodía del inicio interpretada por los cornos. Se incluye la percusión de carácter épico. El ritmo es lento.
1m4	00:01:05	00:01:47	La persecución: Se mantiene la estructura del cue anterior, pero el tempo aumenta y se incluyen más percusiones. Ahora la melodía es trabajada por las cuerdas agudas, la armonía se oscurece un poco más con la idea de generar mucha más tensión.
1m5	00:01:48	00:02:15	Logro: La textura del inicio se vuelve a presentar pero en este caso se vuelve más densa y con una armonía mayor con pequeños temas melódicos que más bien son como pinceladas que muestran cosas como el perro, o el movimiento del árbol.
1m6	00:02:16	00:02:36	Retirada: Se retoma el tema principal y ahora es interpretado por toda la orquesta, en un ritmo un poco más lento. Se crea un ambiente de tranquilidad pero que se vuelve más amplio.
1m7	00:02:37	00:03:09	Spring: La melodía se coloca en el plano principal, pero esta vez interpretada por coros, mientras se baja la densidad orquestal, en esta parte se incluyen la celesta y la marimba como elementos que trabajan la alegría y el color de la nueva estación.

ANEXO D: CUE LIST SPRING DEFINITIVA

Tabla 1 - Cue List Definitivo Spring

No.	Inicio	Fin	Cue
1m1	00:00:05	00:00:20	Título: El intro se planteó más bien textural, en donde se trabajó sobre los vientos madera, el corno, con una melodía definida que incluyó voces y que conforme avanzó el inicio se fue perdiendo.
1m2	00:00:25	00:00:41	La Entrega: La idea es plantear una melodía con la viola y el oboe que grafiquen la expectativa de la entrega de la piedra a la niña.
1m3	00:00:42	00:01:04	Spring: Las cuerdas agudas hacen una melodía alegre y solemne. Toda la orquesta acompaña la acción. Se incluyen arpas, glockenspiel, marimbas y percusión aguda para dar el efecto fantástico al cue.
1m4	00:01:08	00:01:18	Los árboles: Instrumentos graves desarrollan una melodía lenta y pesada que representa el despertar de los árboles.
1m5	00:01:18	00:01:47	La persecución: Se mantiene la melodía del cue anterior, pero el tempo aumenta y se incluyen más percusiones. Ahora la armonía es trabajada por las cuerdas agudas, y se oscurece un poco más con la idea de generar tensión.
1m6	00:02:23	00:03:09	Spring: Se plantea el desarrollo del cue 3, que en esta oportunidad va a ser mucho más largo y va a presentar una frase gramatical que abarcará todo el espacio del despertar de la primavera.

ANEXO E: ANÁLISIS MUSICAL SPRING

Para la realización del análisis musical, es necesario indicar que la escena fue dividida en seis partes como se mostró en la lista de cues, pero se realizaron solamente cinco piezas musicales, ya que el cue *Spring* se repite y se desarrolla.

Cue 1 - Título

Armonía

El cue 1 denominado *Espacio*, está estructurado sobre un acorde de La menor que hace un giro hacia el quinto grado menor, Mi menor y regresa al primer grado.

Melodía

La melodía de la pieza está formada por las notas de La menor y de Mi menor. El motivo inicia con una nota larga en el La5 que utiliza al Sol5 para llegar al Mi5. Luego, hace una bodadura con el Re5 para terminar en el La4. Un voice dobla la melodía en la misma escala, mientras el fagot lo hace dos octavas más abajo.

Ritmo

El tempo de la pieza musical es de 90 BPM, y el compás utilizado es de $\frac{12}{8}$. Su duración es de 4 compases distribuidos en quince segundos. La melodía utiliza tres negras con punto ligadas para la primera nota y luego una negra con punto para dar el paso a la siguiente nota. Este patrón se repite en los cuatro compases. La armonía utiliza redondas con punto, es decir notas largas en cada cuatro unidades de tiempo.

Textura y Orquestación

En esta pieza musical, se utiliza a un efecto de voice y a la flauta para hacer la melodía, el fagot hace la misma línea pero dos octavas más abajo. La armonía está dada por el corno y el clarinete.

Expresión

Este cue representa la presentación del cortometraje. Inicia con un crescendo desde el silencio al piano, de modo que este movimiento acompaña la aparición de la leyenda inicial en escena. Conforme va avanzando, su volumen aumentando para luego volver a desaparecer, con un rallentando.

Cue 2 – La entrega

Armonía

El cue 2, denominado *La entrega*, no tiene armonía porque se trata de una línea melódica, sin embargo se puede decir que es un Resus2 que resuelve a un Sol mayor.

Melodía

El motivo empieza con un salto de quinta desde el Re4 al La4, luego regresa al Re4, pasando por el Mi4, creando una forma de Re suspendido 2, luego la melodía se apoya en el Si3 para resolver al Re4.

Ritmo

El compás y el tempo se mantienen con respecto al cue anterior. La melodía hace notas largas es decir negras con punto un tanto irregulares, trabajadas así para crear un efecto de inestabilidad y una pequeña tensión.

Textura y Orquestación

La textura de este cue está dada por una melodía interpretada por el oboe y doblada por la viola.

Expresión

Este segundo cue pretende generar tensión como una preparación para la presentación del cue principal, el cual representa a la primavera. Por esta razón, su textura no es amplia ya que el contraste entre una estructura simple y una pieza elaborada ayudará al efecto dramático.

Cue 3 – Spring*Armonía*

El cue 3 está trabajado sobre una tonalidad de Do Mayor. Inicia en el cuarto grado, Fa mayor, luego va al segundo, Re menor, continúa con el primer grado y termina con el quinto, Sol Mayor. Esta progresión se repite dos veces.

Melodía

El motivo melódico inicia con las notas La⁵ y Do⁶, que forman parte del acorde de Fa mayor y finaliza con las notas de la escala tomadas desde La⁵ hasta Re⁵. El segundo motivo melódico inicia con las mismas notas pero en esta ocasión la melodía hace un salto hacia el Fa⁶, luego regresa usando la escala desde el Fa⁶ hasta el Sol⁵ y resuelve el cue haciendo Si⁴, Do⁵ y Re⁵. El violín 2 hace un contrapunto de primera especie una tercera por debajo de la melodía principal, mientras la viola lo hace a una octava de distancia. El oboe, el fagot, y la flauta hacen contramelodías.

Ritmo

El tempo del cue es de 45 BPM y la unidad de tiempo es de negra con punto, ya que el compás se mantiene en $\frac{12}{8}$. La melodía tiene variaciones rítmicas que incluyen el uso de figuras como negra con punto, negra, corchea, en un patrón rítmico que se mantiene pero con otras notas. La armonía está dada por un patrón rítmico en los vientos madera dado por una sucesión de negras y corcheas. El arpa hace un arpeggio en corcheas que se mantiene, mientras que el glockenspiel hace otro arpeggio en corcheas. La percusión se estructura en un patrón de corcheas.

Textura y Orquestación

En este cue se utilizaron a los violines primeros para componer la melodía, las violas, hacen la misma melodía una octava más abajo, mientras que los violines segundos hacen un contrapunto en terceras. Los vientos madera son los encargados de llevar la armonía, mientras que el corno, y el trombón acentúan los golpes rítmicos. El fagot, el oboe, el clarinete y el piccolo hacen contramelodías. El efecto de voice hace una suerte de pad. Las campanas, el glockenspiel y el arpa marcan el ritmo de la composición, mientras que el contrabajo, el cello y la tuba marcan el pulso.

Expresión

El cue fue compuesto con la intención de representar a la primavera. Toda la alegría contenida por el reverdecer de las plantas, la luz que viene después de un invierno oscuro está plasmada en esta composición. La expresión está dada por el contraste que se da con el cue anterior el mismo que trae consigo una intención de inquietud, la misma que se ve disipada de manera inmediata cuando entran todos los instrumentos de la orquesta haciendo la alegoría de la primavera. La dinámica es forte y la idea es que la interpretación sea Cantabile. Lo cual permite establecer ese elemento de sobriedad, solemnidad y alegría que representa a la niña y al poder que tiene en sus manos.

Cue 4 – Los árboles

Armonía

La armonía de este cuarto pasaje musical es la misma del inicio de la obra, es decir empieza con La menor, continúa con Mi menor y resuelve a La menor

Melodía

La melodía de la pieza está formada por las notas de La menor y de Mi menor. El motivo inicia con una nota larga en el La5 que utiliza al Sol5 para llegar al Mi5. Luego, hace una bodadura con el Re5 para terminar en el La4. Es decir, la misma estructura melódica del cue 1. Pero en este caso se utiliza al cello, el fagot y al corno que doblan la melodía a dos y tres octavas hacia abajo respectivamente.

Ritmo

El tempo del cuarto pasaje se establece en 77 BPM, pero con la diferencia que ahora la unidad de tiempo es la negra, ya que el compás se cambia a $\frac{4}{4}$. La melodía utiliza una blanca con punto luego una negra para dar el paso a la siguiente nota. Este patrón se repite tres veces. La armonía está dispuesta con un pulso marcado en el primer tiempo por los contrabajos y tubas, mientras que las violas, los violines primeros y los violines segundos responden en los tiempos 2, 3 y 4 del compás. El cue dura tres compases en un espacio de tiempo de 10 segundos.

Textura y Orquestación

Esta pieza musical está marcada por la presencia de sonidos graves, es así que se utilizó al fagot, el cello y el corno para llevar la melodía. Las cuerdas en spiccato son las encargadas de marcar la armonía. El contrabajo, la campana y la tuba marcan el pulso. El arpa marca el cambio al siguiente cue.

Expresión

El presente cue tiene como objetivo mostrar las características del invierno personificado en la presencia de los árboles. Por este motivo, la composición es lenta, melancólica, en tonalidades menores lo cual demuestra esas características de la época del año que está quedando atrás. La dinámica es mezzo piano y se mantiene hasta el inicio del siguiente cue en donde se trabaja un súbito forte.

Cue 5 – La persecución

Armonía

Este apartado es el de mayor tensión de toda la composición, ya que es necesaria graficar el estado en que se encuentran los personajes en la persecución. Con este objetivo se utilizó el acorde de Re menor como base, acompañado del acorde de Reb Mayor.

Melodía

La melodía es grave y está basada en el motivo de los árboles, sin embargo cambia por el entorno armónico en el que se desenvuelve. Es así que empieza con la nota La₃, y va hasta Re₃, haciendo paso en el Mi₃, luego regresa al Fa₃ pasando nuevamente por el Mi₃. El motivo termina con un cromatismo dado por Sol₃, Sol₃# y La₃. El segundo motivo empieza en el La₃ y hace una bordadura en el Sib₃ y termina con las notas Fa₃ y Mi₃.

Ritmo

El compás de este pasaje es de $\frac{12}{8}$ con un tempo de 130 BPM. La melodía es rápida y utiliza tres negras con punto ligadas, luego utiliza otra negra con punto. El mismo patrón que se repite por tres veces y luego se hacen dos negras con punto ligadas para terminar. La armonía está estructurada por un motor rítmico de cuerdas que hacen un patrón en negras con punto que se repite. La percusión hace un ritmo en donde se marca una negra con punto, luego tres corcheas, esto se repite por tres veces y termina con seis corcheas.. La duración del pasaje es de 16 compases dentro de un tiempo de 30 segundos aproximadamente.

Textura y Orquestación

El cue de la persecución necesita mucha dinámica y velocidad. El fagot, el cello y el corno hacen la melodía. La armonía está dada por la viola y el violín en spiccato. El taiko marca un ritmo que parece irregular por los diferentes acentos en tiempos desiguales. Los platos marcan los pasos de los árboles.

Expresión

La tensión y la velocidad son la características principales de este pasaje. La utilización de la percusión para marcar un ritmo irregular se trabaja a través del marcaje de los diferentes acentos en posiciones no habituales, logrando un efecto de caos dentro de una estructura organizada. La tensión está marcada por una armonía que logra un equilibrio entre una situación difícil pero que está controlada. La dinámica es fuerte. En un momento dado, la escena, se corta por la acción valiente del can que rescata la piedra, pero luego retoma su intensidad hasta que la niña muestra el báculo a los árboles.

ANEXO F: MELODÍAS DE LAS PRINCIPALES PIEZAS MUSICALES

The Ocean

El tema del océano

Corno

The musical score for the Corno part is written in 4/4 time. The melody begins with a quarter note G4, followed by a quarter note A4, and then a quarter note B4. The next measure contains a quarter note C5, a quarter note B4, and a quarter note A4. The final measure of the excerpt consists of a quarter note G4, a quarter note F4, and a quarter note E4. The bass line is mostly rests, with a few notes in the final measure: a quarter note G3, a quarter note F3, and a quarter note E3.

Animales y Belleza

Violin

Vln.

The musical score for Violin and Violoncello is in 4/4 time. The Violin part starts with a half note G4, followed by a half note A4. The Violoncello part starts with a half note G3, followed by a half note A3. Both parts then play a series of eighth notes: G4-A4-B4-C5 for Violin and G3-A3-B3-C4 for Violoncello. The Violoncello part includes a fingering '5' at the beginning. The score concludes with a half note G4 for Violin and a half note G3 for Violoncello. Chords Am and Em are indicated above the notes.

Ser Humano

Violin

Vln.

The musical score for Violin and Violoncello is in 8/8 time with a tempo marking of ♩ = 60. The Violin part starts with a quarter note G4, followed by a quarter note A4, and then a quarter note B4. The Violoncello part starts with a quarter note G3, followed by a quarter note A3, and then a quarter note B3. The score includes chords C, Am, F, and G. The Violoncello part has a fingering '9' at the beginning.

Hielo

Flauta

Flt.

The musical score for Flute is in 12/8 time with a tempo marking of ♩ = 70. The Flute part starts with a quarter note G4, followed by a quarter note A4, and then a quarter note B4. The score includes chords C, F, Am, and G. The Flute part has a fingering '5' at the beginning.

Spring*Spring*

♩ = 45

Violin

F Dm C G

5 F Dm C G

Los Árboles

♩ = 77

Cello

Am Em Am

La persecución

♩ = 130

Cello

Dm D♭ Dm D♭

5 Dm D♭ Dm D♭