UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Escena 1: Voices
Escena 2: Sub

Luis Armando Vuelva

Composición para Medios Contemporáneos

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de Licenciado en Composición para Medios Contemporáneos.

Quito, 12 de mayo de 2023

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Escena 1: Voices
Escena 2: Sub

Luis Armando Vuelva

Nombre del profesor, Título académico **Manuel García Albornoz, M.M.**

Nelson García García, Compositor

Quito, 12 de mayo de 2023

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: Luis Armando Vuelva

Código: 00134446

Cédula de identidad: 0603648098

Lugar y fecha: Quito, mayo de 2023

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UNPUBLISHED DOCUMENT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 proyecto contiene la composición orquestal para dos cortometrajes, Voices y SUB tomadas de la página web The Cue Tube. Este trabajo consolida todos los conocimientos teóricos y técnicas de composición adquiridas durante la carrera de Composición para Medios Contemporáneos. Además, con una serie de procesos de coordinación con el director se logra reflejar el enlace entre la música y el cine.

Palabras claves: composición musical, arreglos, film scoring, compositor, cine.

ABSTRACT

This project contains the orchestral composition for two short films, Voices and SUB taken from The Cue Tube website. This work consolidates all the theoretical knowledge and composition techniques acquired during the Composition for Contemporary Media degree. In addition, with a series of coordination processes with the director, it is possible to reflect the link between music and cinema.

Keywords: musical composition, arrangements, film scoring, composer, cinema.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción 8
Especificación de instrumentos 9
Score General Voices 10
Particella Voices 15
Score General Sub 39
Particella Sub 45
Conclusiones 72
Referencias bibliográficas 73

INTRODUCCIÓN

Los primeros caminos de incorporar la música en el cine se dan en el periodo de 1895 a 1927, en los comienzos la música en el cine es usada como acompañamiento con un piano solista. Por consiguiente, las primeras obras de música en cine aparecen aproximadamente en los años 1927, siempre cumpliendo el rol de transmitir distintas emociones y objetos que busca el director mediante la película (Juan Antonio César, 2020). En este sentido el papel del compositor es de vital importancia, porque, da vida a la película y ayuda transmitir emociones al público.

El presente trabajo de composición es el resultado aprendido de la malla curricular Composición para Medios Contemporáneos, facultad COM de la universidad San Francisco de Quito. Las obras están basadas en las diferentes técnicas de composición, orquestación y el uso correcto de las herramientas tecnológicas actuales usadas dentro de la industria musical y Film Score.

Finalmente, cabe indicar que la tesis contiene dos obras orquestales par cortos cinematográficos tomadas de la página web de The Cue Tube. Estas obras van de la mano de lo que quiere lograr el director de cine, así, ayuda a conseguir la conexión entre el mensaje de la película y el público expectante.

ESPECIFICACIÓN DE INTRUMENTOS

VOICES

- SYNTH PAD

  Instrumento VST – Alchemy

  Preset – 80s Air Pad – Slow Attack
- SYNTH LEAD

  Preset – Synth Lead Granular – Slow Shimmer
- DRUMS

  Instrumento VST – Battery 4

  Preset – Arena Kit

SUB

- PERCUCION 2

  Instrumento VST – Battery 4

  Preset – Arena Kit
- CYMBALS REVERSE

  Instrumento VST – Battery 4

  Preset – Arena Kit
- SYNTHESIZER

  Instrumento VST – LABS Spitfire Audio

  Preset – Horn – Fog Horn – Brutalizer
- PAD 1 (NEW AGE)

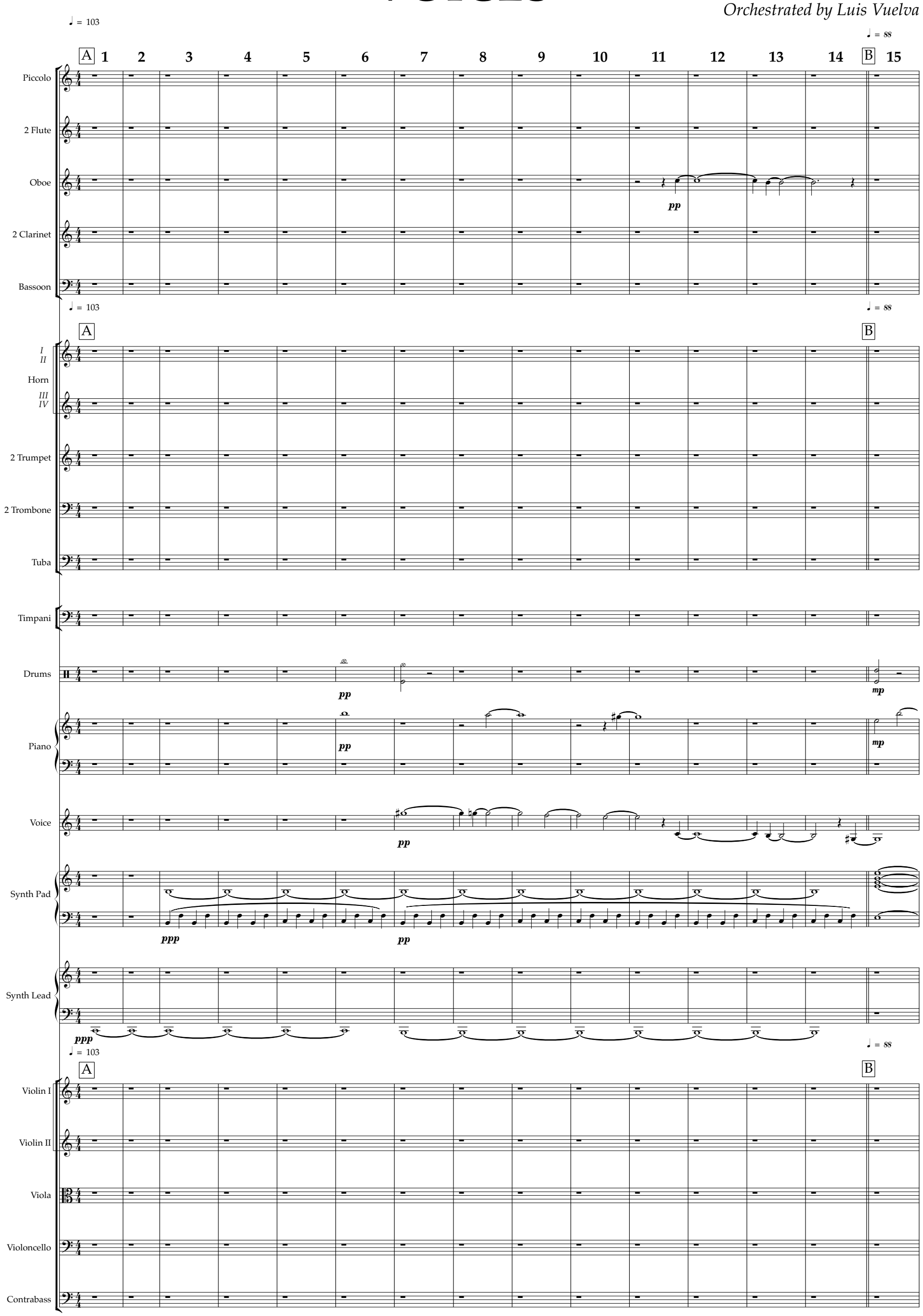
  Instrumento VST – Alchemy

  Preset – Ambiental – 8mm Film Secuence – New Age

Concert Score

VOICES

Orchestrated by Luis Vuelva



2

16 17 18 19 20 21 22 23 C 24 25

Picc. Fl. Ob. Cl. Bsn. Hn. Tpt. Tbn. Tba. Timp. Dr. Pno. Voice Synth. Synth. Vln. I Vln. II Vla. Vc. Cb.

p f mf f C arco

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 32 33

Picc.
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Tba.
Timp.
Dr.
Pno.
Voice
Synth.
Synth.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.

tutti

mp mf

4

34 35 36 37 D 38 39 40 41

Picc.
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Tba.
Timp.
Dr.
Pno.
Voice
Synth.
Synth.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.

34 35 36 37 38 39 40 41

42 43 44 45 46 47 48 49

E

tutti

Picc.
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Tba.
Timp.
Dr.
Pno.
Voice
Synth.
Synth.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.

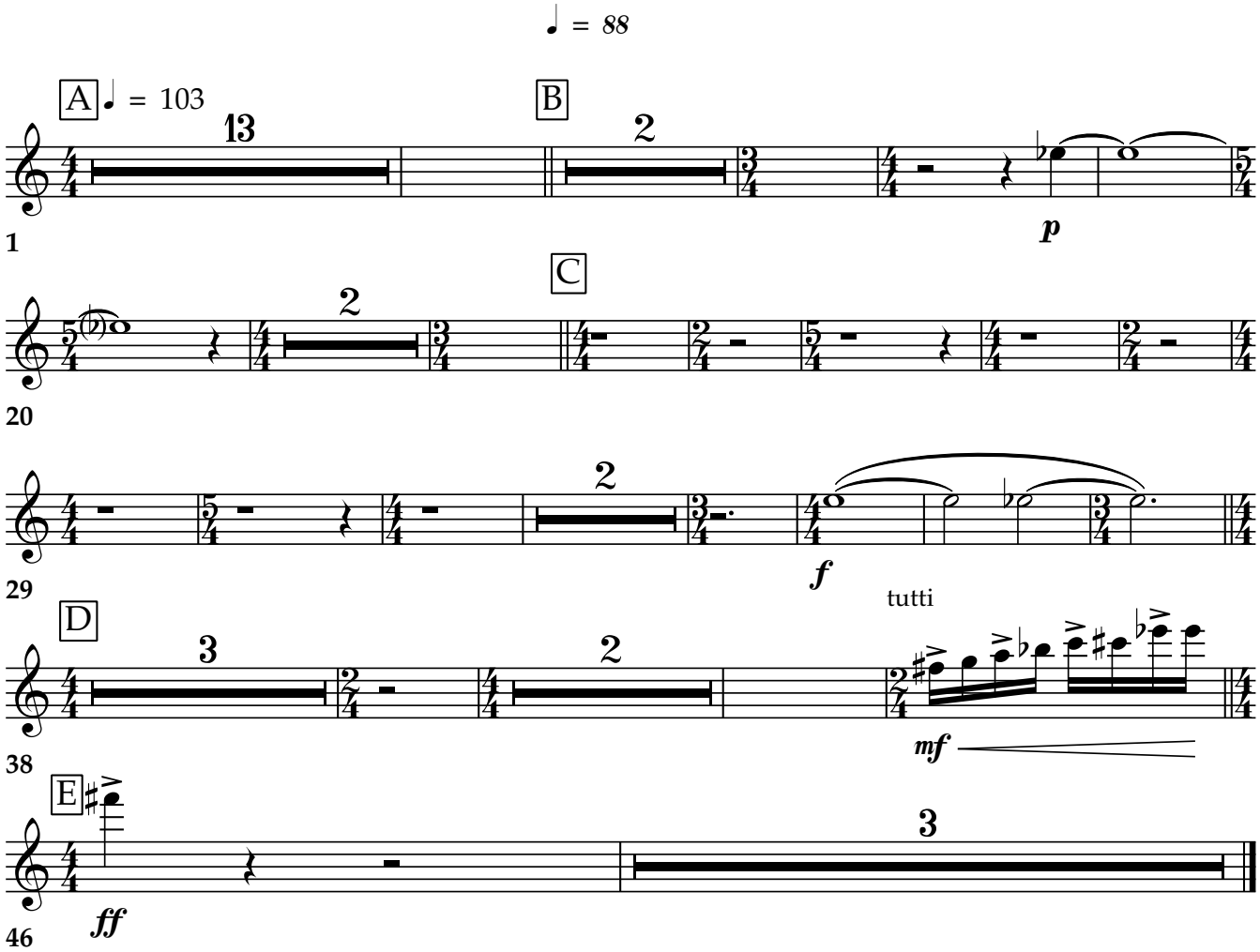
arco

ff *mf* *pp*

42 43 44 45 46 47 48 49

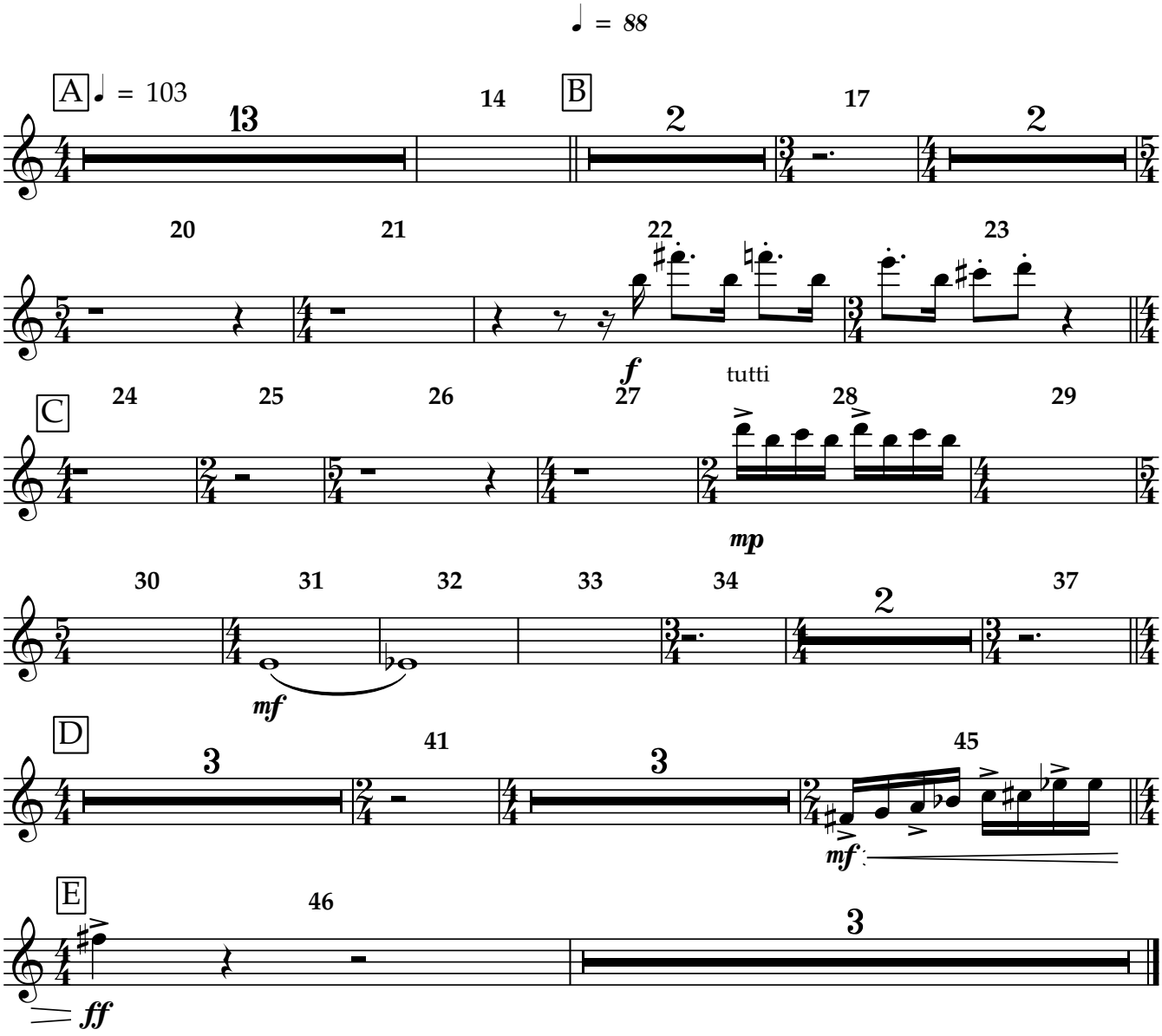
Piccolo

VOICES



2 Flute

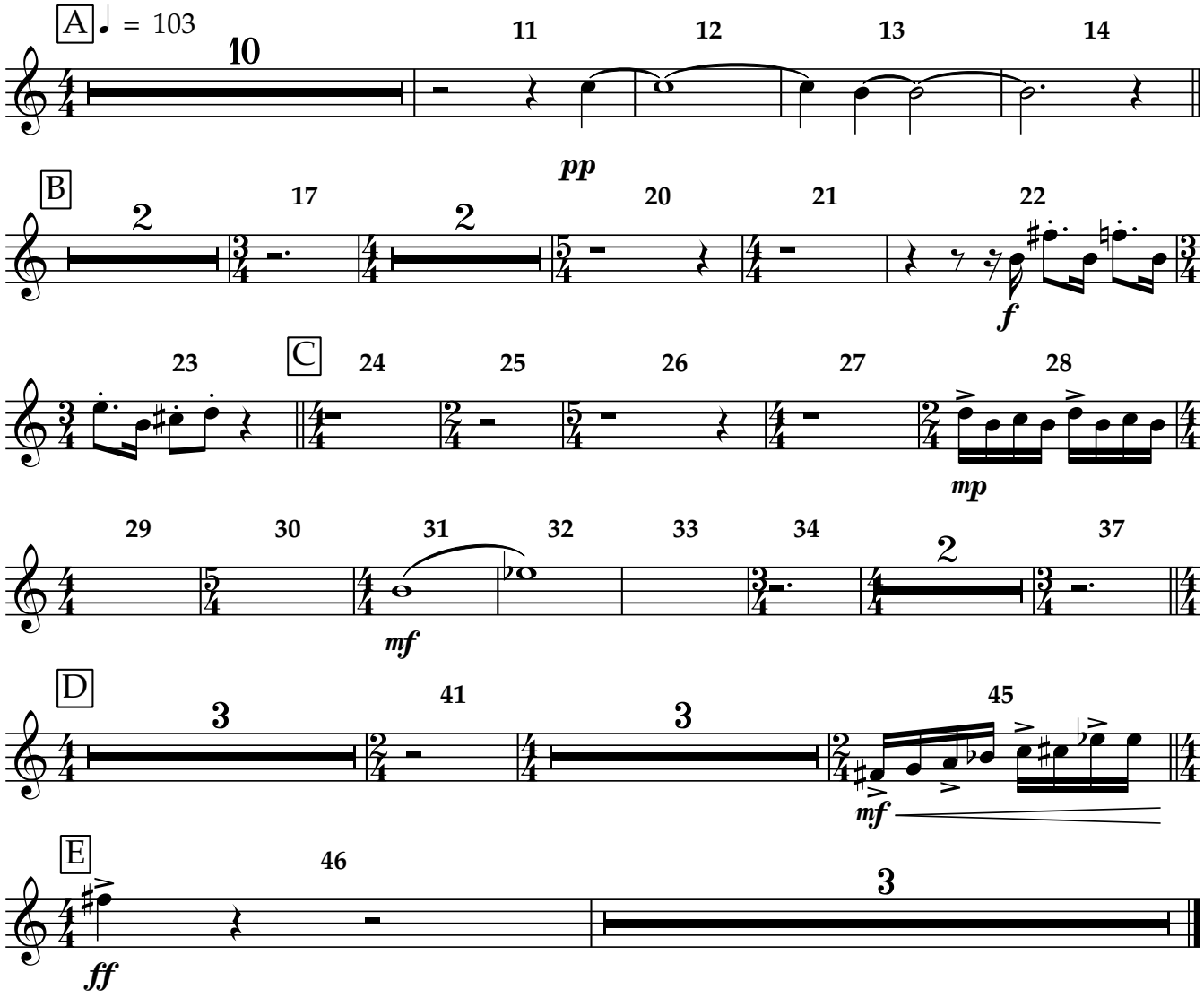
VOICES



Oboe

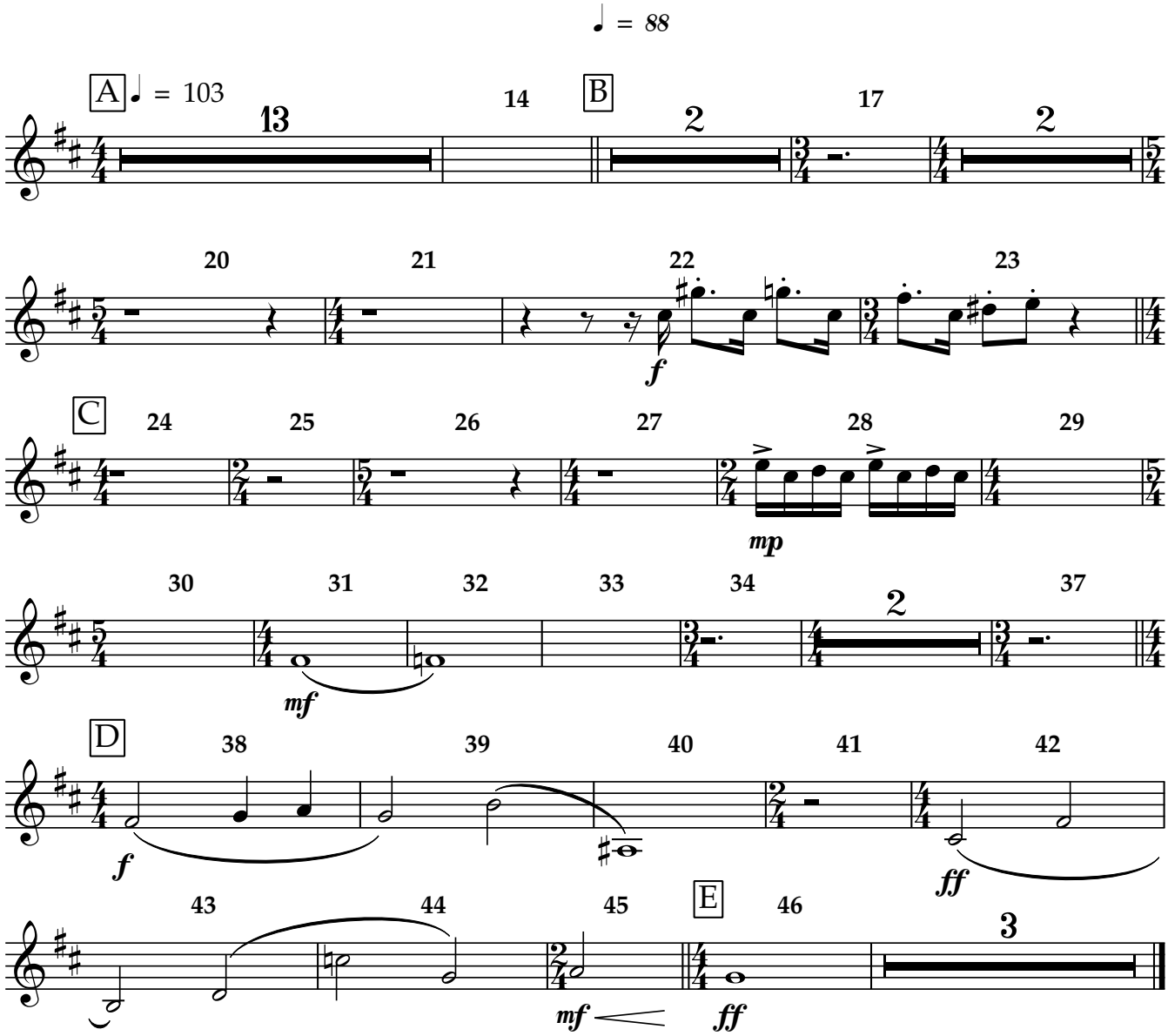
VOICES

♩ = 88



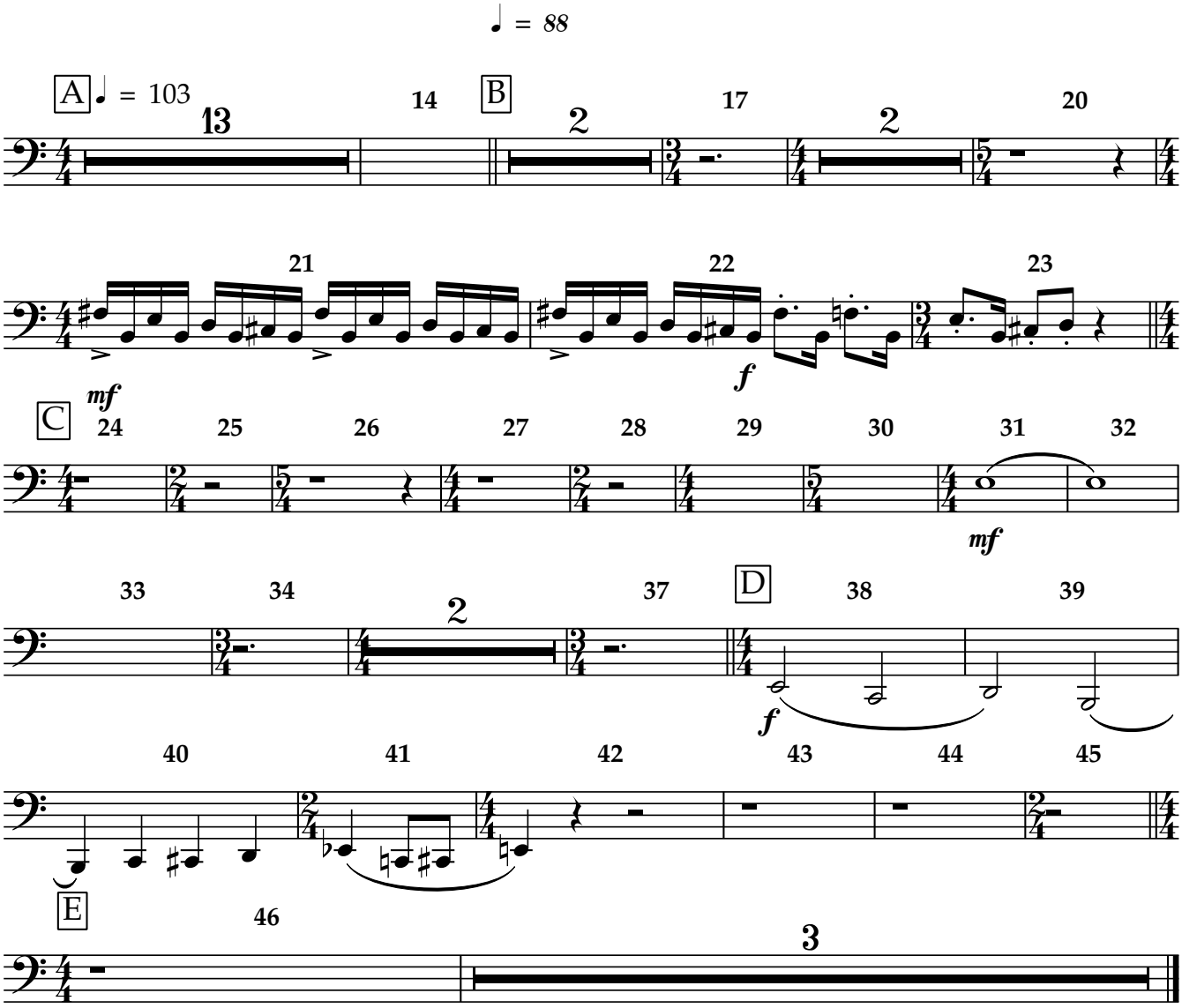
2 Clarinet

VOICES



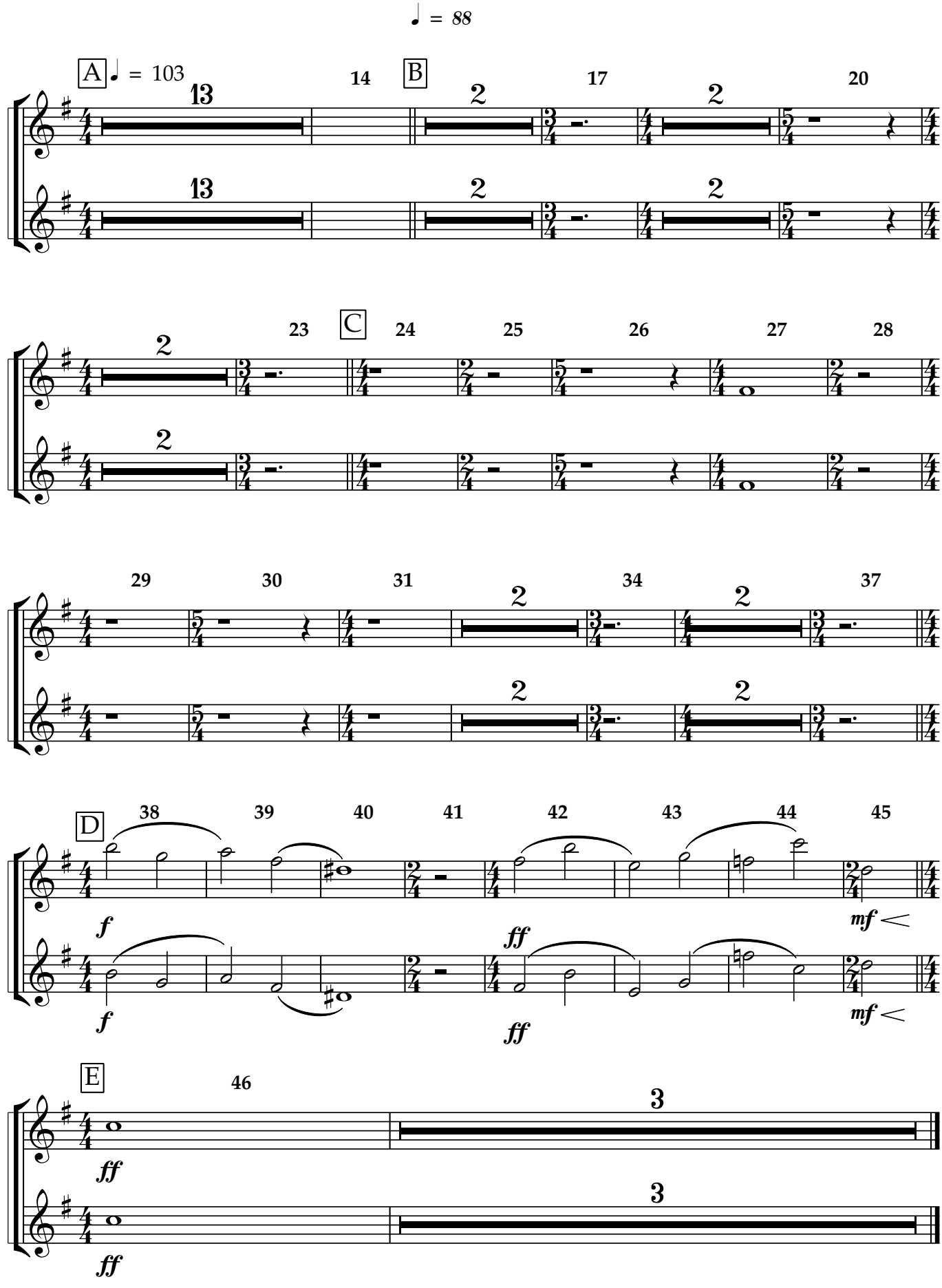
Bassoon

VOICES



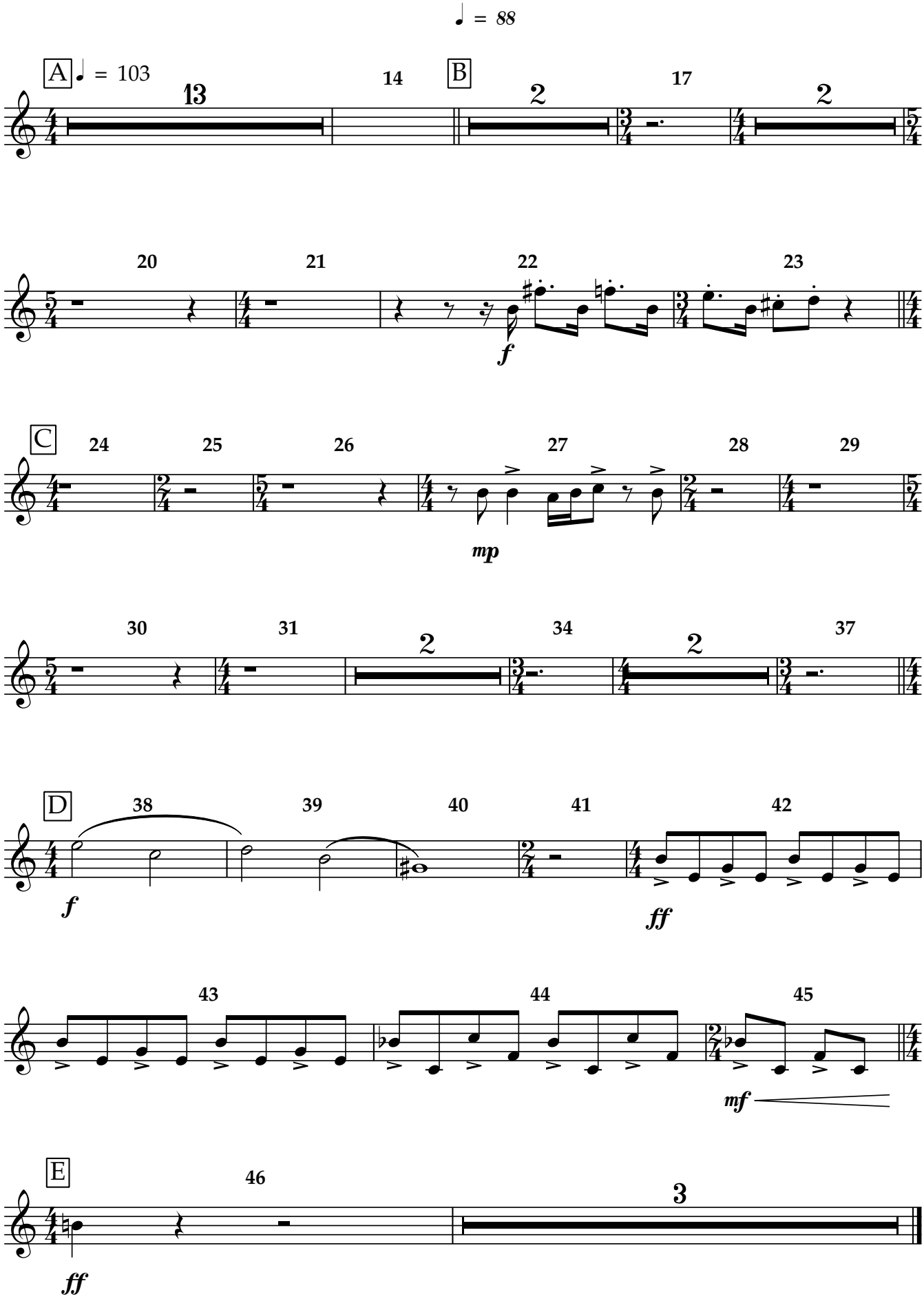
Horn 1,2

VOICES



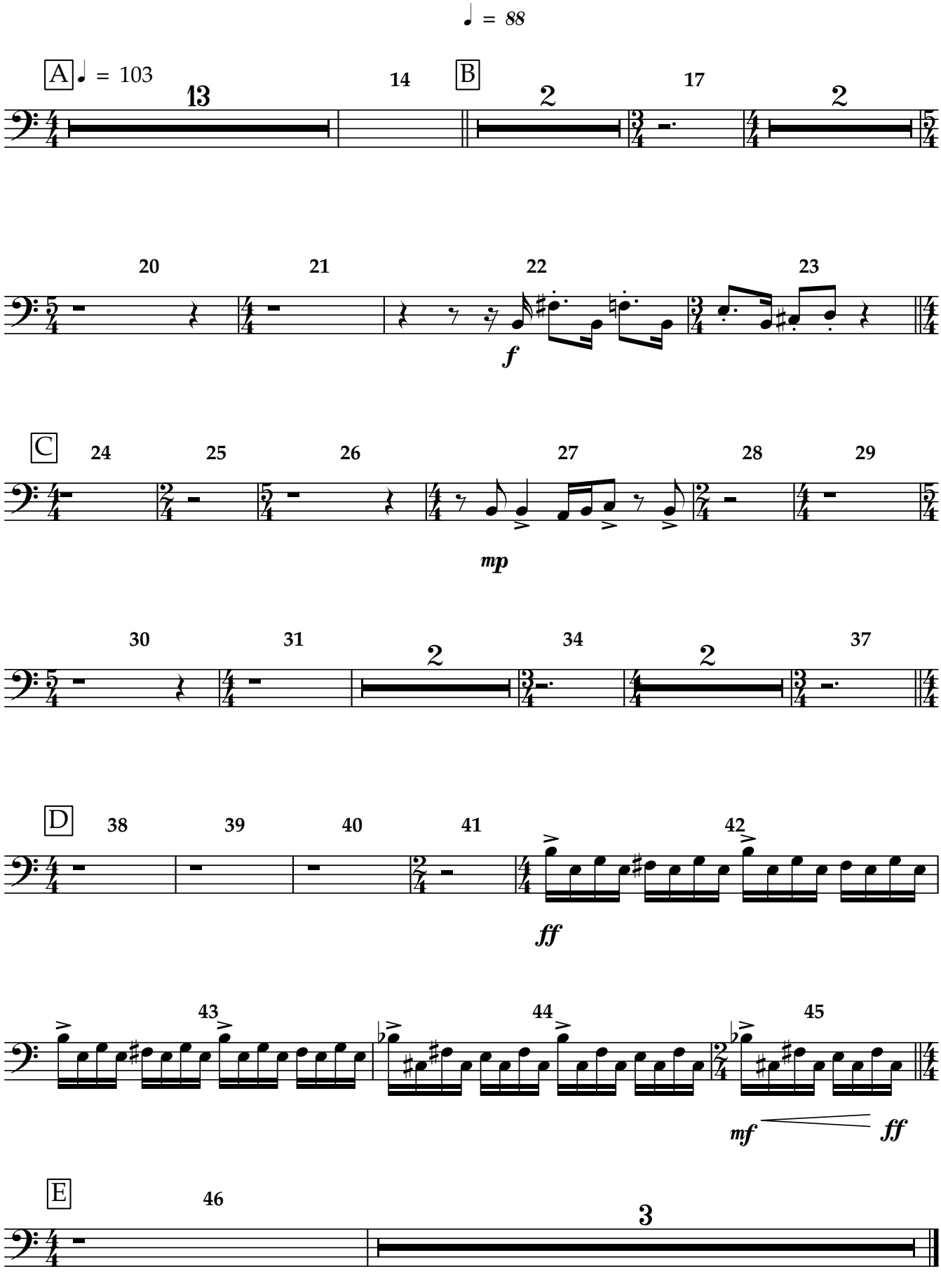
2 Trumpet

VOICES



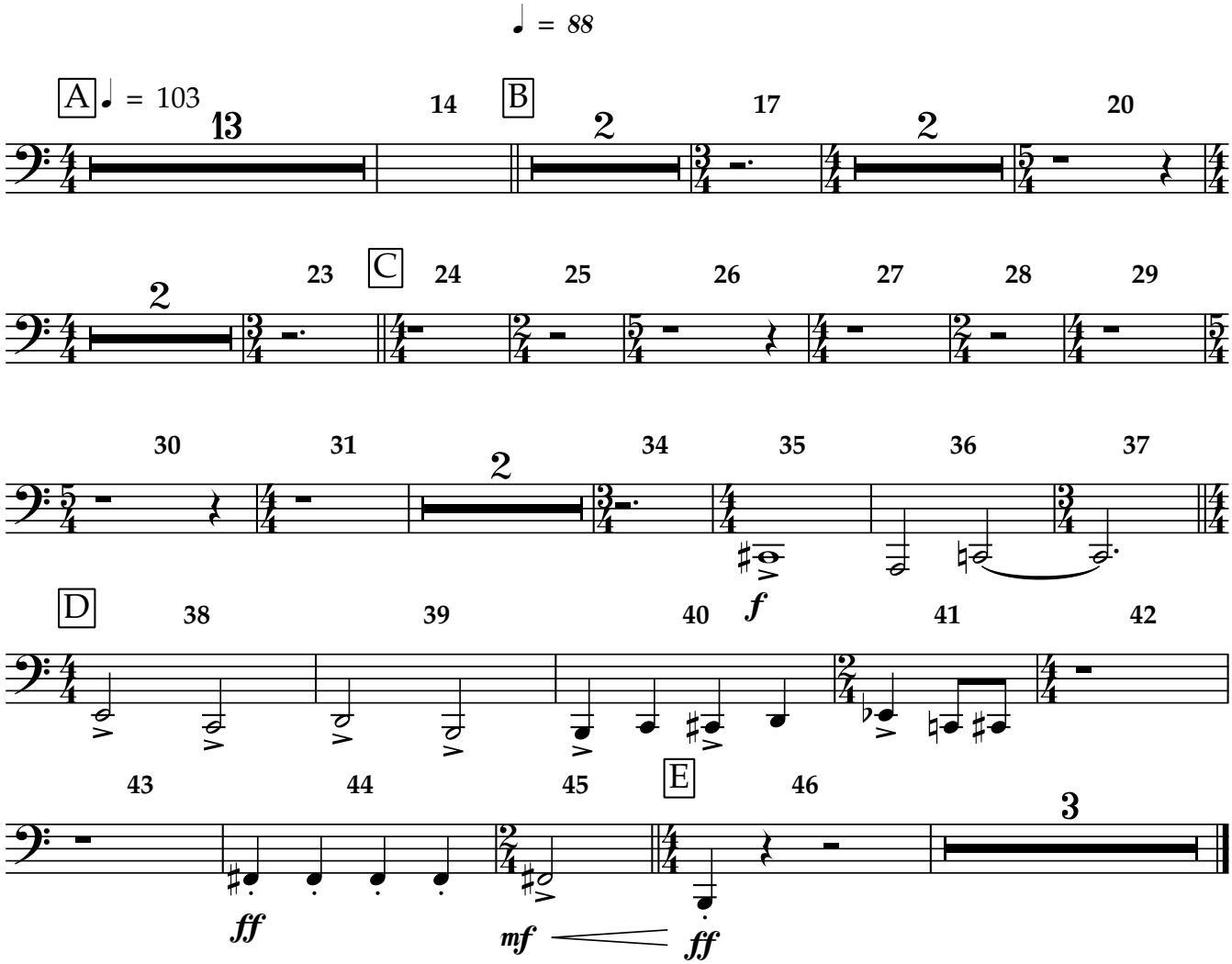
2 Trombone

VOICES



Tuba

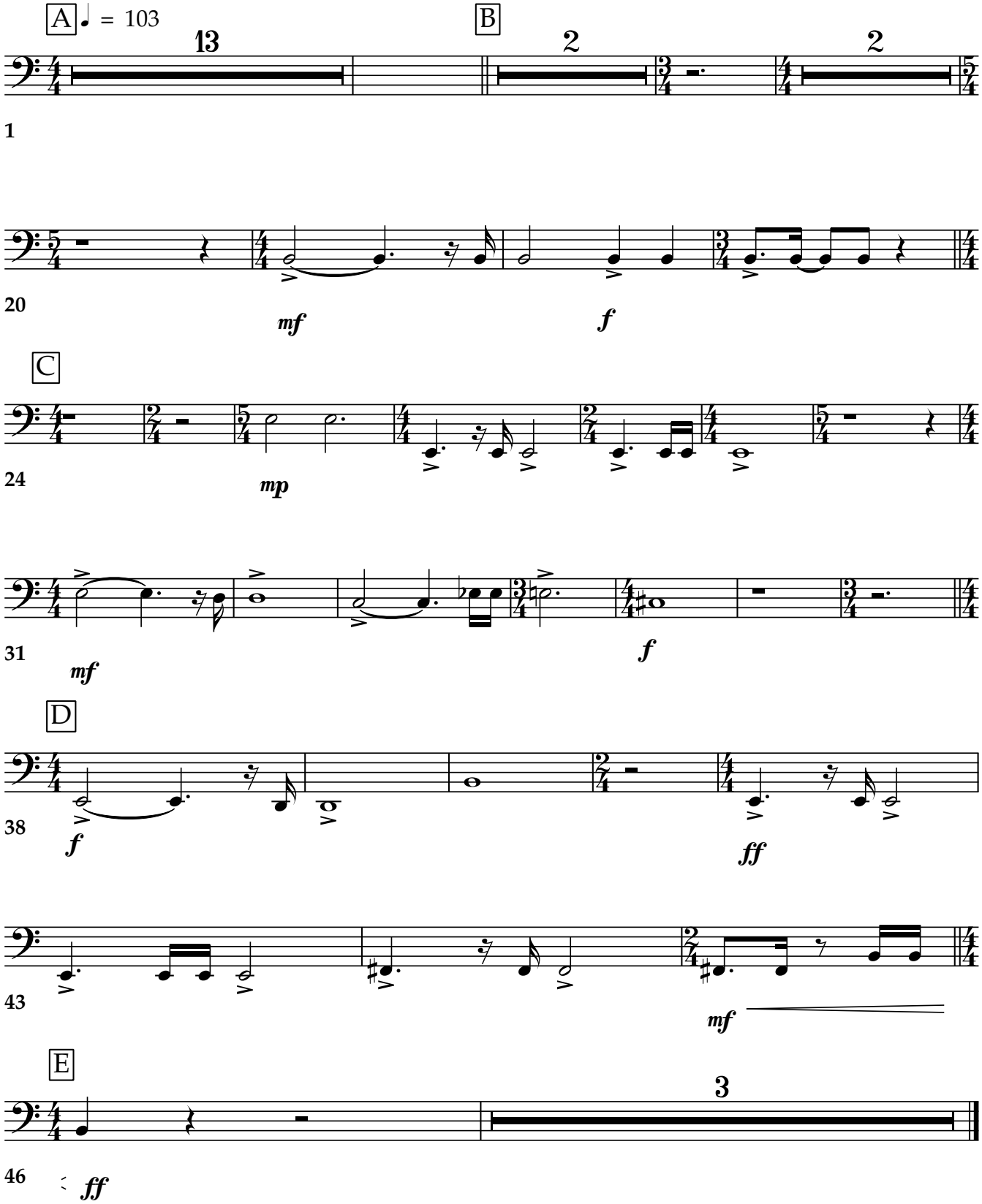
VOICES


♩ = 88
A
♩ = 103
13
14
B
2
17
2
20
2
23
C
24
25
26
27
28
29
30
31
2
34
35
36
37
f
D
38
39
40
41
42
43
44
45
E
46
3
ff
mf
ff

Timpani

VOICES

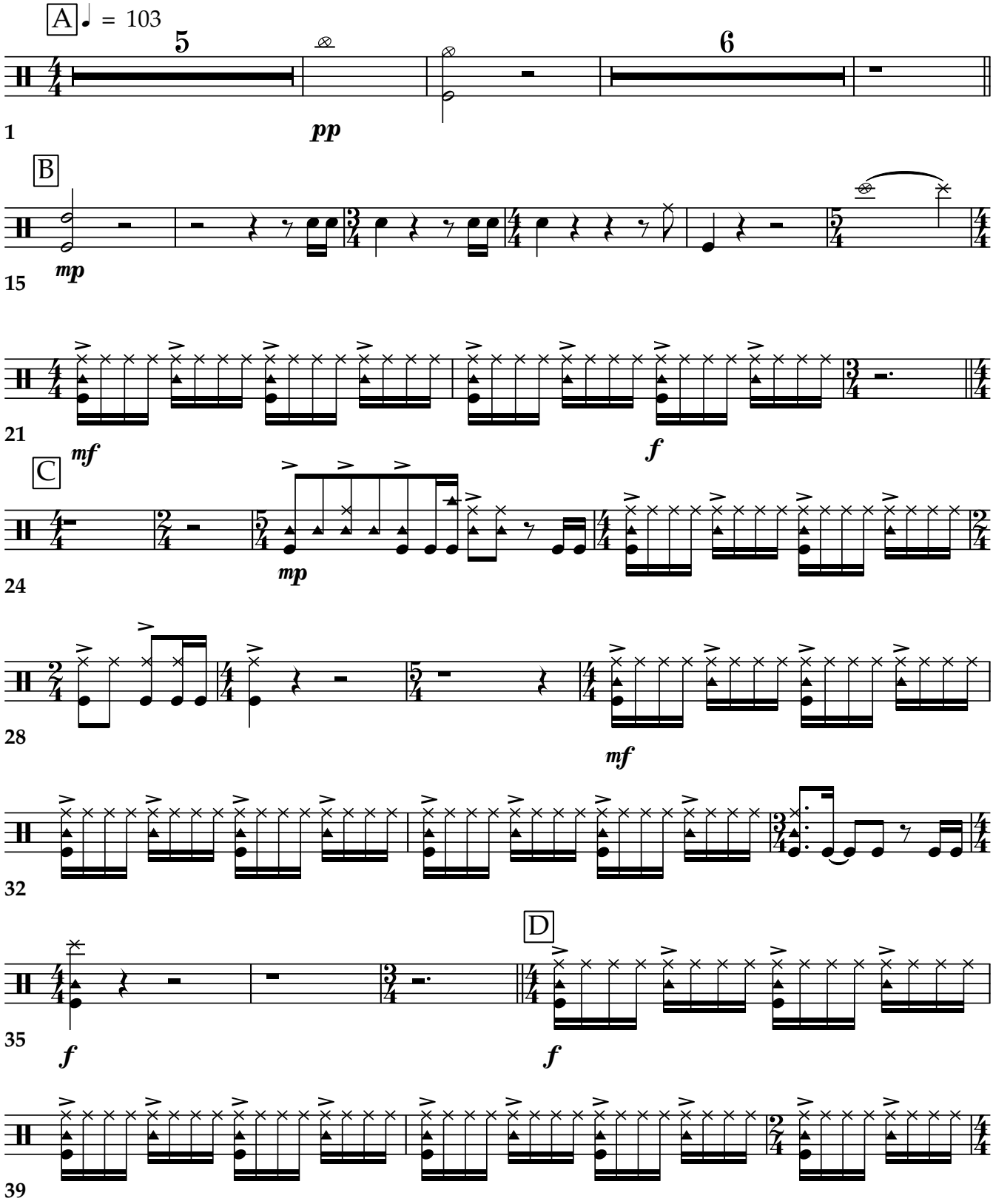
♩ = 88



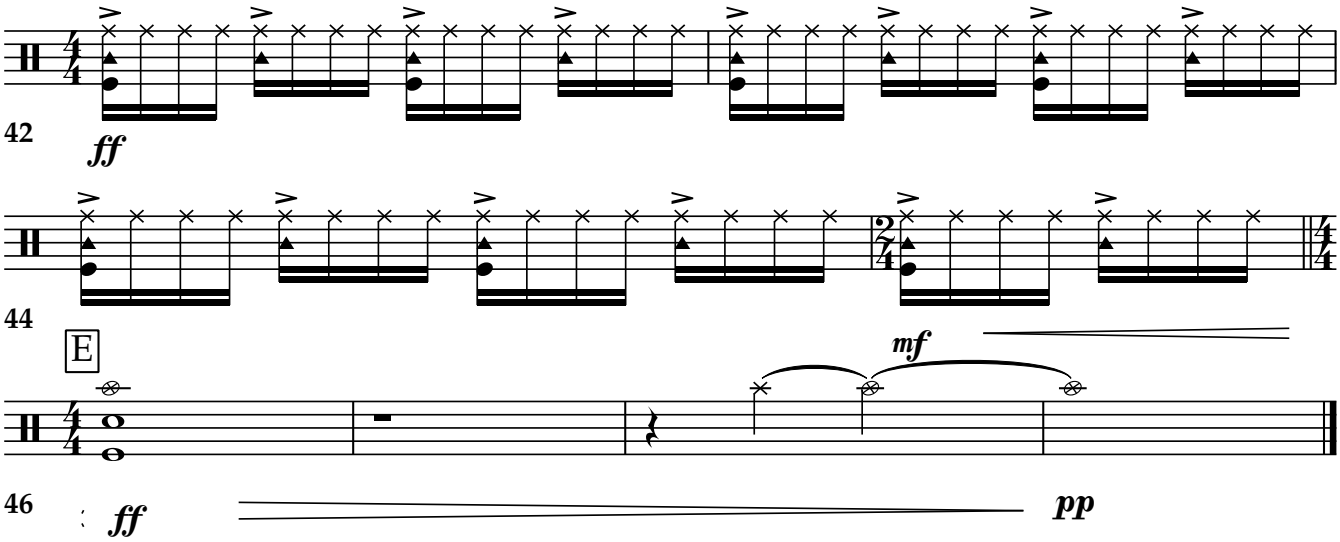
Drums

VOICES

♩ = 88

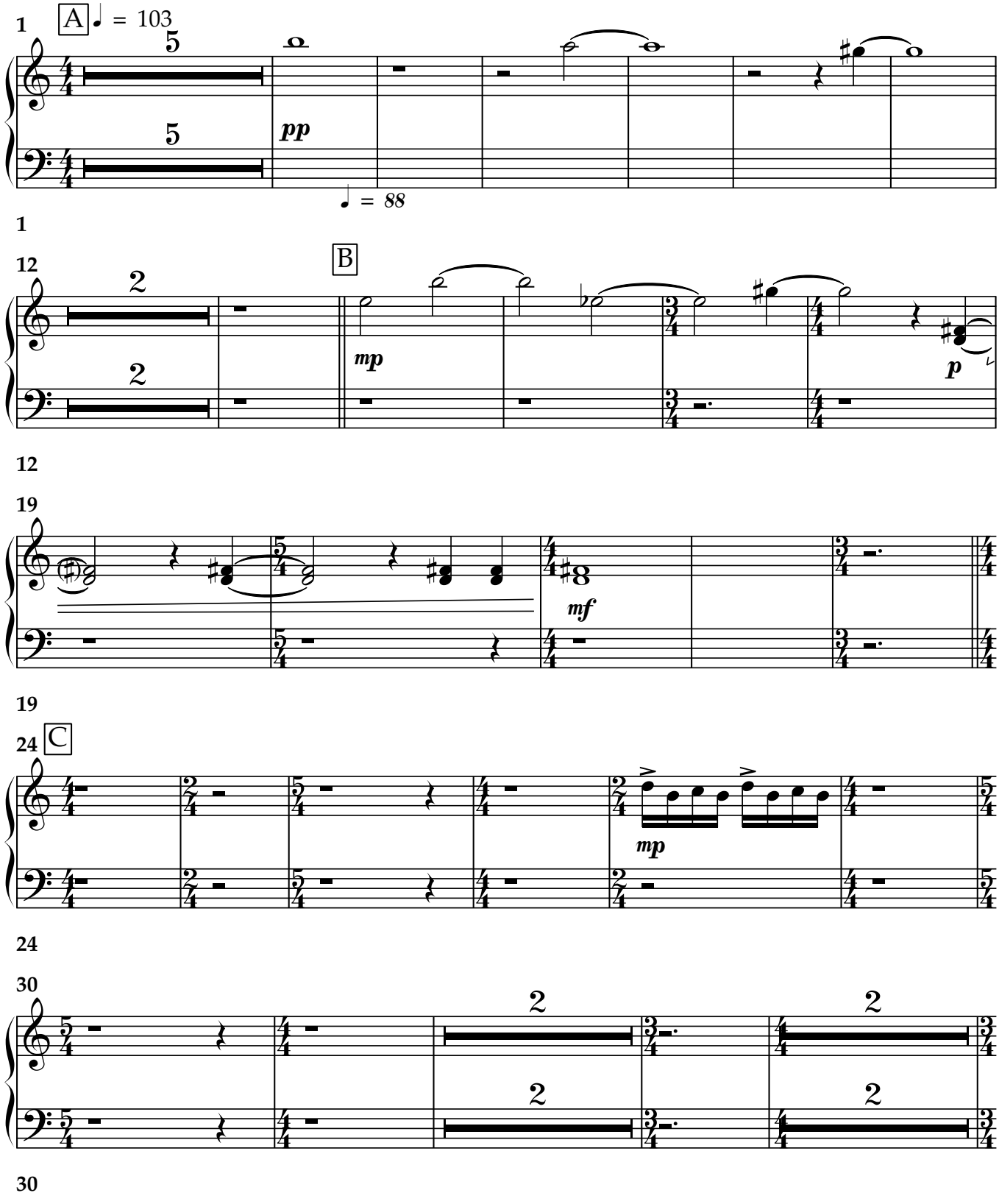


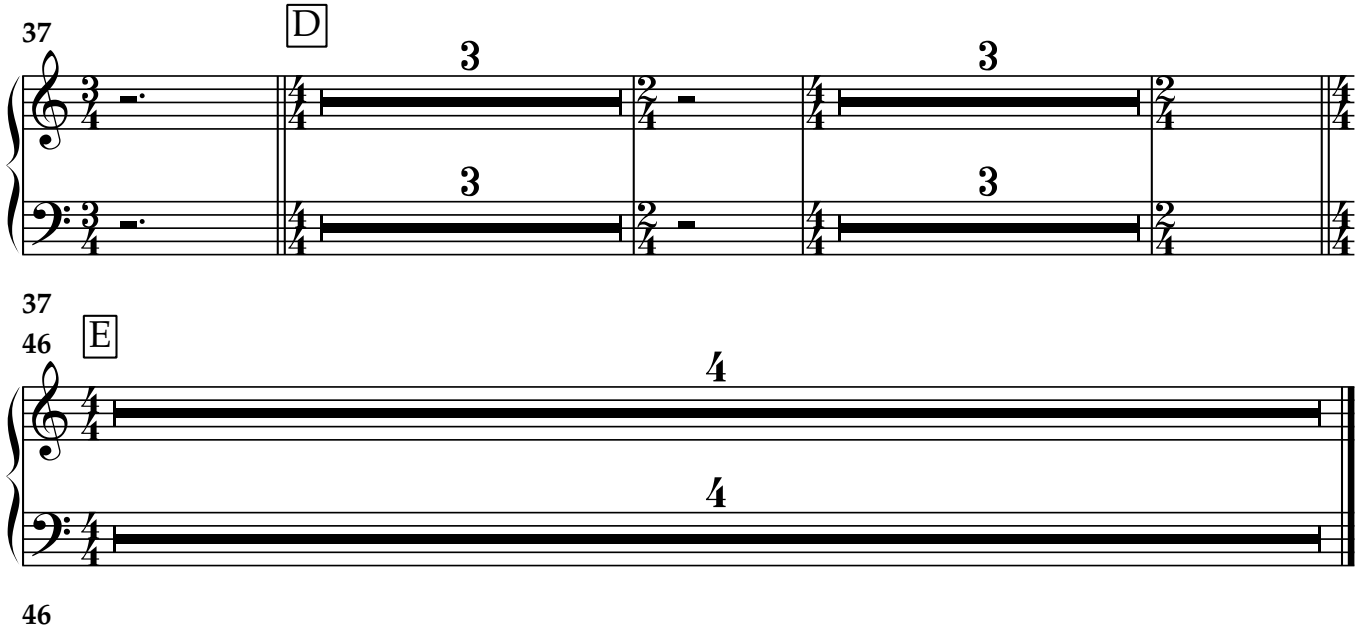
V.S.


42
ff
44
E
mf
46
ff
pp

Piano

VOICES

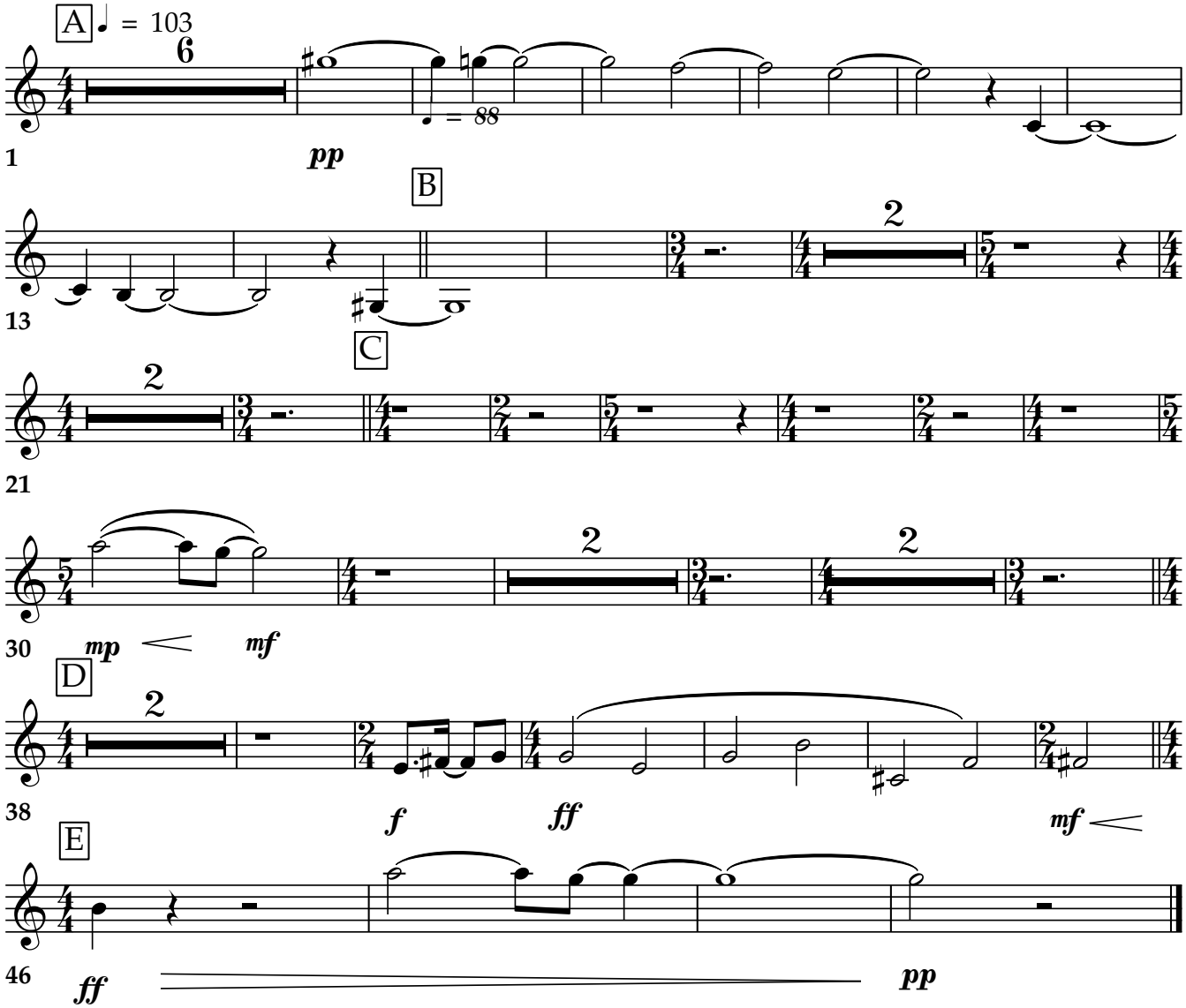



37
D
3
3
3
3

37
46
E
4
4
46

Voice

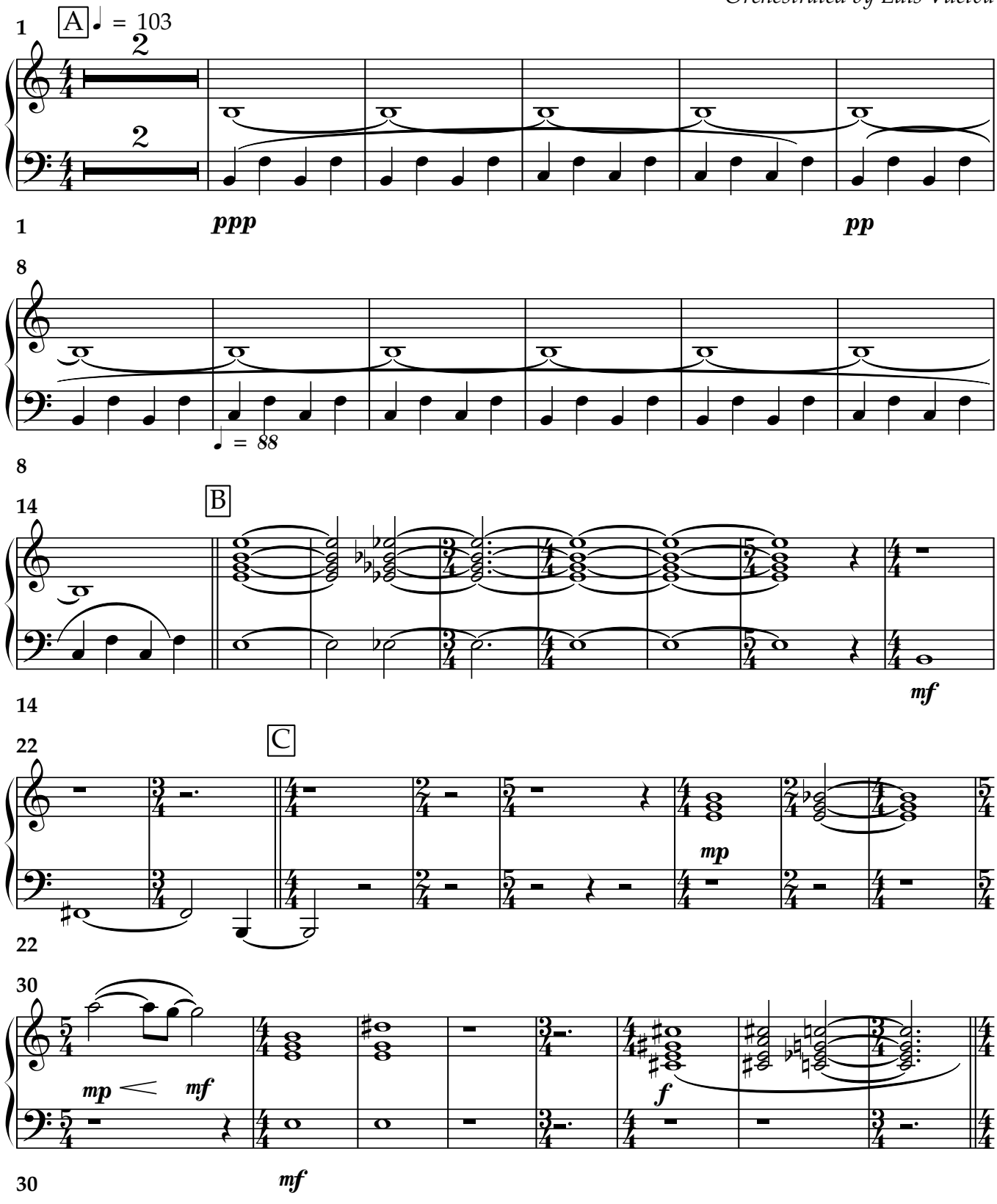
VOICES

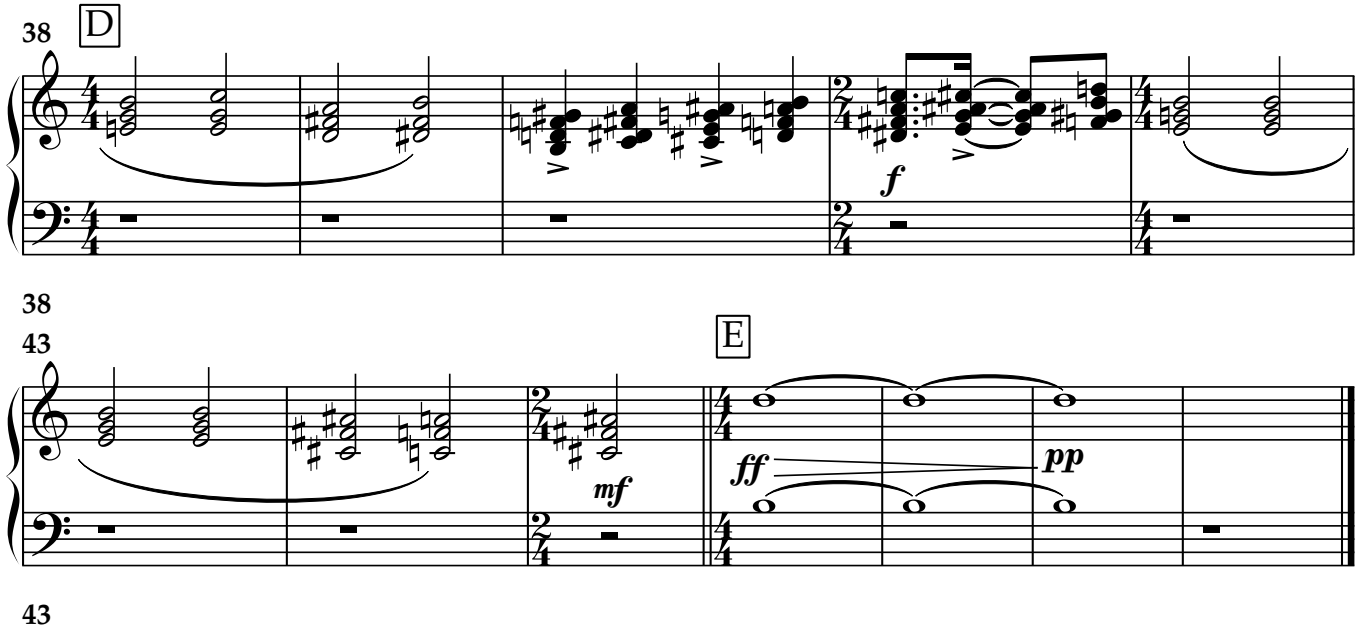


Synth Pad

VOICES

Orchestrated by Luis Vuelva

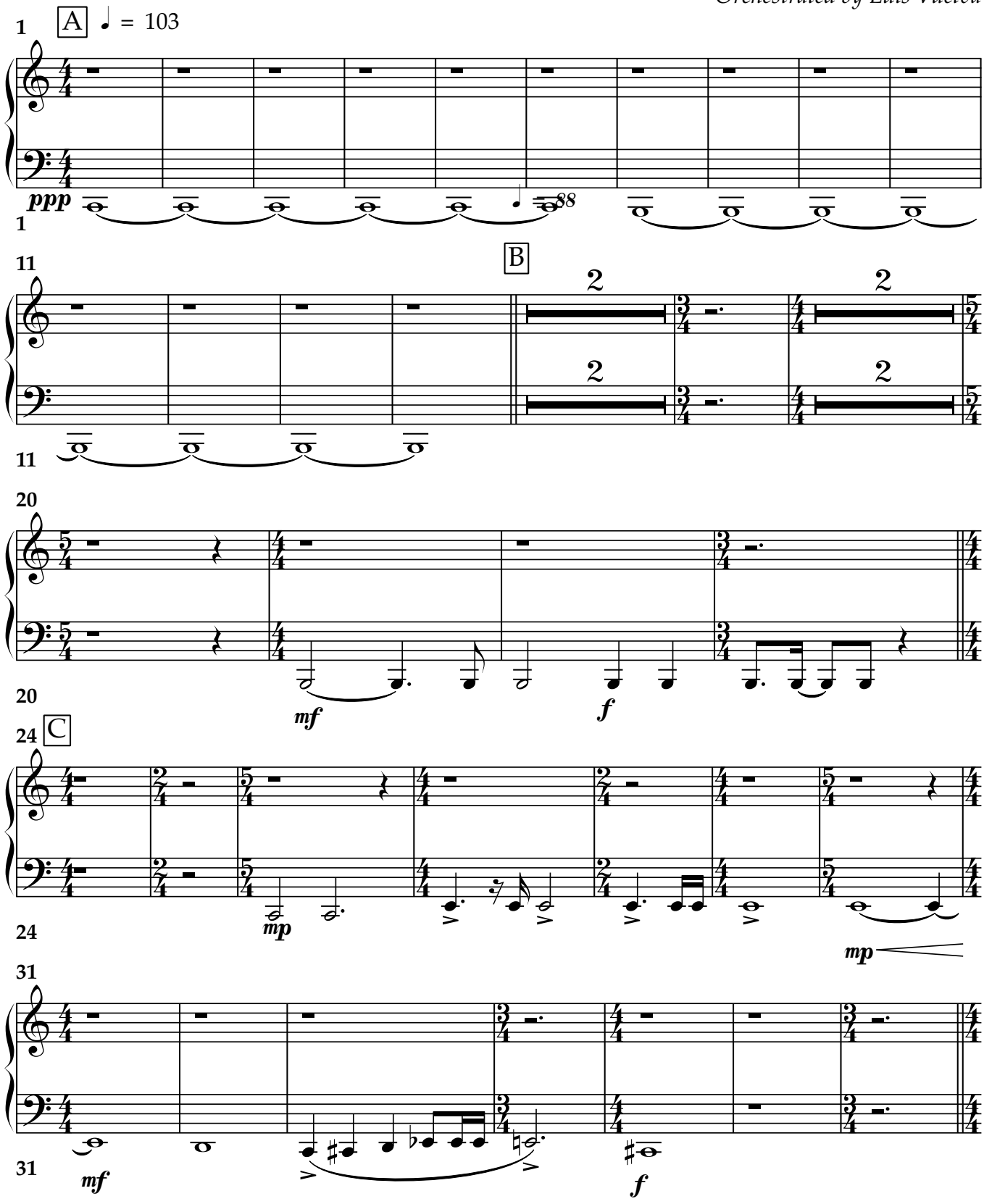



38
D
f
38
43
E
mf
ff
pp
43

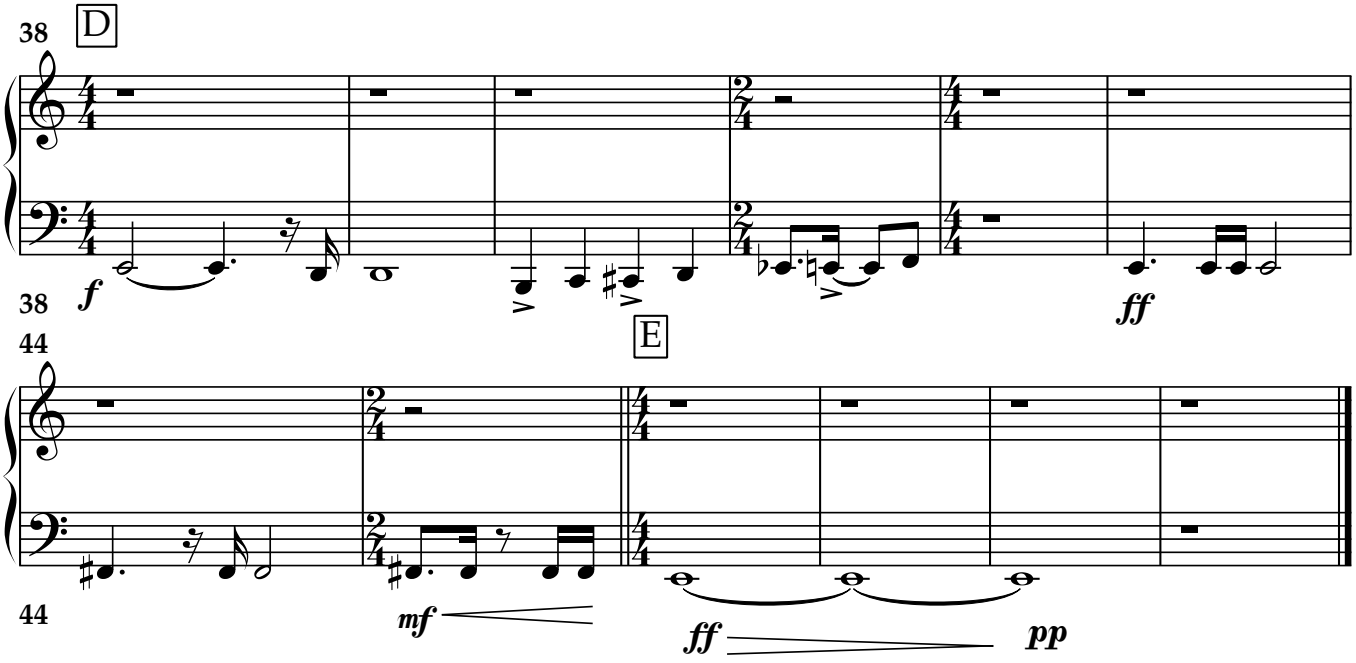
Synth Lead

VOICES

Orchestrated by Luis Vuelva

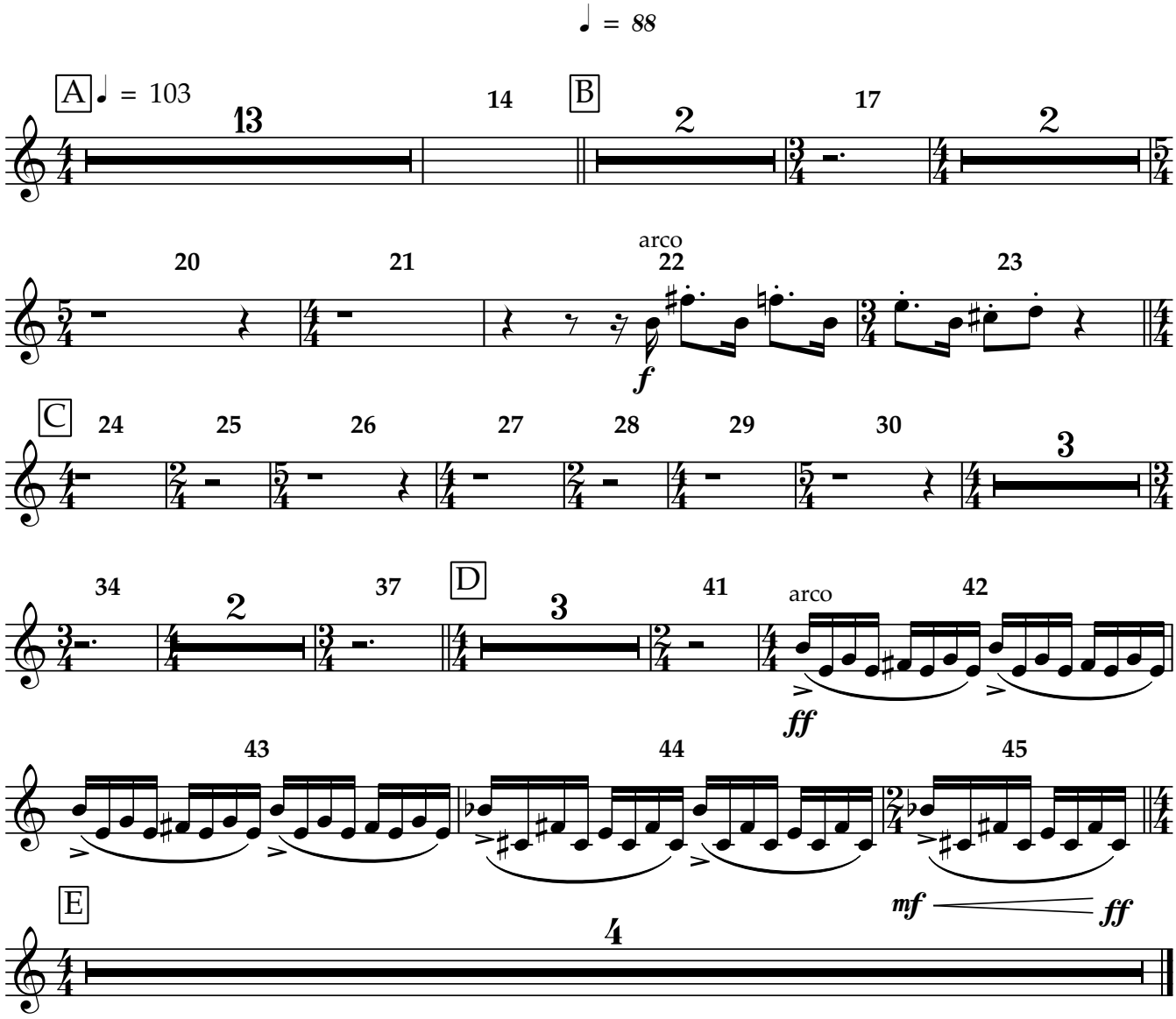


V.S.


38
D
f
ff
44
E
mf
ff
pp

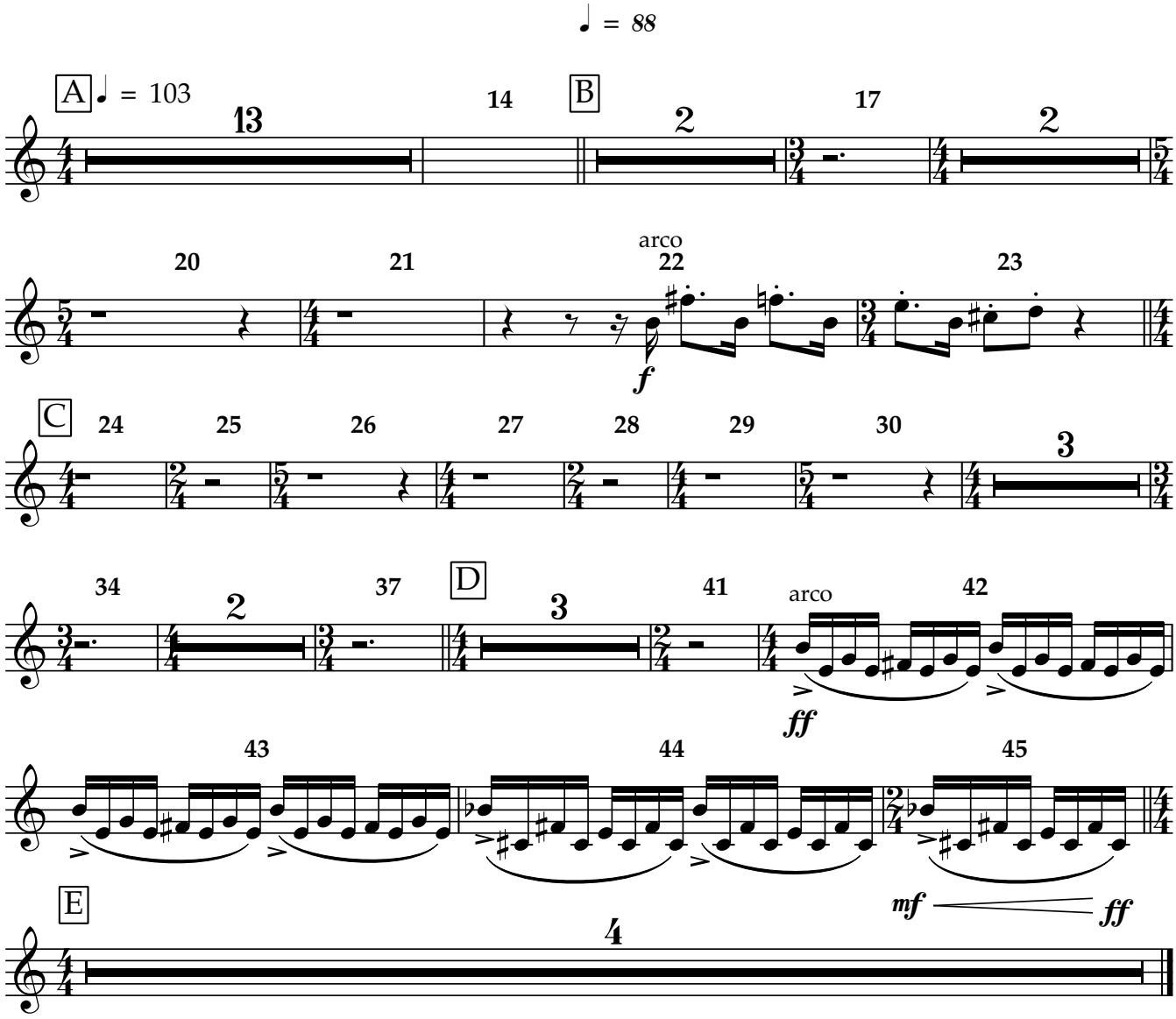
Violin I

VOICES



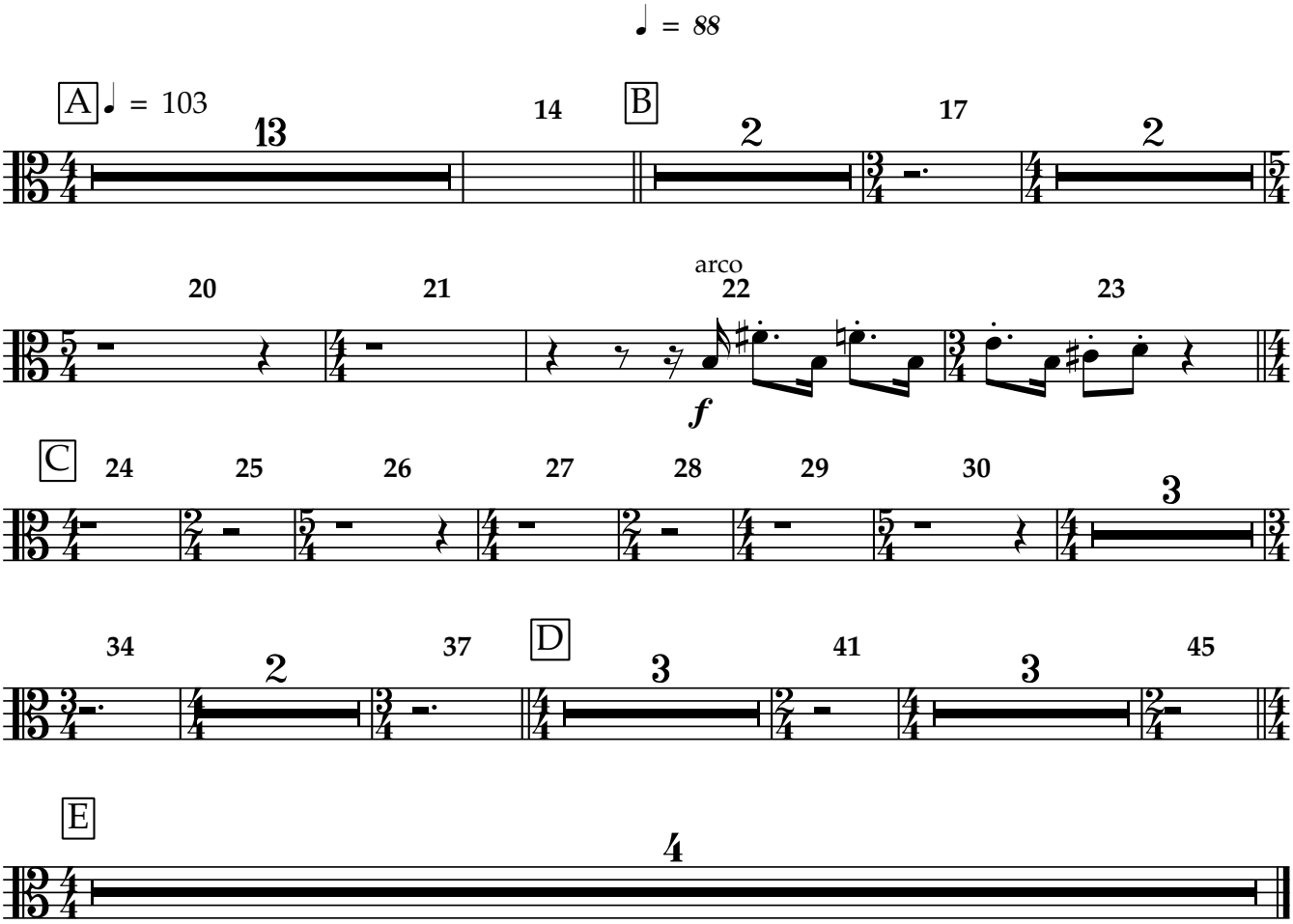
Violin II

VOICES



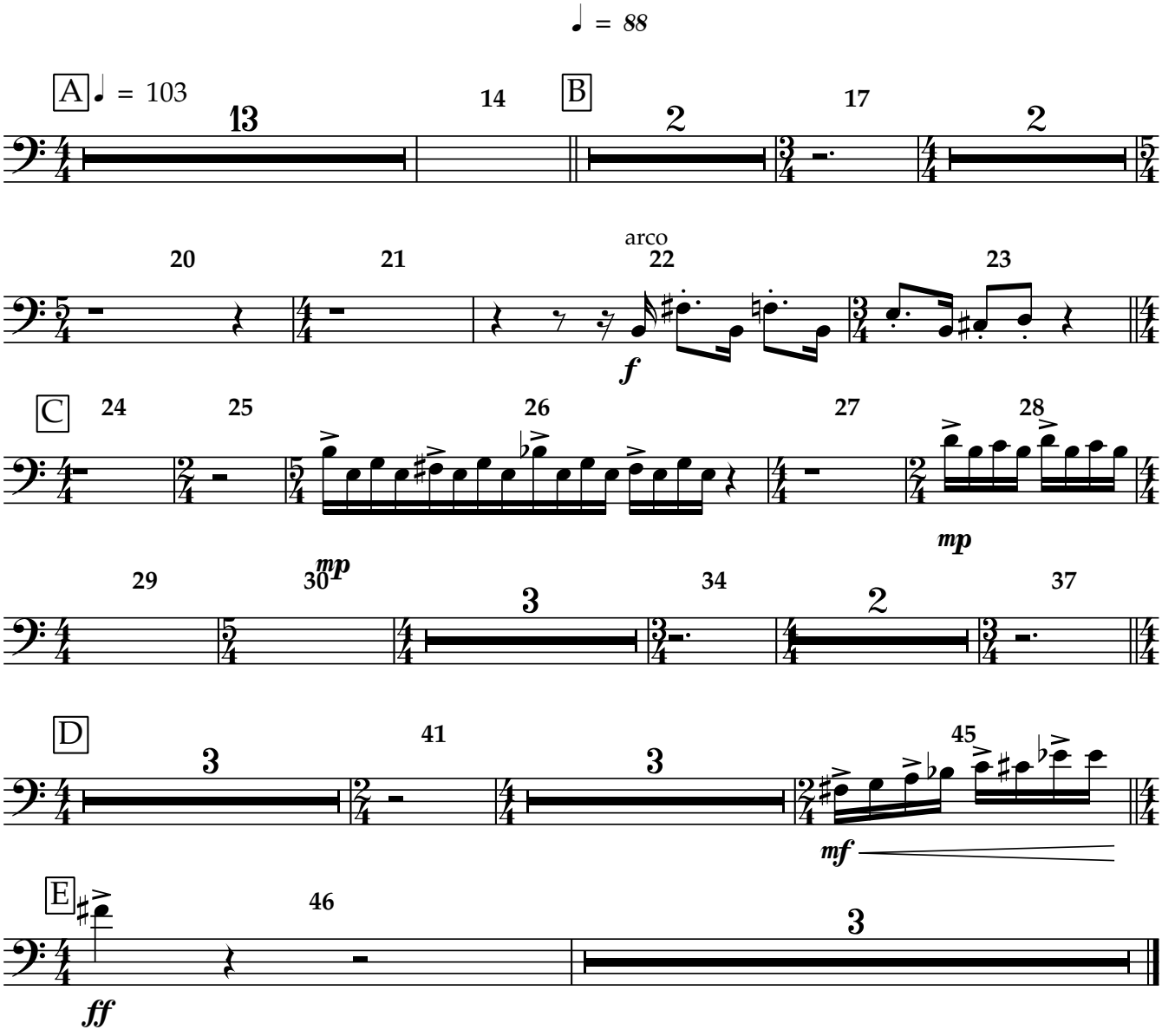
Viola

VOICES



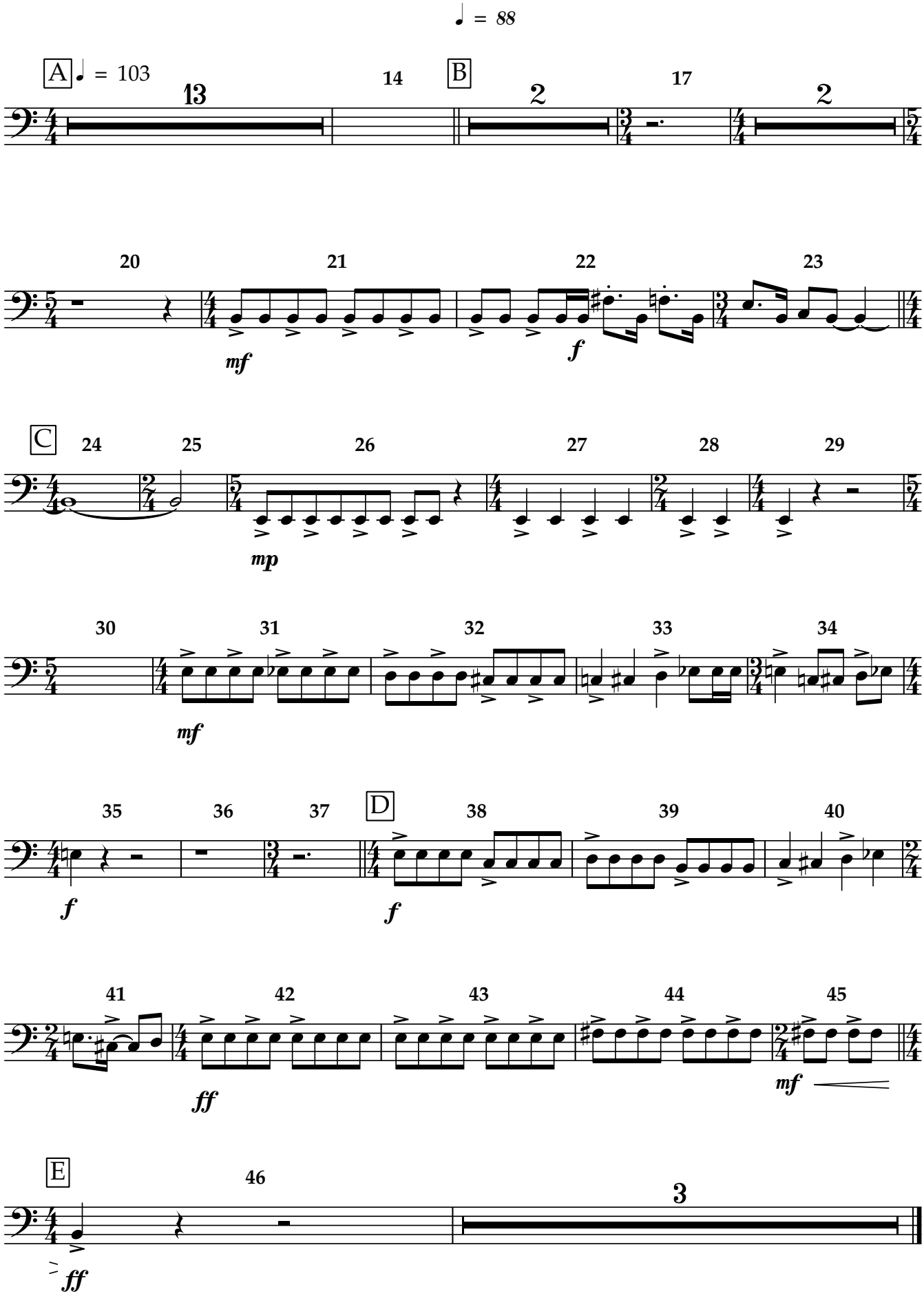
Violoncello

VOICES



Contrabass

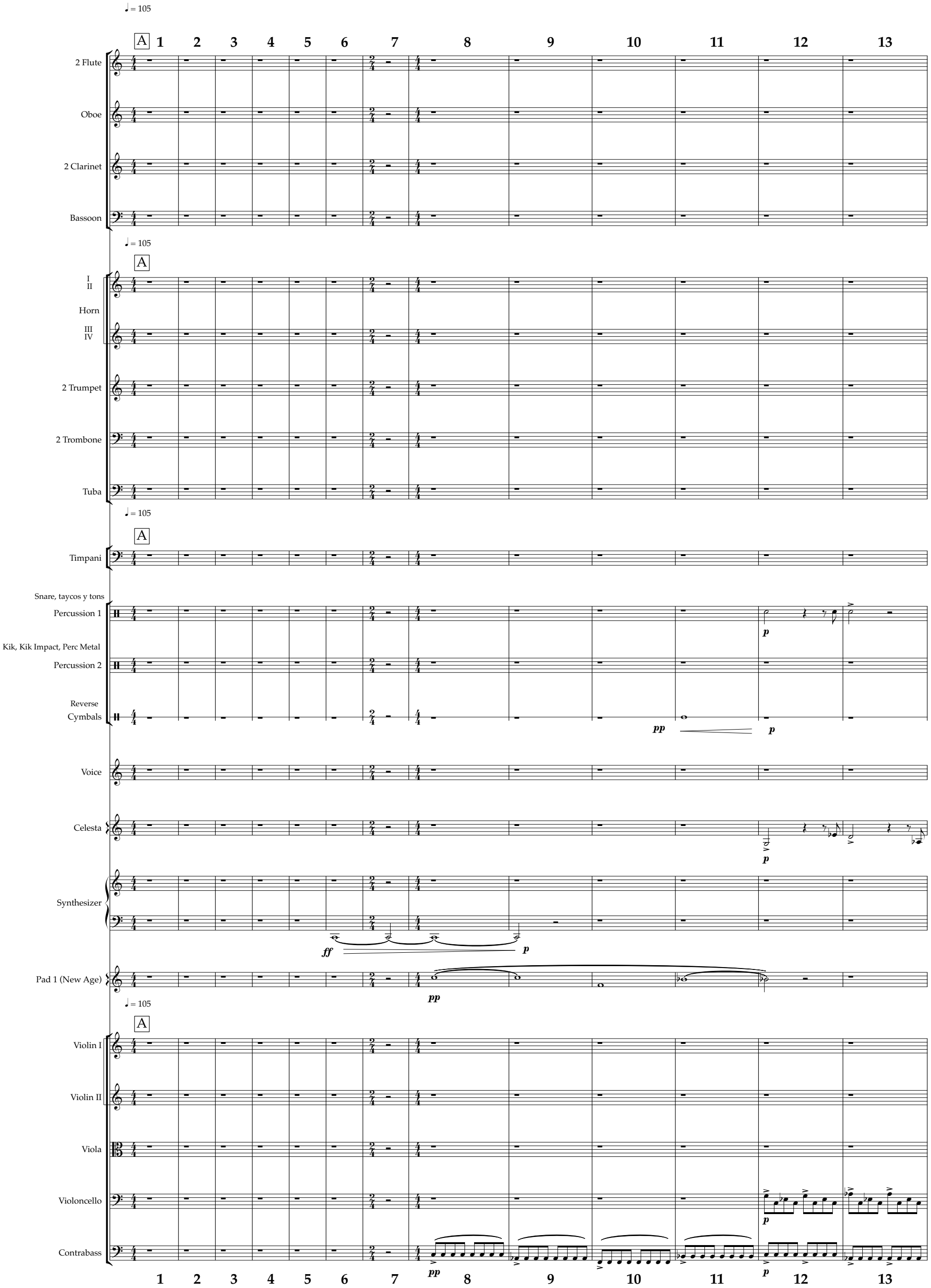
VOICES



Concert Score

SUB

Orchestrated by Luis Vuelva



2

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Tba.
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Cym.
Voice
Cel.
Synth.
Pad 1
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.

mf *mp*

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

B

24 25 26 27 28 29 30

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

B

Hn.

Tpt.

staccato

Tbn.

Tba.

B

Timp.

Perc. 1

Perc. 2

Cym.

Voice

Cel.

Synth.

Pad 1

B

Pizz.

Vln. I

Arco

Vln. II

Pizz.

Arco

Vla.

Vc.

Cb.

24 25 26 27 28 29 30

4

31 32 33 34 C 35 36 37

Fl. Ob. Cl. Bsn. Hn. Tpt. Tbn. Tba. Timp. Perc. 1 Perc. 2 Cym. Voice Cel. Synth. Pad 1 Vln. I Vln. II Vla. Vc. Cb.

Arco

31 32 33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43 D 44

Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Tba.
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Cym.
Voice
Cel.
Synth.
Pad 1
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.

f mf f

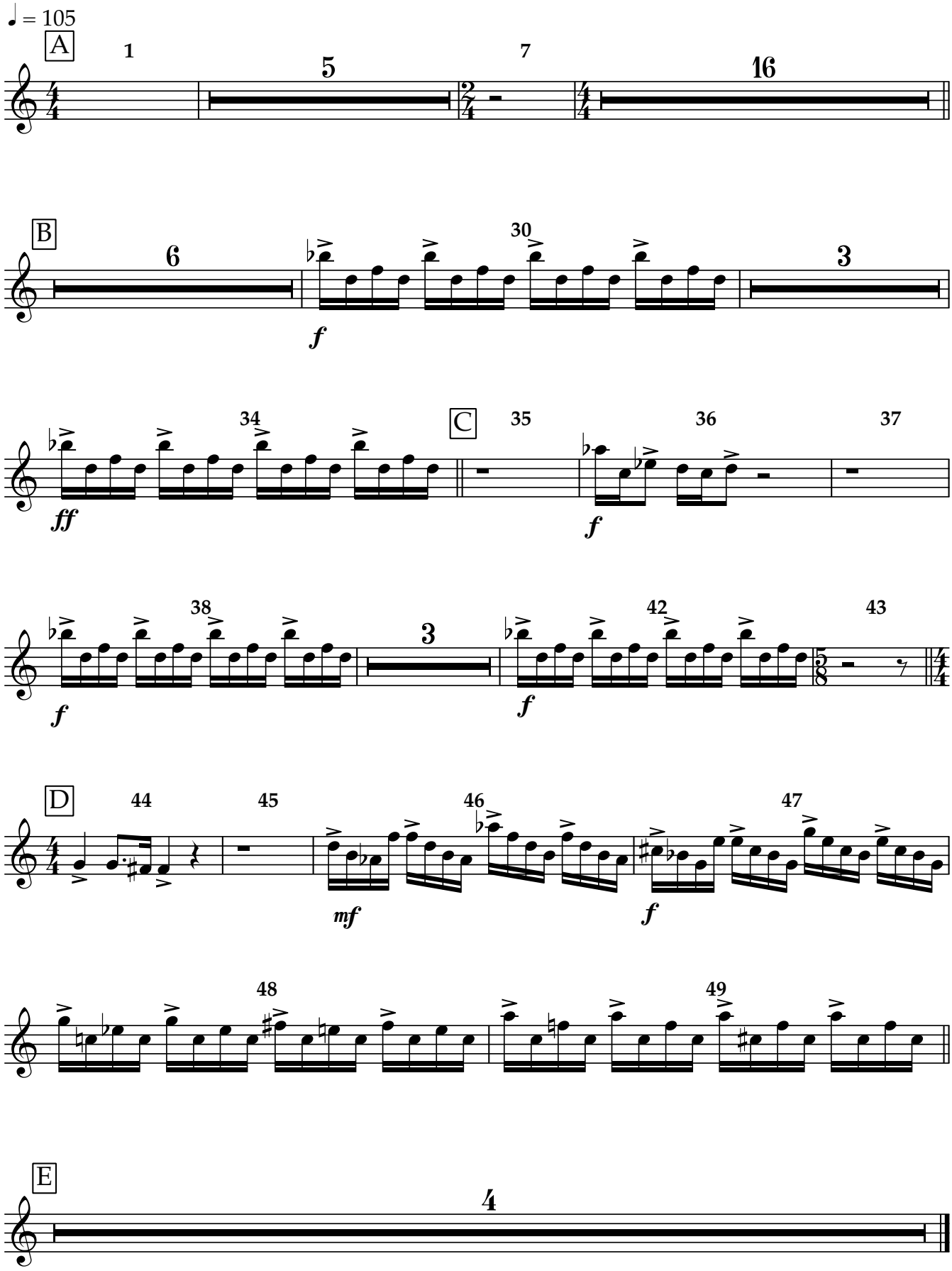
45 46 47 48 49 E 50 51 52 53

Fl. Ob. Cl. Bsn. Hn. Tpt. Tbn. Tba. Timp. Perc. 1 Perc. 2 Cym. Voice Cel. Synth. Pad 1 Vln. I Vln. II Vla. Vc. Cb.

mf f pp p

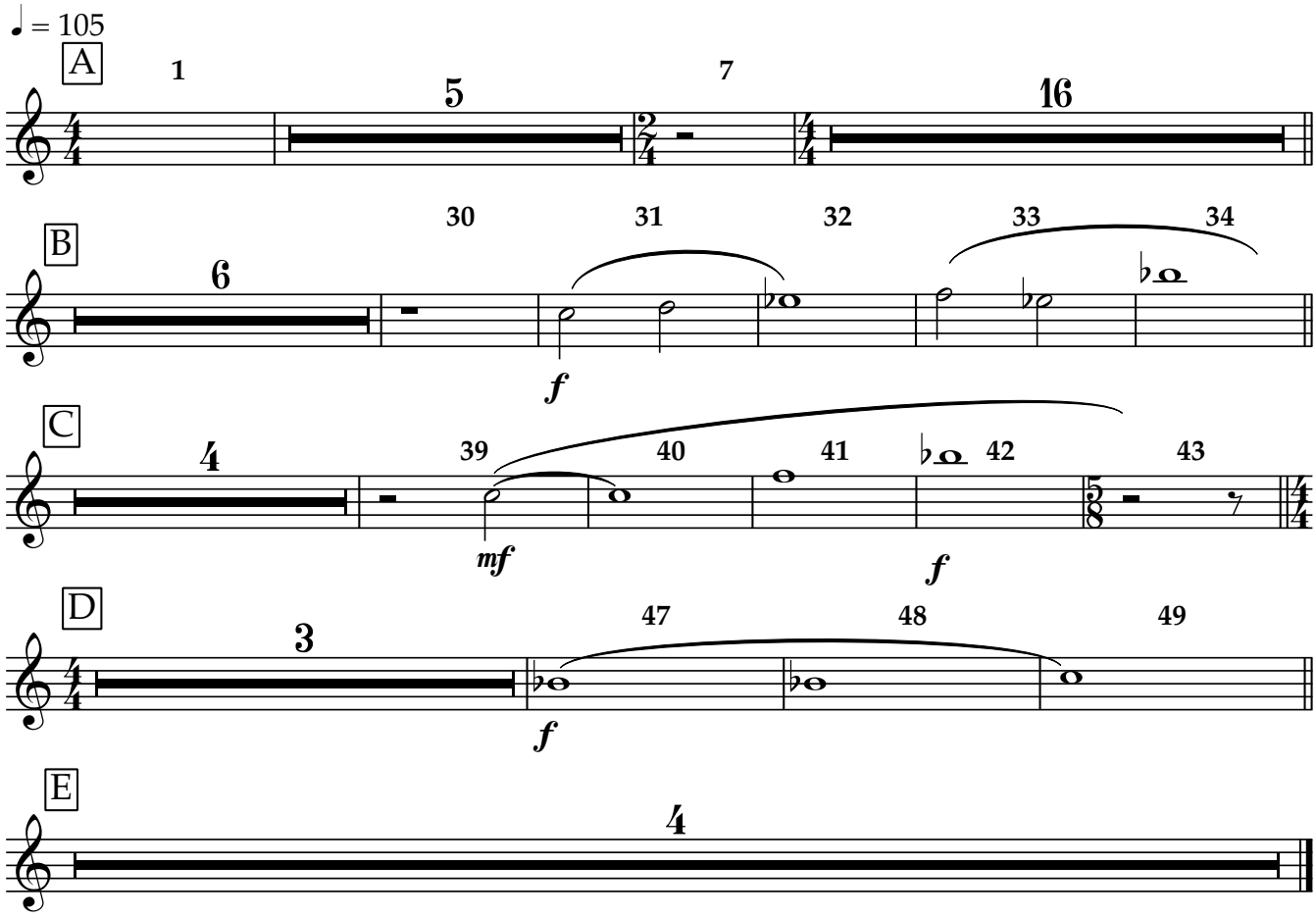
SUB

2 Flute


♩ = 105
A
1
5
7
16
B
6
30
3
f
34
C
35
36
37
ff
f
38
3
42
43
f
f
D
44
45
46
47
mf
f
48
49
E
4

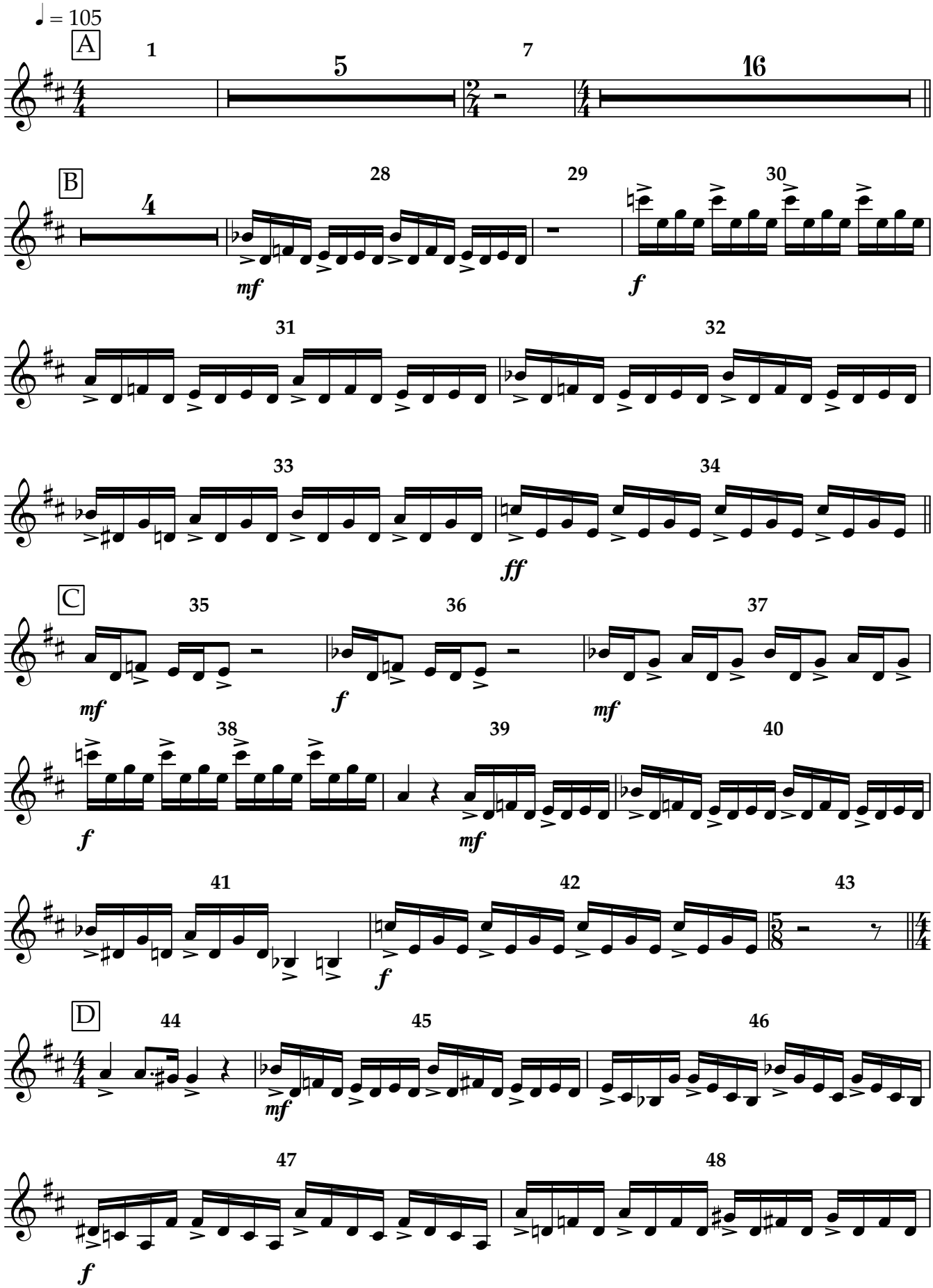
SUB

Oboe



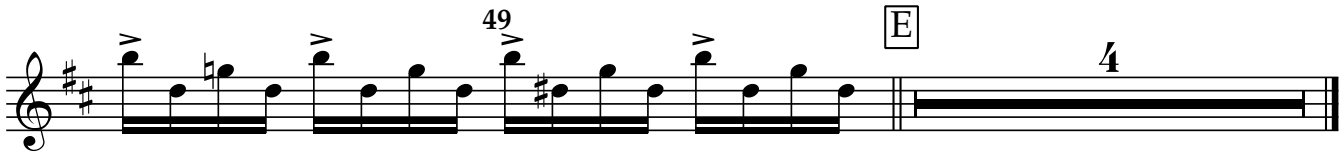
SUB

2 Clarinet



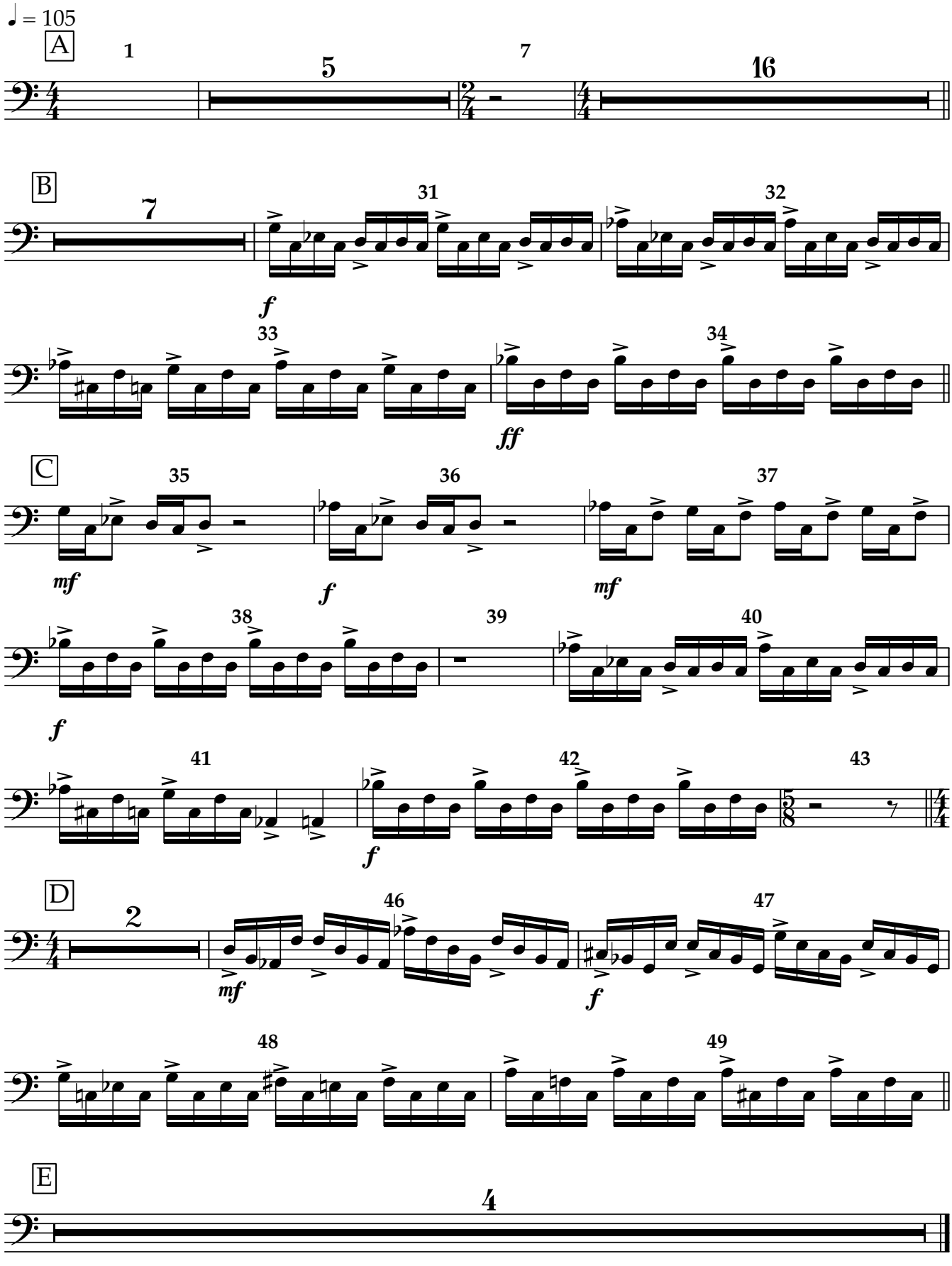
V.S.

2 2 Clarinet



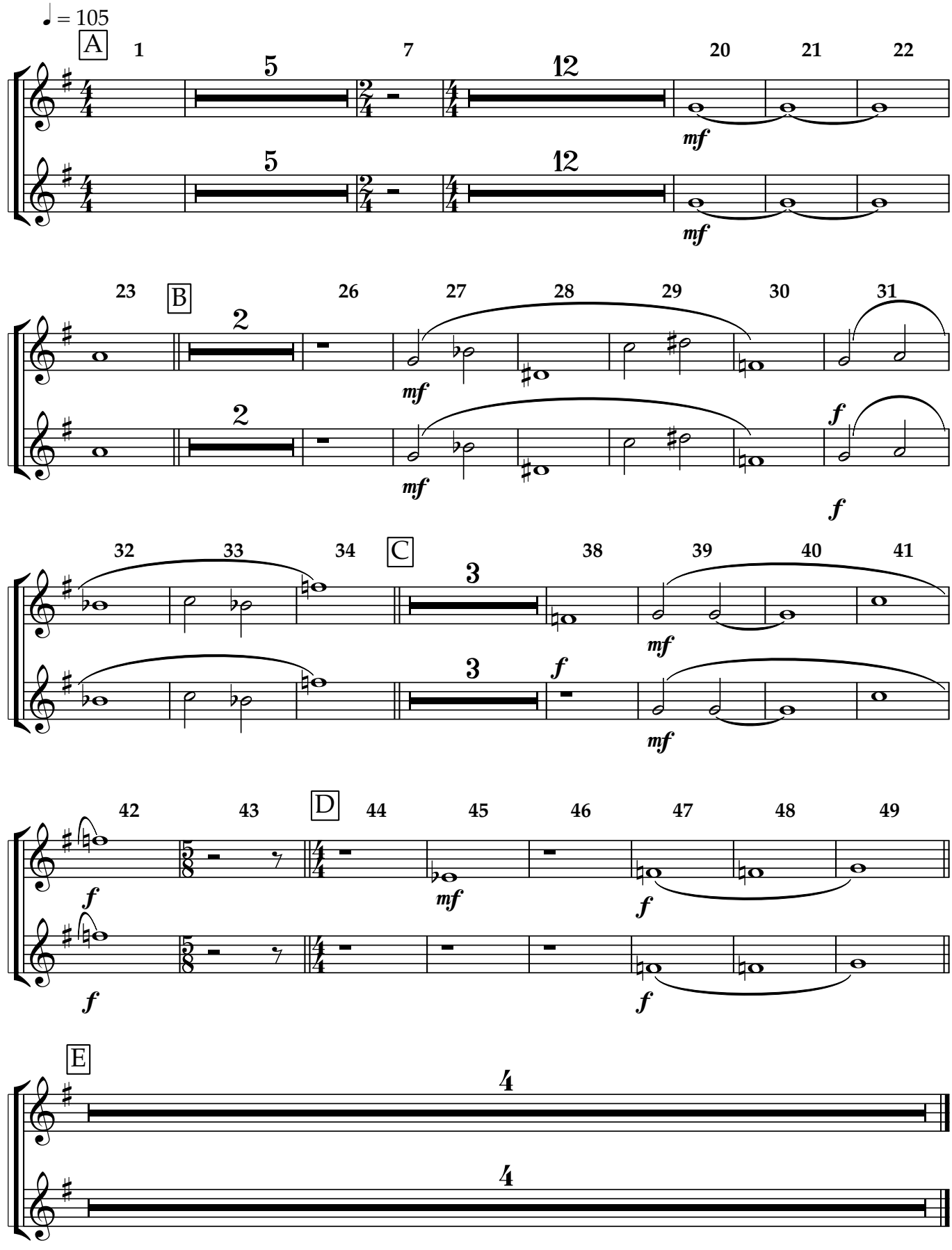
SUB

Bassoon


♩ = 105
A
1
5
7
16
B
7
31
32
f
33
34
ff
C
35
36
37
mf
f
mf
38
39
40
f
41
42
43
f
D
2
46
47
mf
f
48
49
E
4

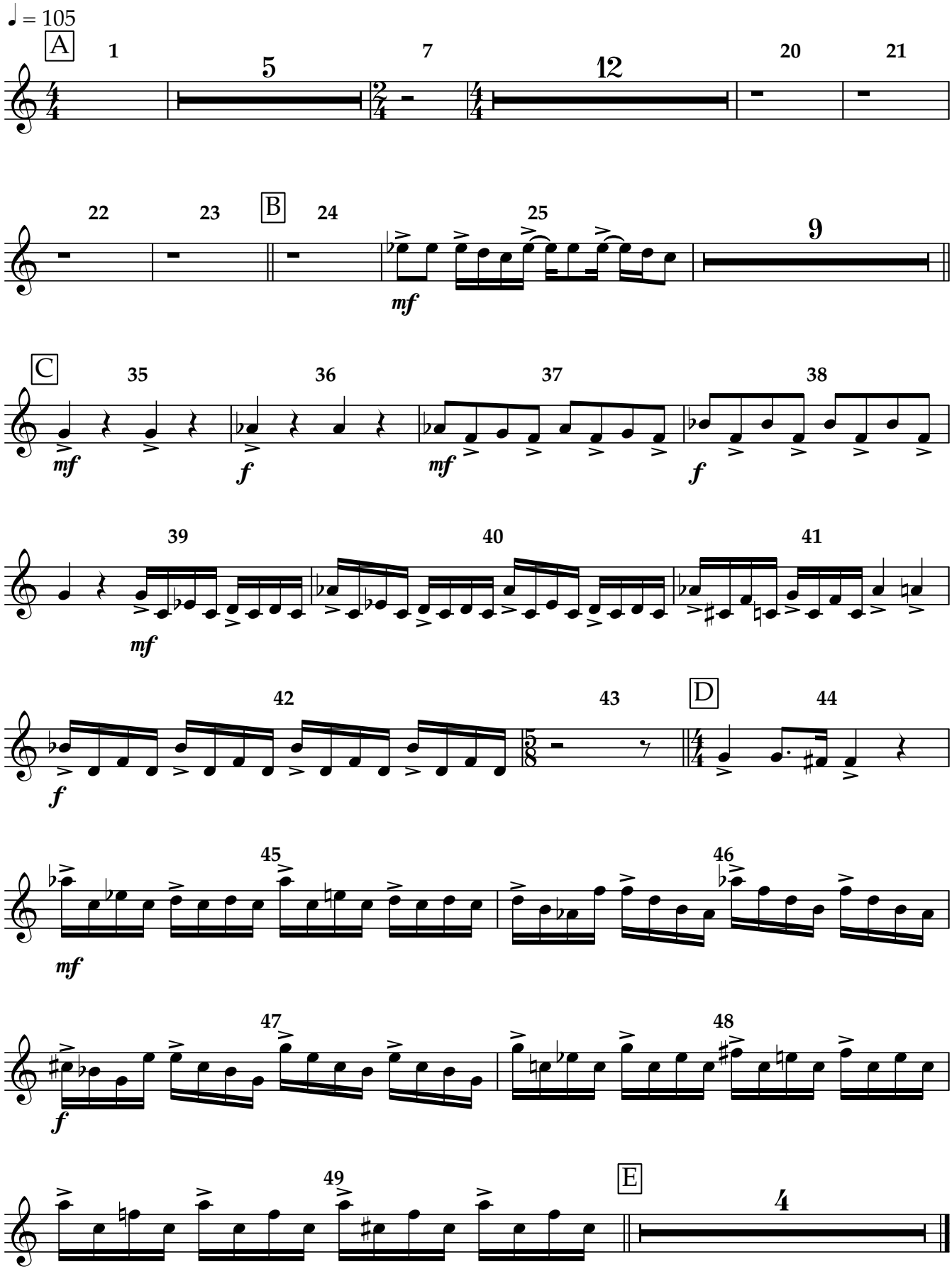
SUB

Horn 1-4


♩ = 105
A
1
5
7
12
20
21
22
mf
B
23
2
26
27
28
29
30
31
f
C
32
33
34
3
38
39
40
41
D
42
43
44
45
46
47
48
49
E
4

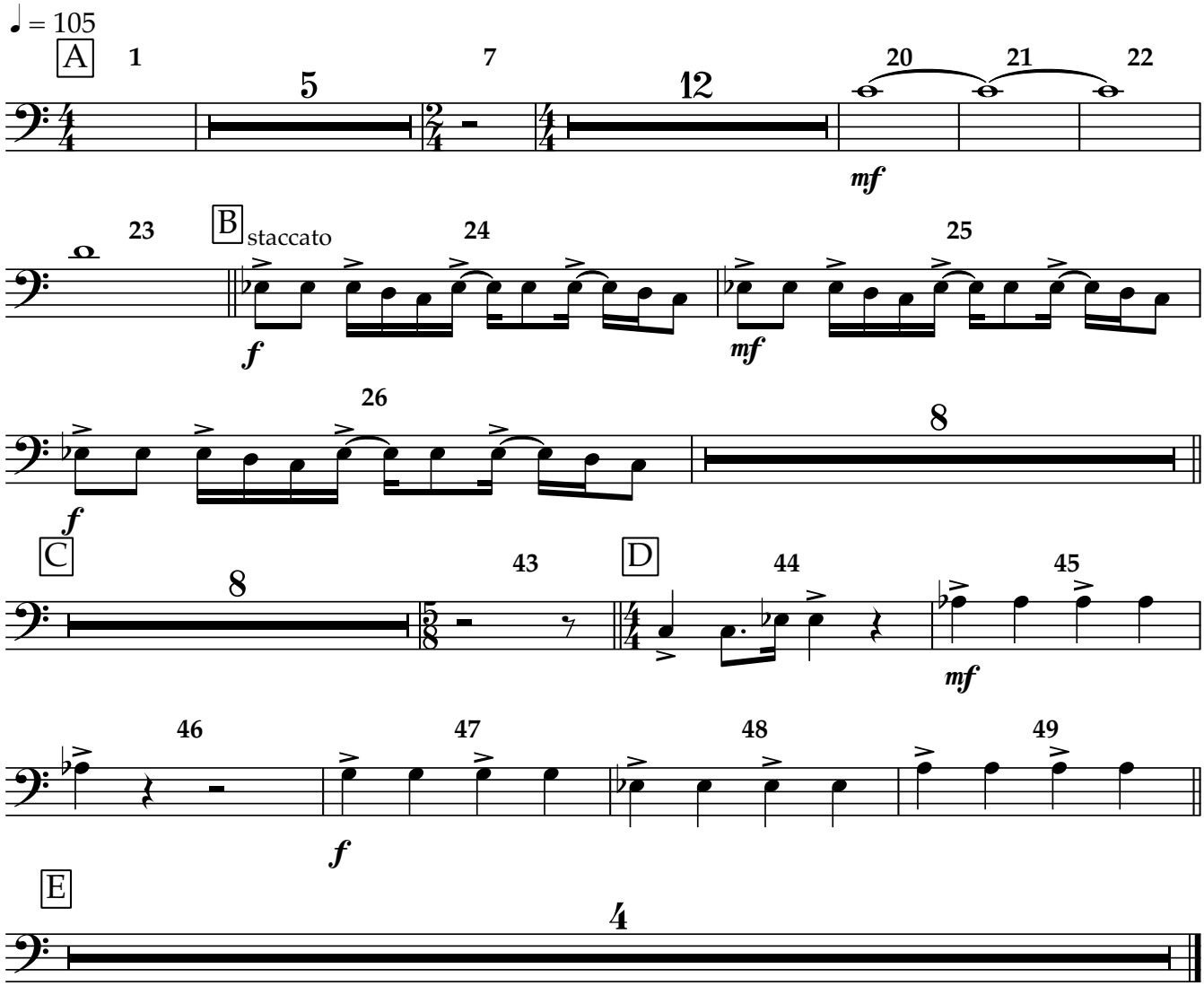
SUB

2 Trumpet



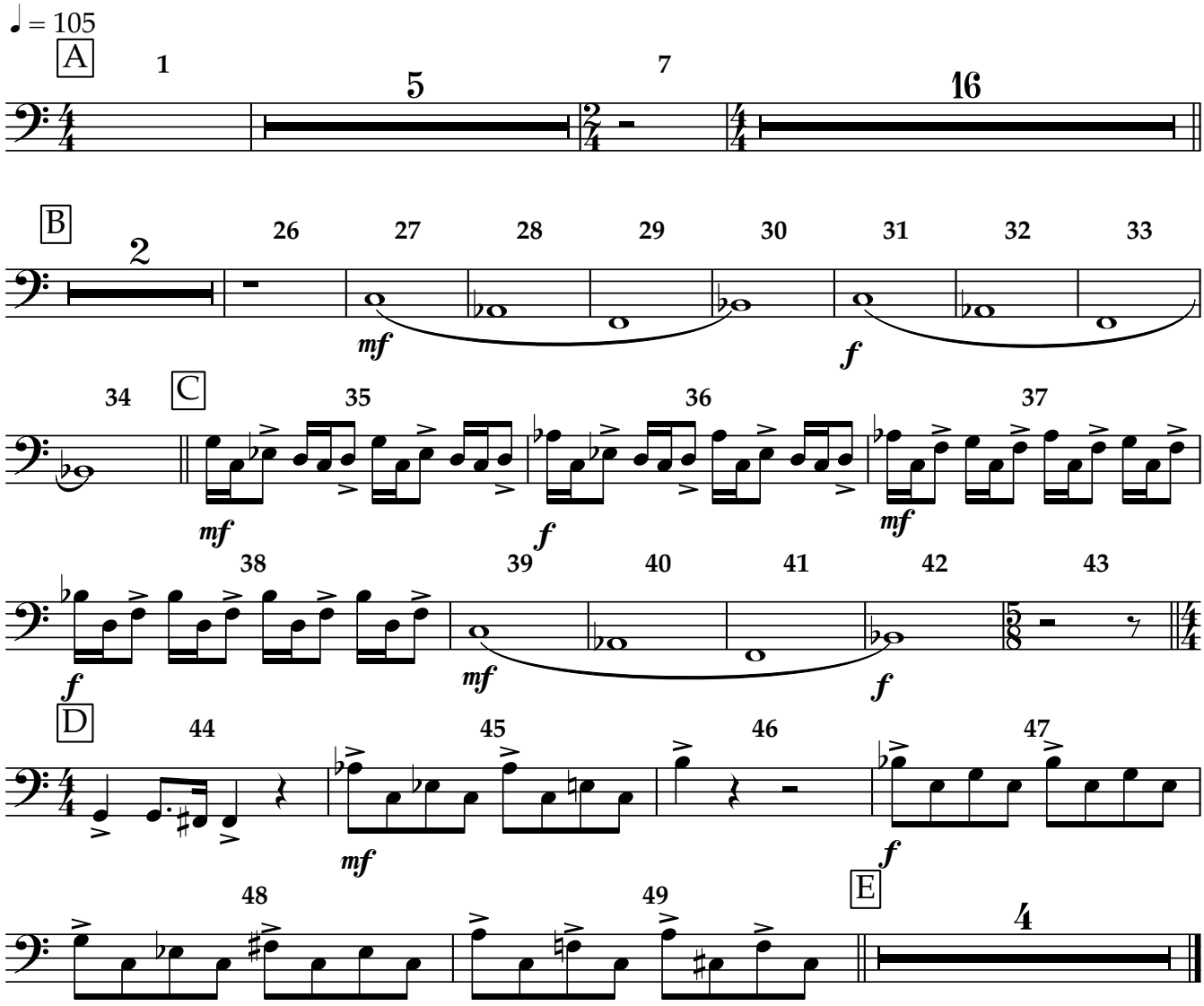
SUB

2 Trombone



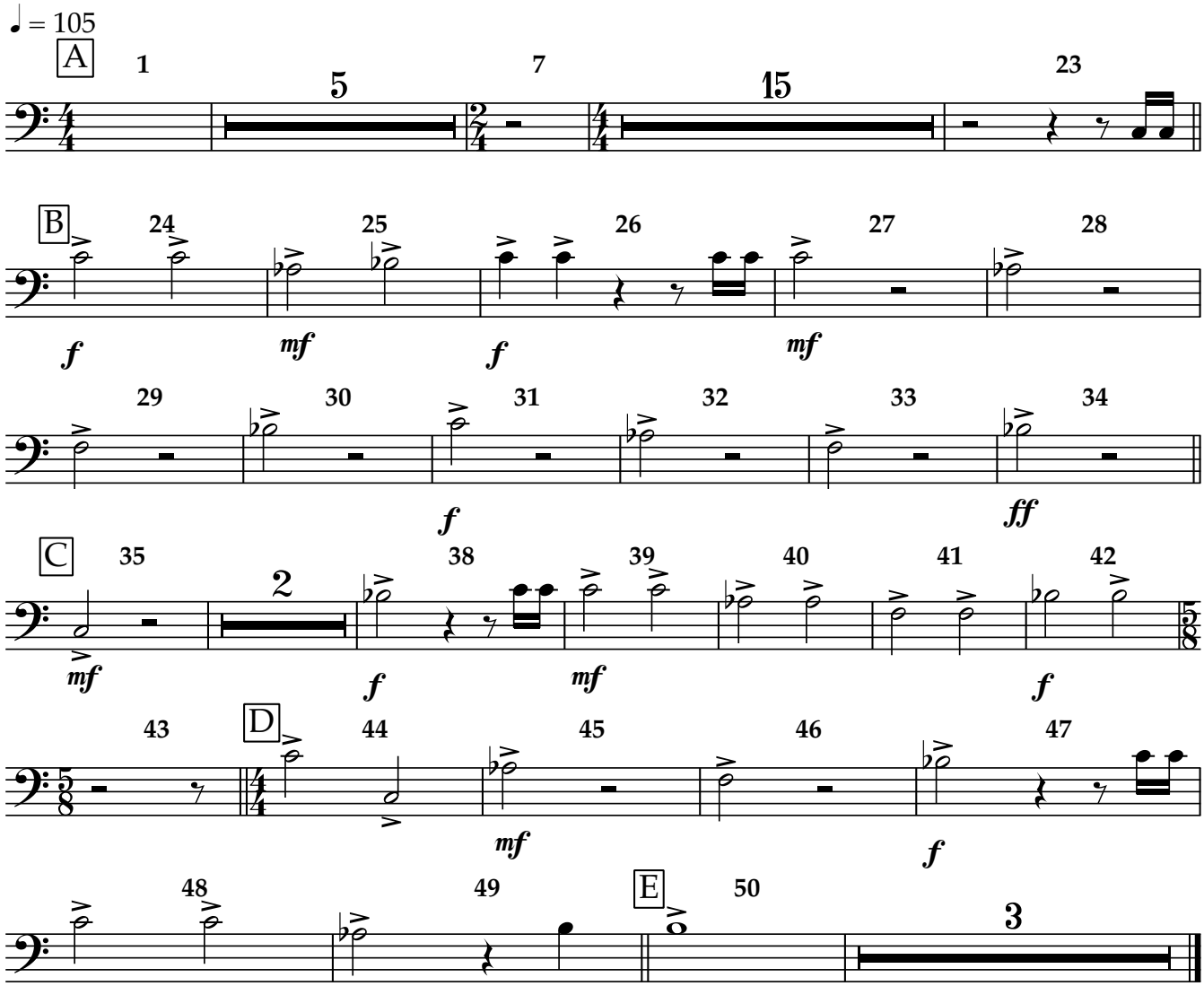
SUB

Tuba


♩ = 105
A
1
5
7
16
B
2
26
27
28
29
30
31
32
33
mf
f
34
C
35
36
37
mf
f
mf
38
39
40
41
42
43
f
mf
f
D
44
45
46
47
mf
f
48
49
E
4

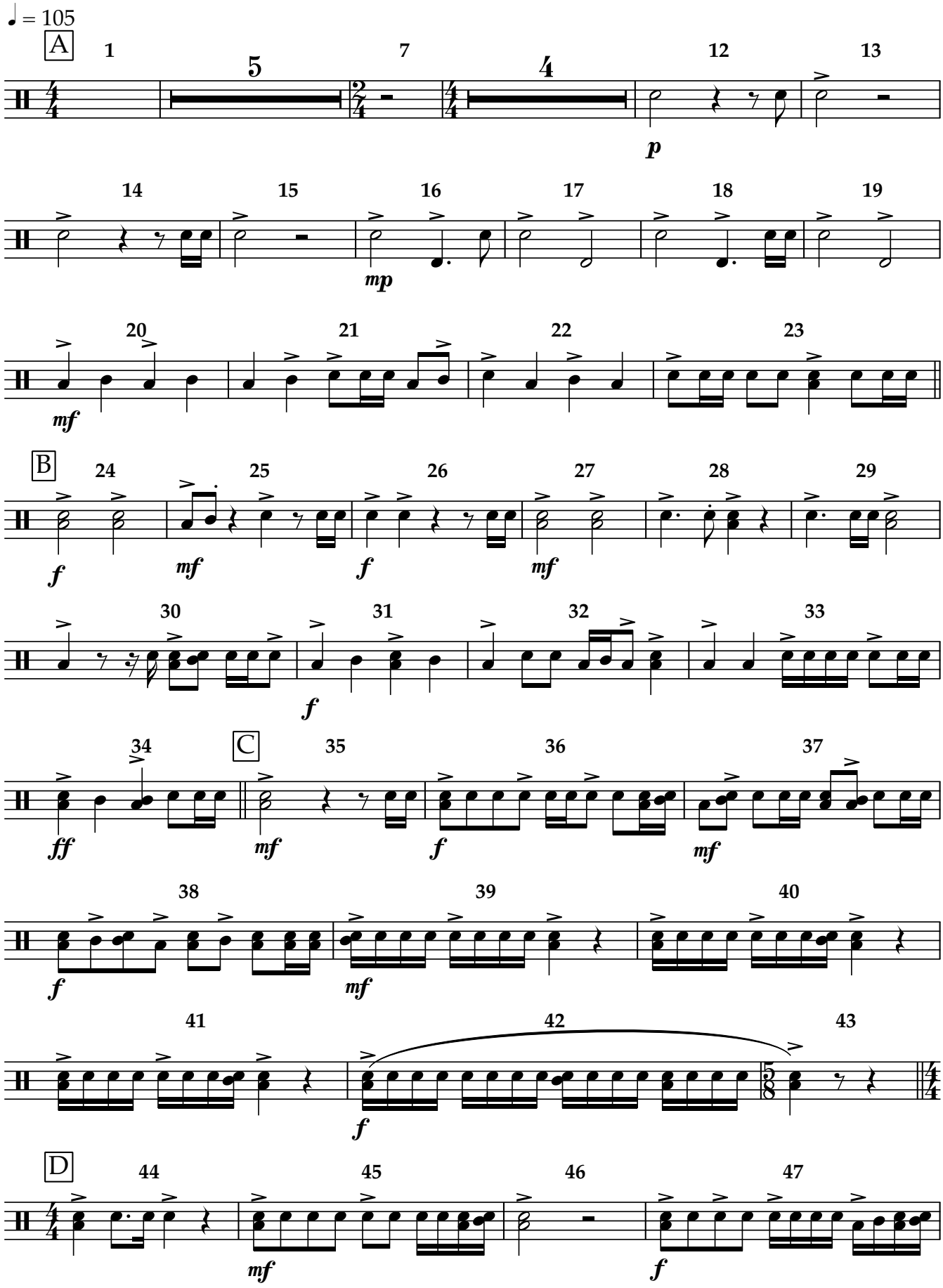
SUB

Timpani


♩ = 105
A
1
5
7
15
23
B
24
25
26
27
28
f
mf
f
mf
29
30
31
32
33
34
f
ff
C
35
2
38
39
40
41
42
mf
f
mf
f
43
D
44
45
46
47
mf
f
48
49
E
50
3

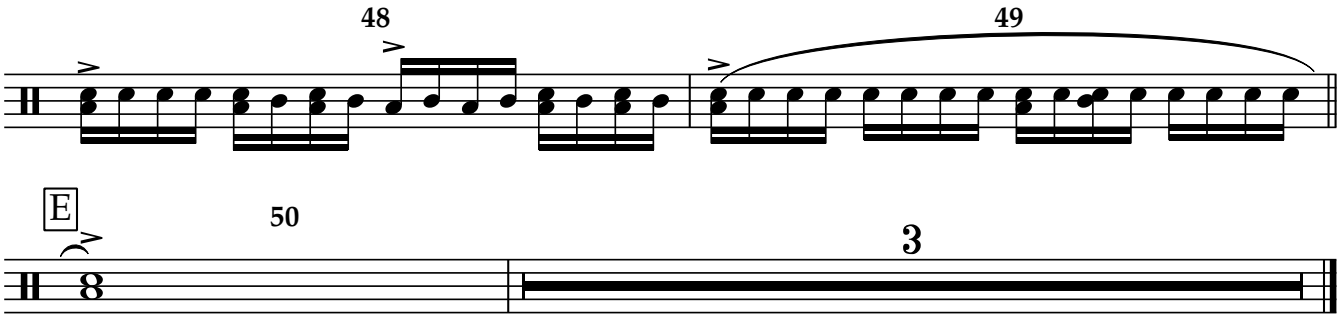
SUB

Percussion 1



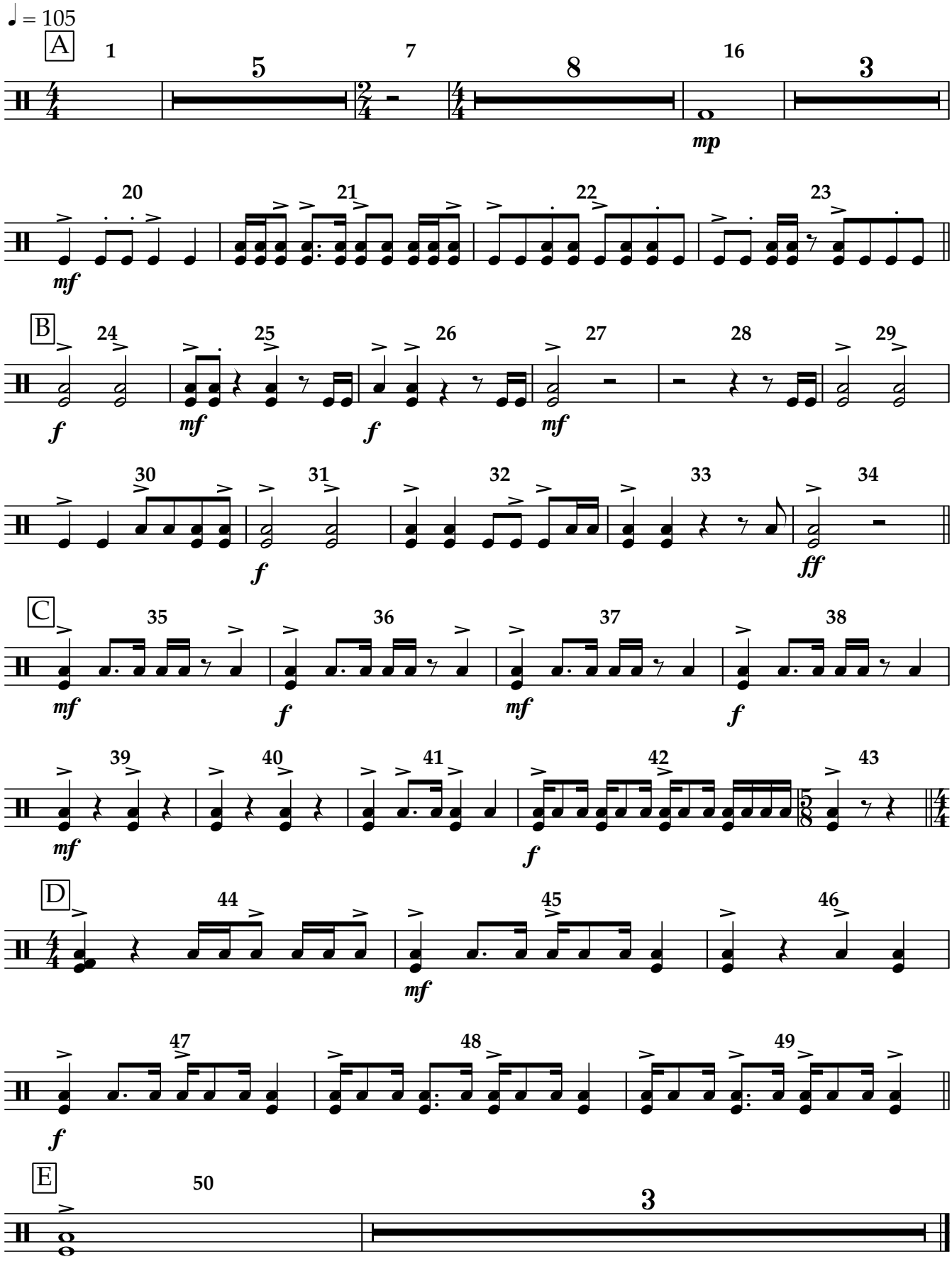
V.S.

2 Percussion 1



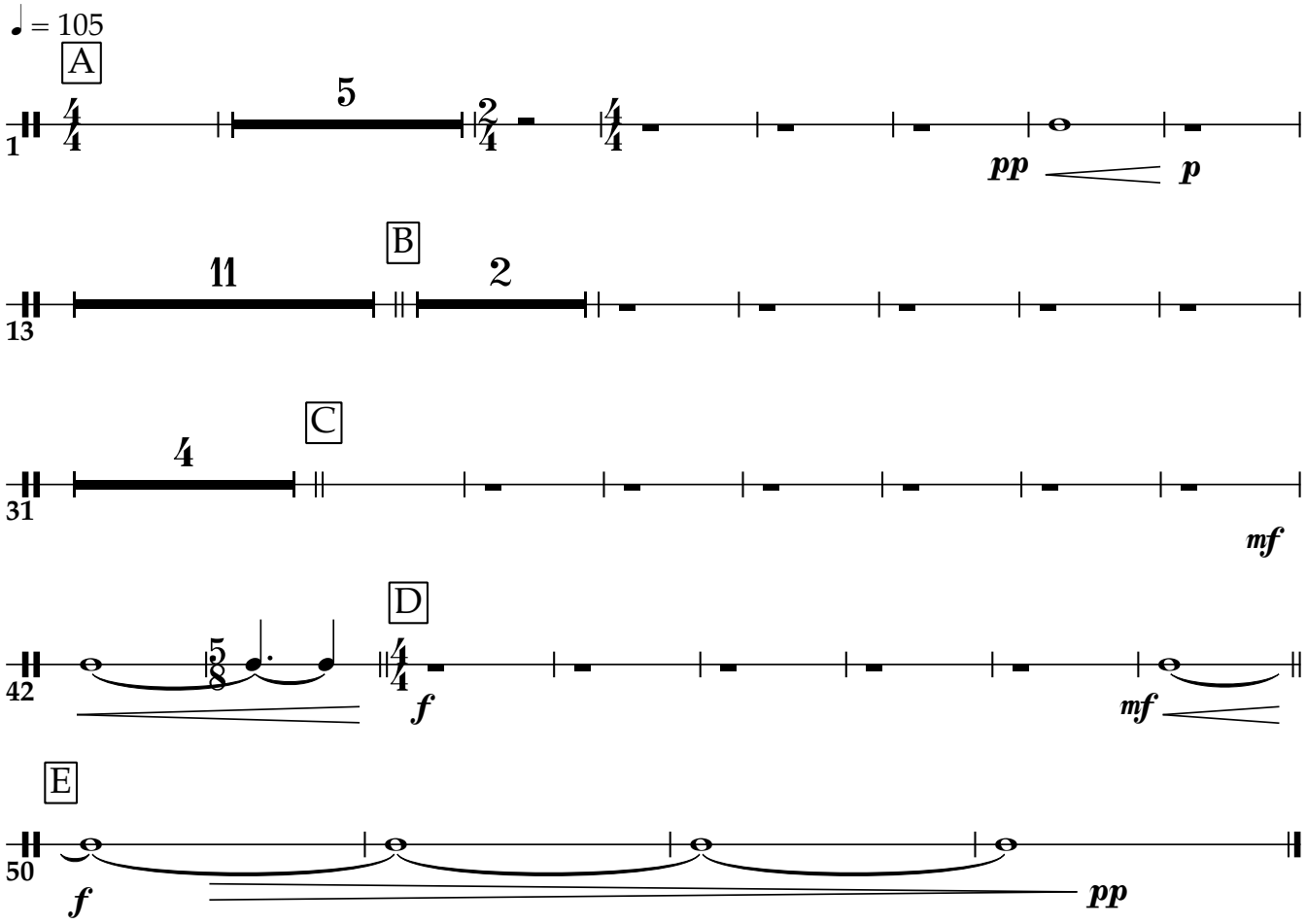
SUB

Percussion 2



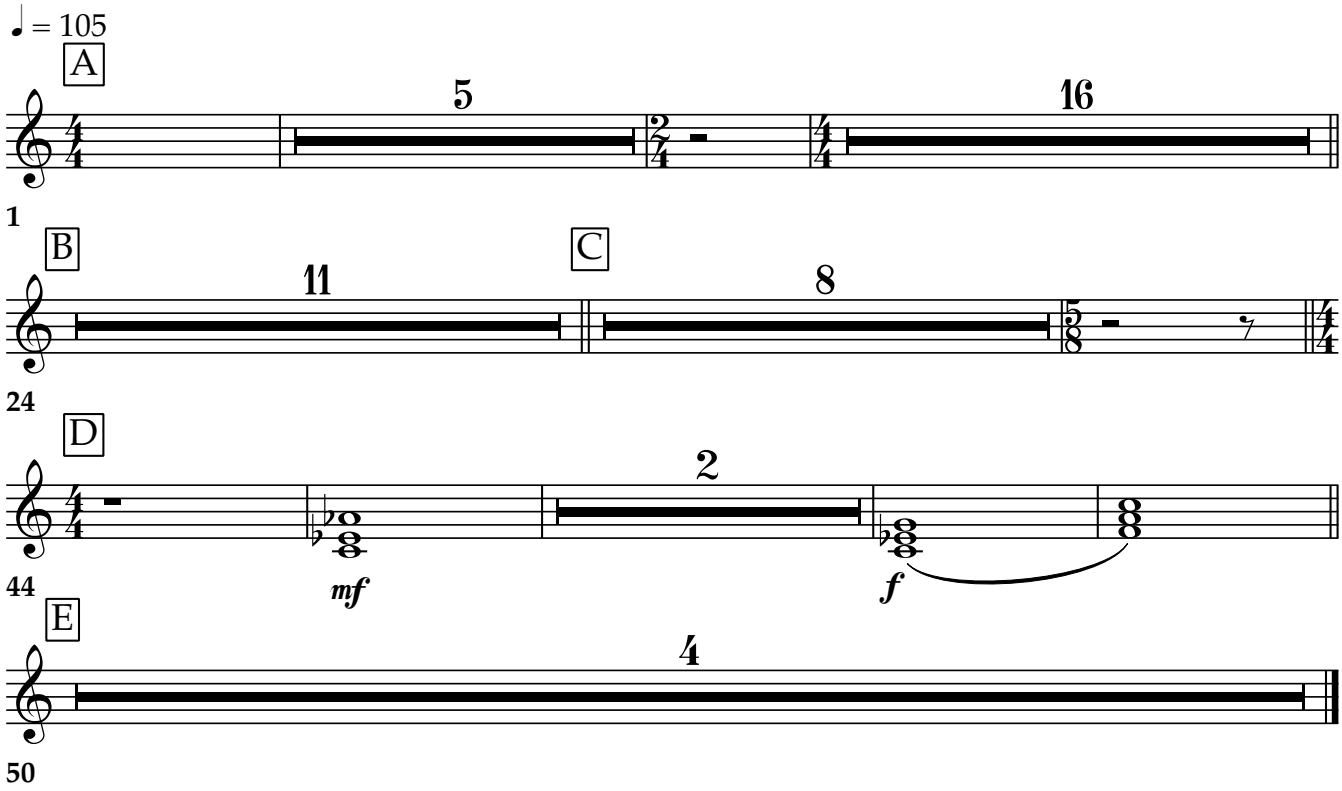
Cymbals

SUB



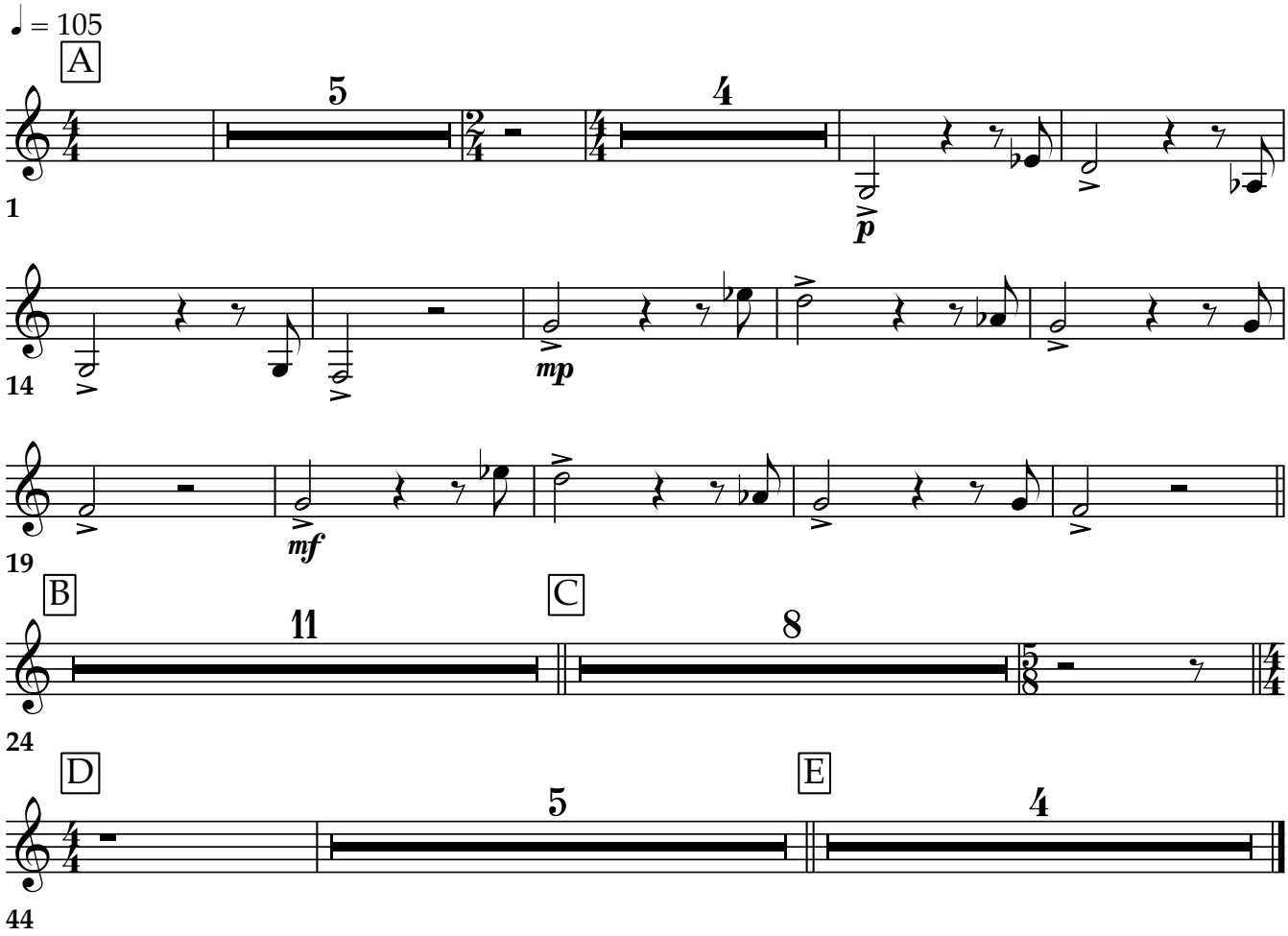
Voice

SUB



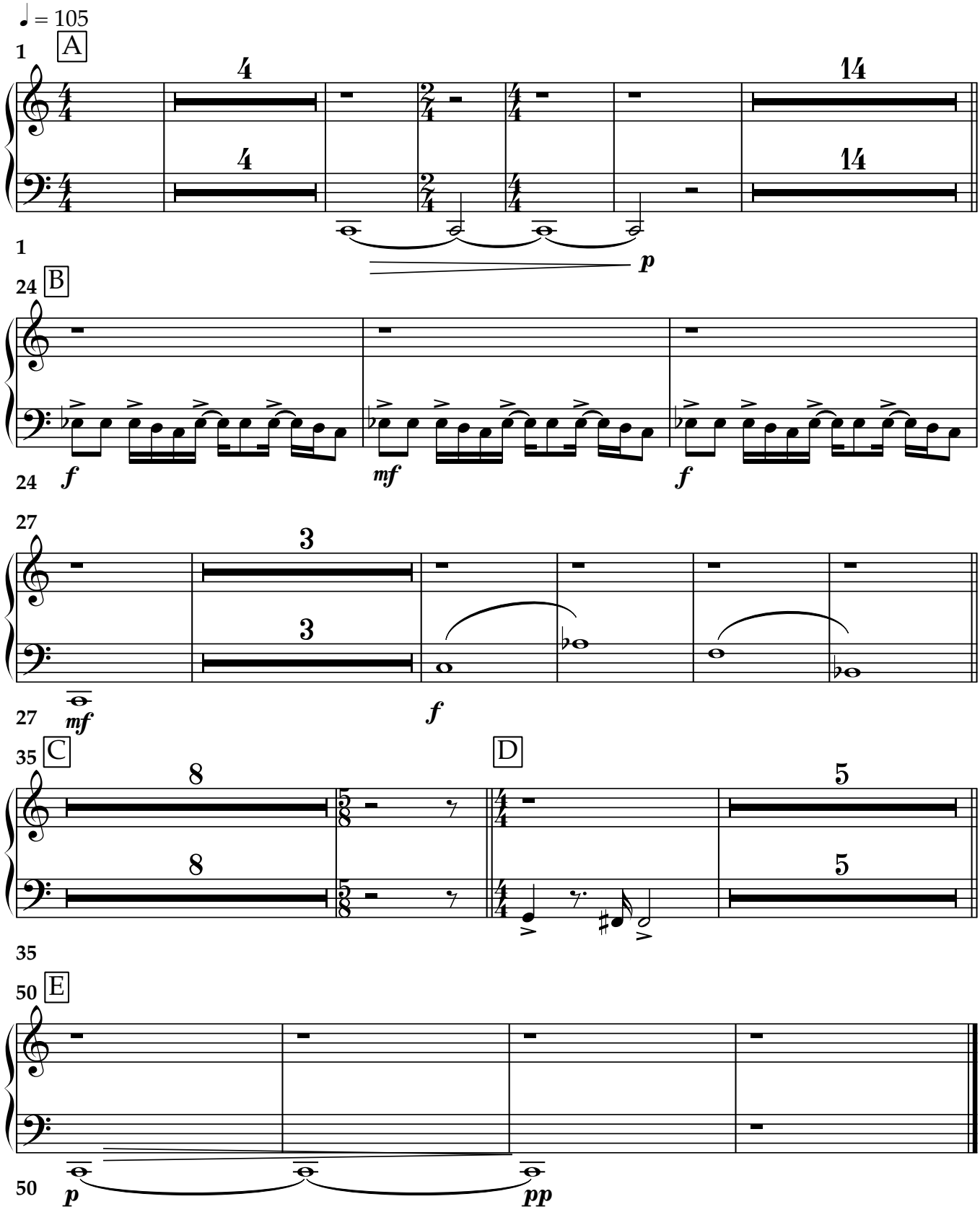
Celesta

SUB



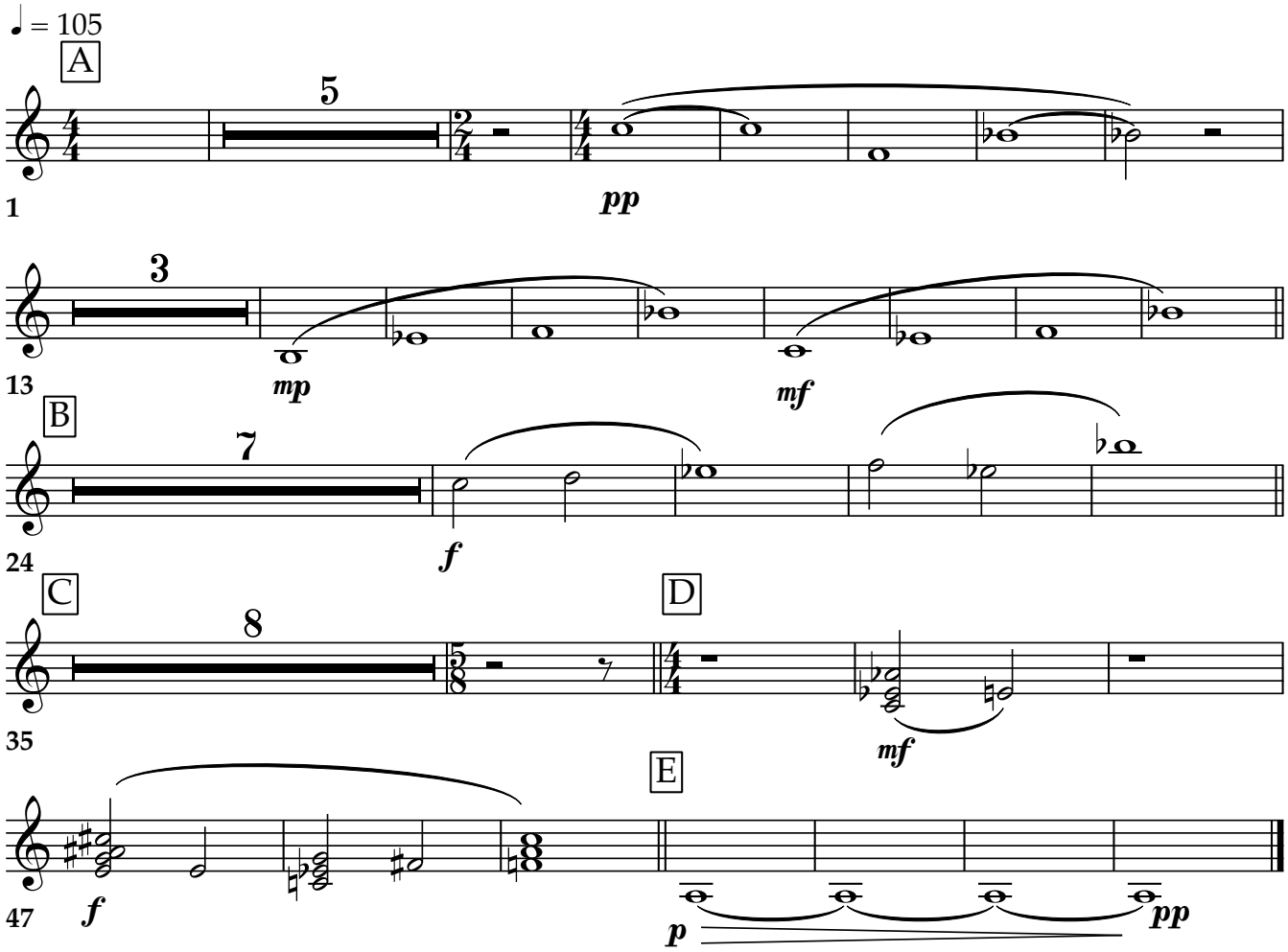
Synthesizer

SUB



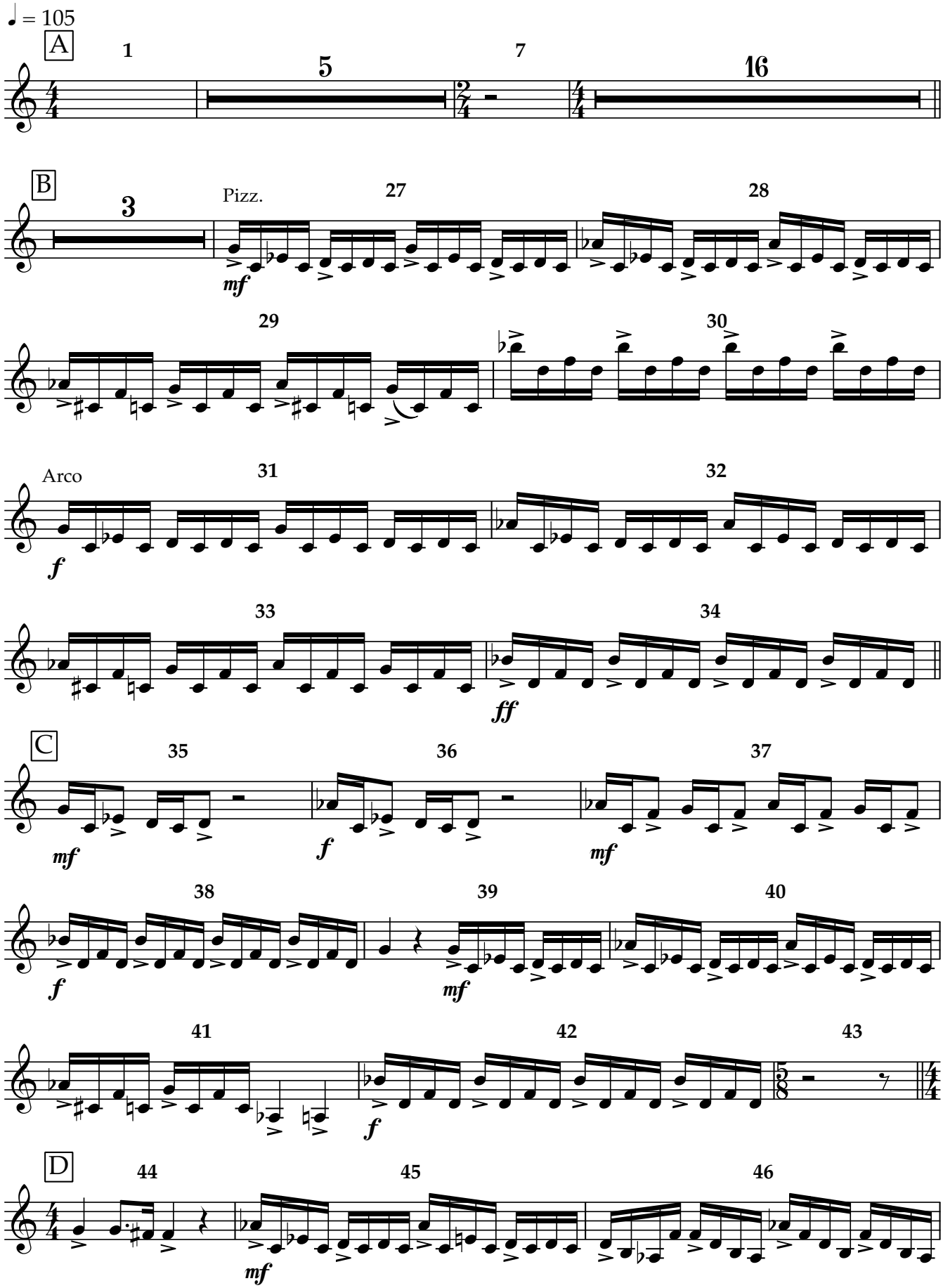
Pad 1 (New Age)

SUB

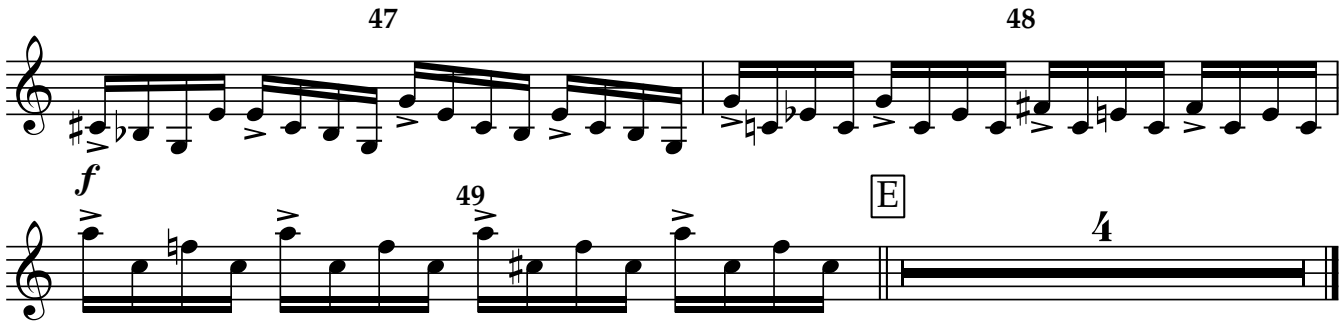


SUB

Violin I

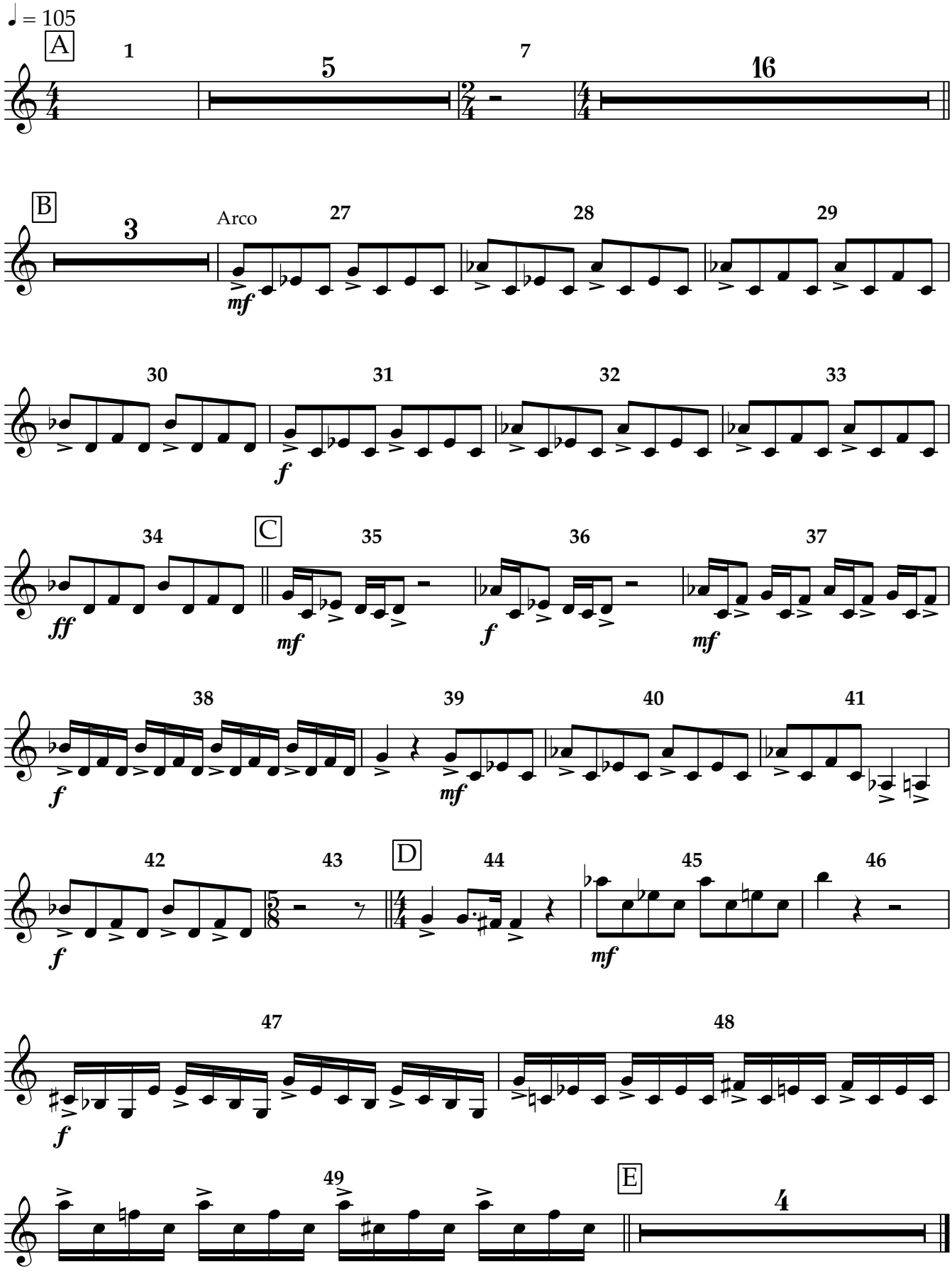


V.S.


47
48
f
49
E
4

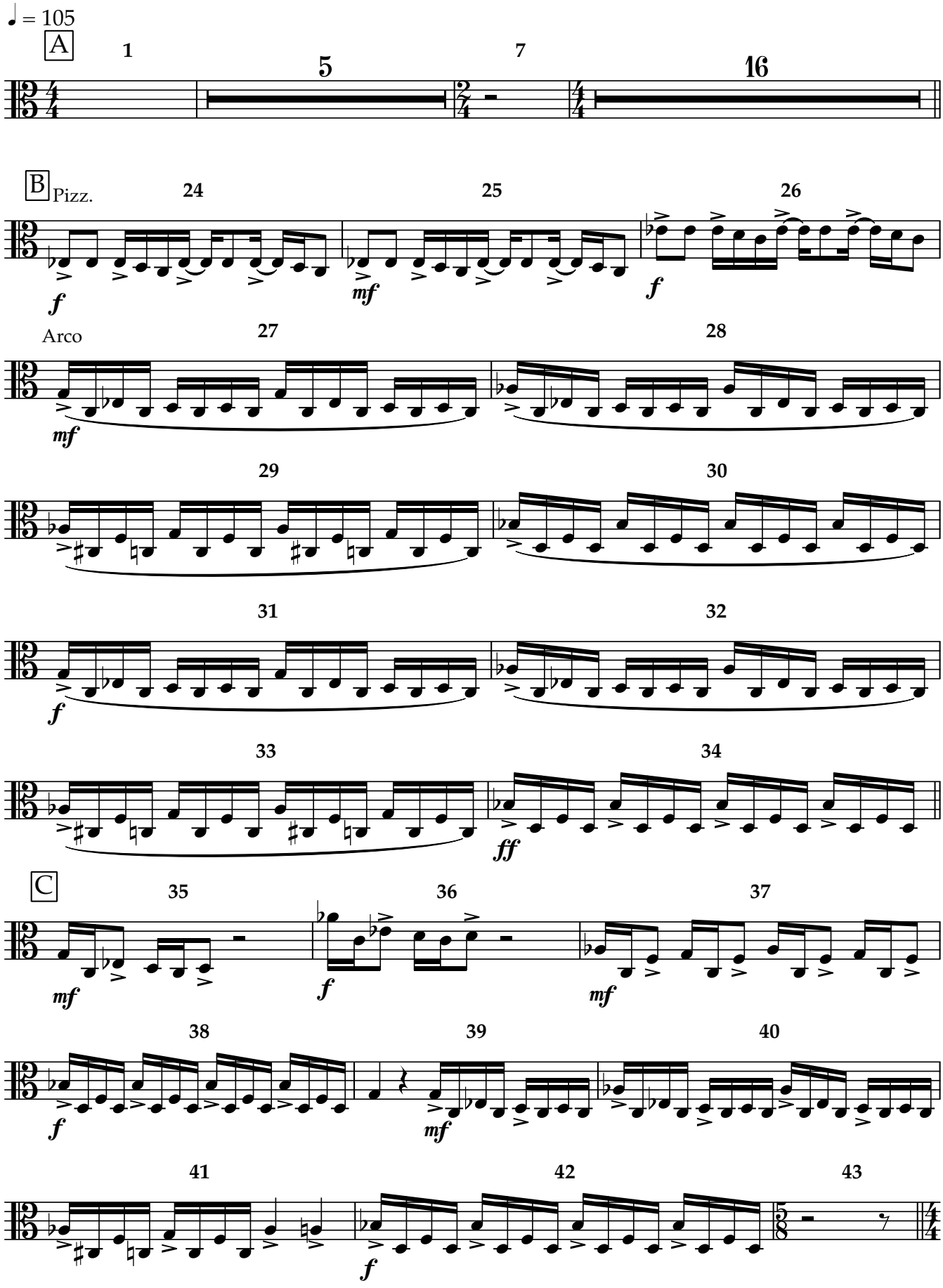
SUB

Violin II

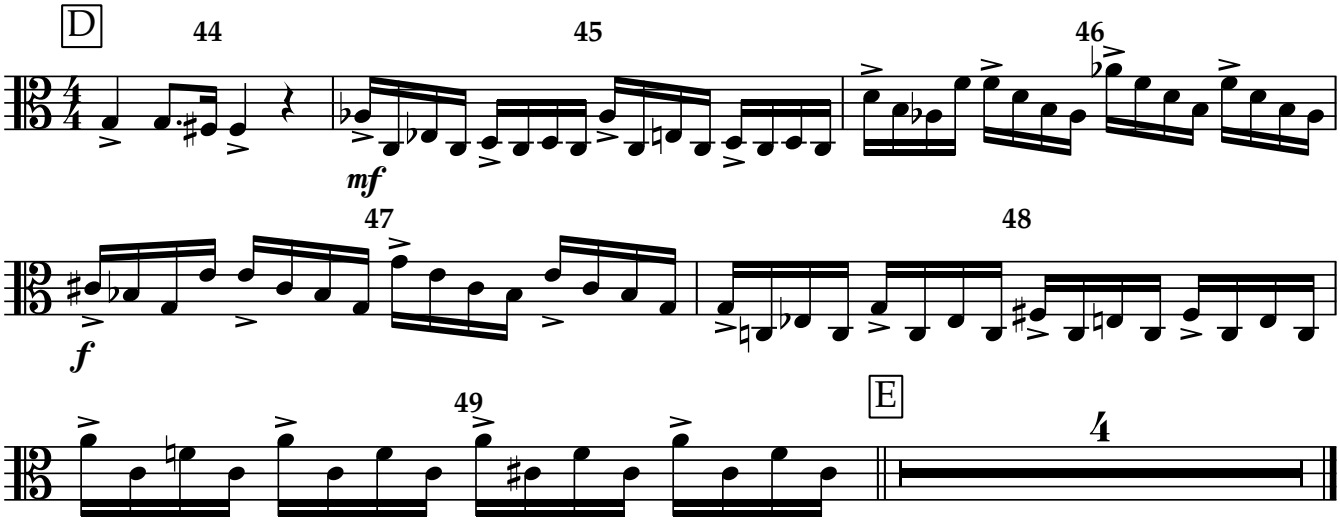


SUB

Viola

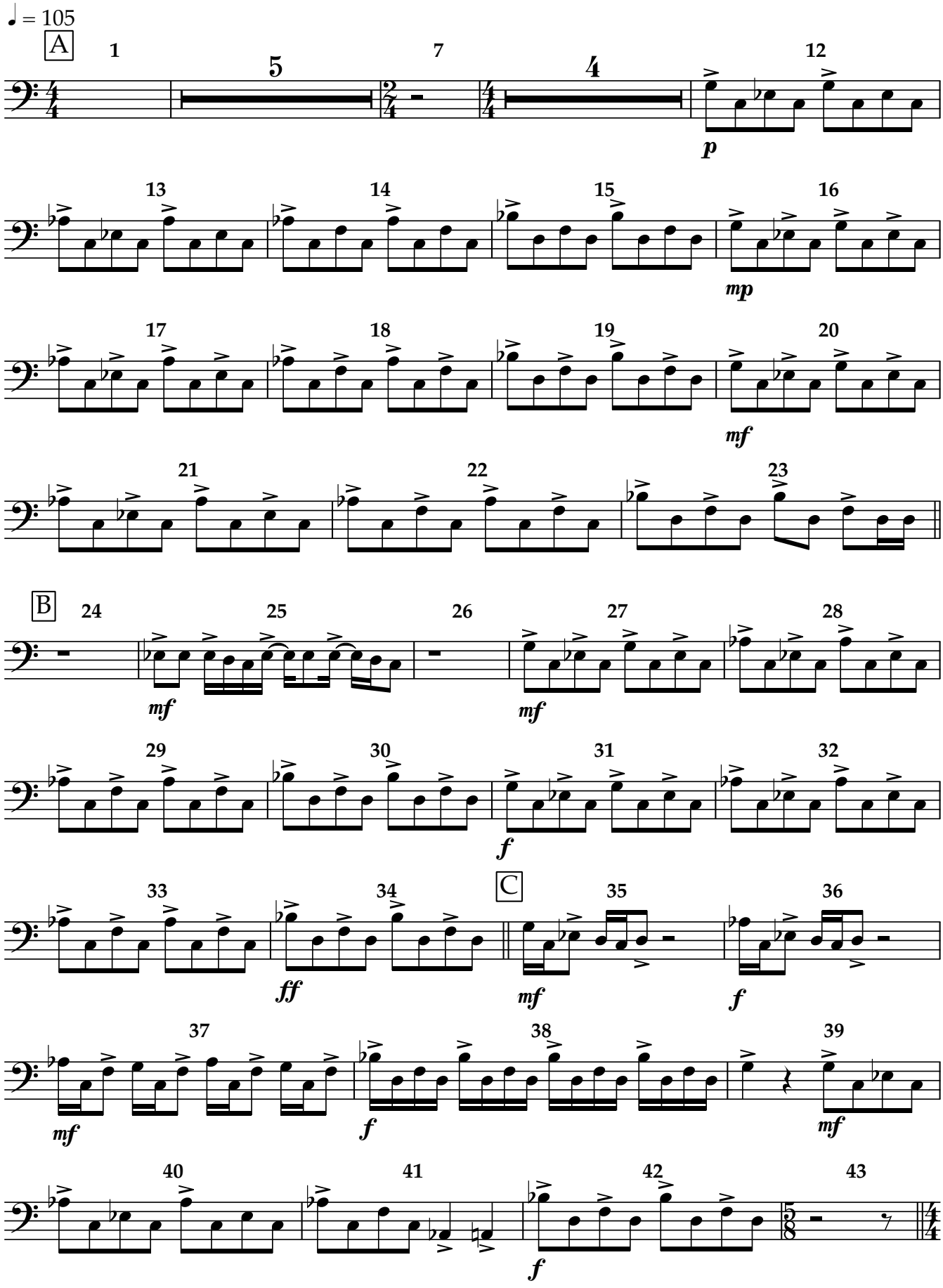

♩ = 105
A
1
5
7
16
B
Pizz.
24
25
26
f
mf
f
Arco
27
28
mf
29
30
31
32
f
33
34
ff
C
35
36
37
mf
f
mf
38
39
40
f
mf
41
42
43
f

V.S.

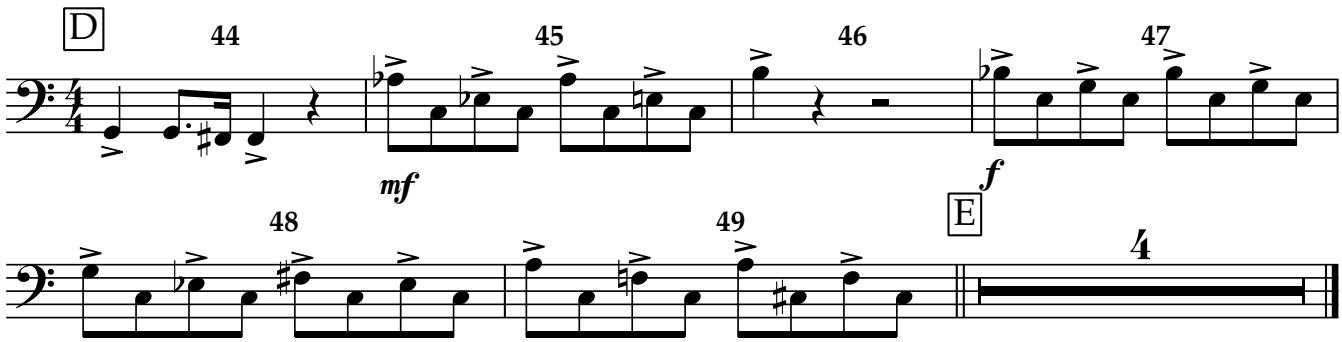

D
44
45
46
mf
47
48
f
49
E
4

SUB

Violoncello

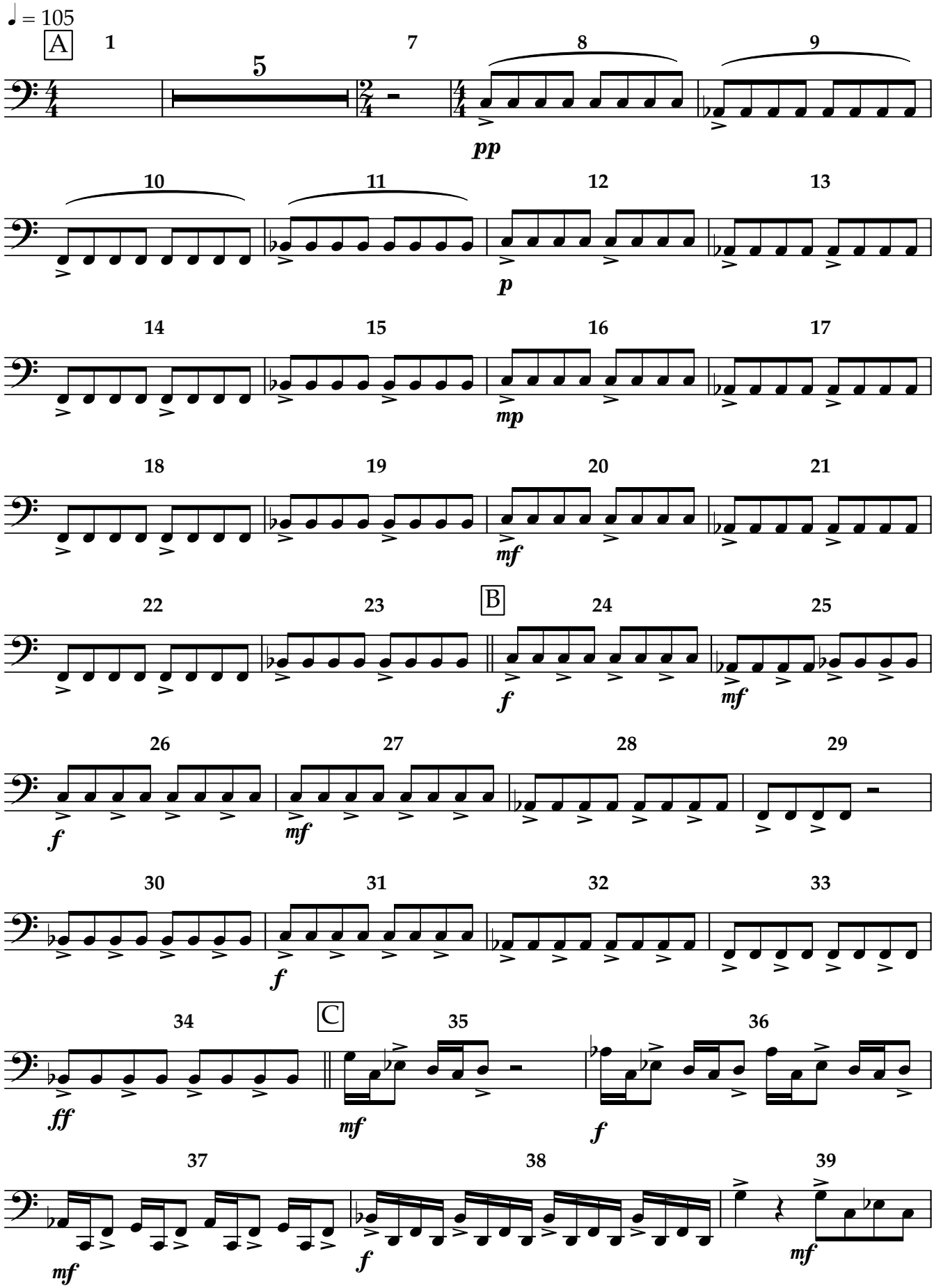


V.S.

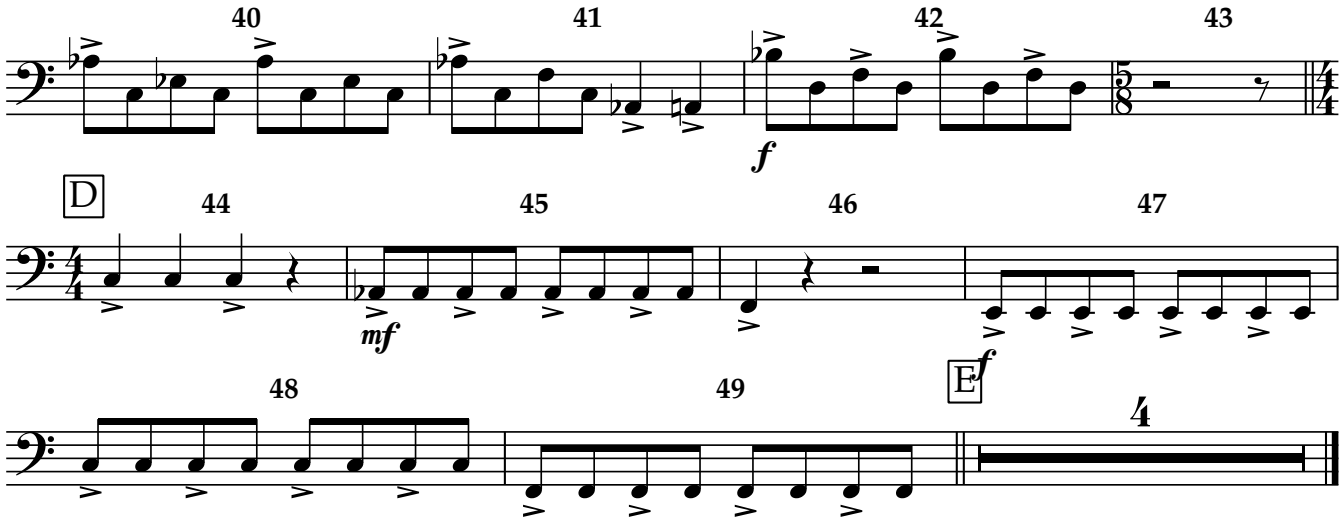

D
44
45
46
47
mf
f
48
49
E
4

SUB

Contrabass



V.S.


40
41
42
43
f
D
44
45
46
47
mf
E
f
48
49
4

CONCLUSIONES

El presente trabajo compositivo abarca todo el conocimiento adquirido durante toda la carrera dentro de la USFQ, donde se pudo plasmar los conceptos fundamentales de la música y técnicas de composición. En el proceso de la elaboración del proyecto hubo momentos que tuve que luchar con el bloqueo creativo, mezcla, mastering y sobre todo lograr que la música funcione con cada una de las escenas de los cortometrajes. Además, muchas veces tuve que rehacer muchas ideas musicales, así acoplar y cumplir con las expectativas del director.

Lograr que funcione la música con los cortometrajes fue un gran reto, sin embargo, me ayudó a crecer y entender el punto de vista del director, de esta forma, conseguir un trabajo coherente y profesional dentro de la industria del cine.

Agradecimiento infinito a todos quienes fueron parte de este gran proyecto, un proceso de formación muy importante que me ayudó en la superación personal y profesional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Juan Antonio César. *Historia de la música de cine*. Recuperado el 10 de abril del 2023 desde el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=KvPRTe5yU8c

Karlin, Fred, and Raybourn Wright. *On the Track: A Guide to Contemporary Film Scoring.* Routledge; 2nd edition, 2004.

The Cue Tube. *Voices*. Recuperado el 03 de febrero del 2023 desde el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=_sh-EjaMIi0&t=44s

The Cue Tube. *Sub*. Recuperado el 20 de marzo del 2023 desde el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=OcnLiYrfXp8&t=6s