UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Escena 1: Creed
Escena 2: Penguins

.

Camila Nicole Velastegui Morillo

Composición para Medios Contemporáneos

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

Quito, 13 de diciembre de 2023

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Escena 1: Creed
Escena 2: Penguins

Camila Nicole Velastegui Morillo

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

Quito, 13 de diciembre 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: Camila Nicole Velastegui Morillo

Código: 00209795

Cédula de identidad: 1751764745

Lugar y fecha: Quito, diciembre 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UNPUBLISHED DOCUMENT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 siguiente trabajo propone la musicalización para dos cortometrajes, Creed y Penguins, videos que provienen de Cue Tube. El proyecto busca desarrollar las técnicas compositivas, desarrollo del sonido y teóricas adquiridas a lo largo de la carrera. Finalmente, lograr transmitir a nivel musical la visión propuesta por el director del cortometraje.

Plabras clave: Cortometraje, composición, desarrollo motívico, orquestación híbrida, mezcla, cine, música.

ABSTRACT

The following work proposes the musical composition for two short films, Creed and Penguins, videos that come from Cue Tube. The project seeks to develop the compositional techniques, sound development and theory acquired throughout the degree. Finally, manage to convey on a musical level the vision proposed by the director of the short film.

Keywords: Short film, composition, motivic development, hybrid orchestration, mixing, film, music.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción 8

Score Creed 9

Particellas Creed 12

Score Penguins 50

Particellas Penguins 57

Conclusiones 72

Referencias Biliográficas 73

INTRODUCCIÓN

La música ha acompañado al ser humano a lo largo de su historia. A principios del siglo XVII, el cine comienza a tener un cambio revolucionario al tener por primera vez acompañamiento musical. (Davis, 1999) De tal manera, la música comenzó a tener una suma importancia para apoyar al campo visual y se convierte en lo que ahora es indispensable en el cine.

La composición musical elaborada para los dos cortometrajes presentados, son el resultado de un desarrollo motívico principal, en donde se juega con capas que aportan textura y el grado de tensión según lo amerita cada momento. El tener un motivo aporta a que el oyente asocie la imagen con el sonido y pueda seguir una historia a través del oído.

Por otro lado, se buscó desarrollar técnicas armónicas como el uso de intercambio modal y realizar una composición completa en Mixolidio. Asimismo, abordar técnicas modernas como la elaboración de una orquestación híbrida, con uso de sistetizadores y pads y desarrlo de mezcla avanzada como utilizar sonidos en reversa.

Por tal motivo, todo lo descrito anteriormente aporta al resultado de ambos cortos, generando una relación estrecha entre lo visual y lo auditvo.

Creed

Score

Marimba

Snare Drum

Drum Set 1

Drum Set 2

Percussion 1

Percussion 2

Vocals 1

Electric Super Saw 1

Alchemy Strings Arpeggio 1

Alchemy Strings Pads 1

Synth Brass 1

Synth Brass 2

Synth Brass 3

Synth Brass 4

Synth Brass 5

Synth Brass 6

Synth Brass 7

Synth Brass 8

Synth Brass 9

Synth Brass 10

Synth Lead 1

Synth Brass 11

Synth Brass 12

Synth Brass 13

Synth Brass 14

Synth Brass 15

Sound FX

Synth 1

Synth 2

Synth 3

Synth 4

Synth 5

Synth 6

Vocal 1

Violin

Viola

Cello

Chrod

Vib

S Dr

D S 1

D S 2

Perc 1

Perc 2

Vocals 1

Pad 1

Pad 2

Pad 3

Synth 1

Synth 2

Synth 3

Synth 4

Synth 5

Synth 6

Synth 7

Synth 8

Synth 9

Synth 10

Lead 1

Synth 11

Synth 12

Synth 13

Synth 14

Synth 15

Pno

Synth 1

Synth 2

Synth 3

Synth 4

Synth 5

Synth 6

Voices 2

Vln

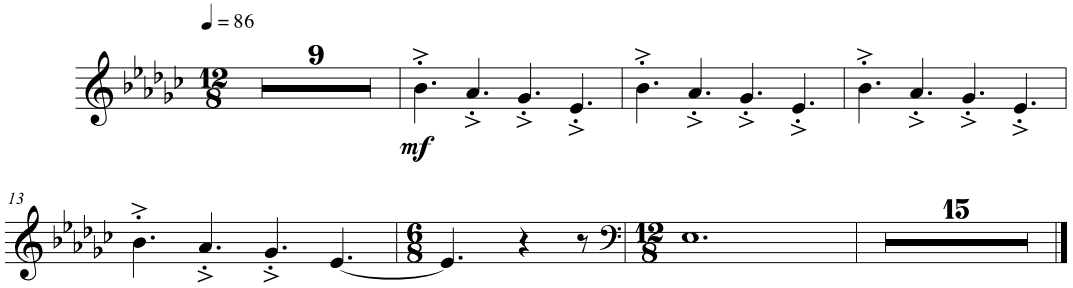
Vla

Vc

Creed

Marimba

Camila Velasteguí

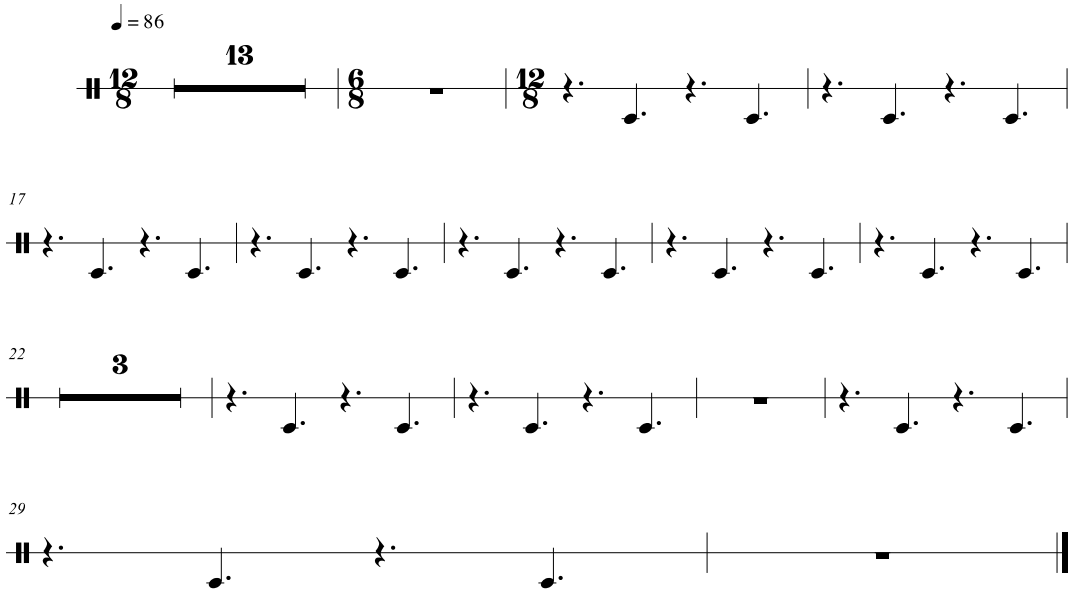


©

Creed

Snare Drum

Camila Velasteguí

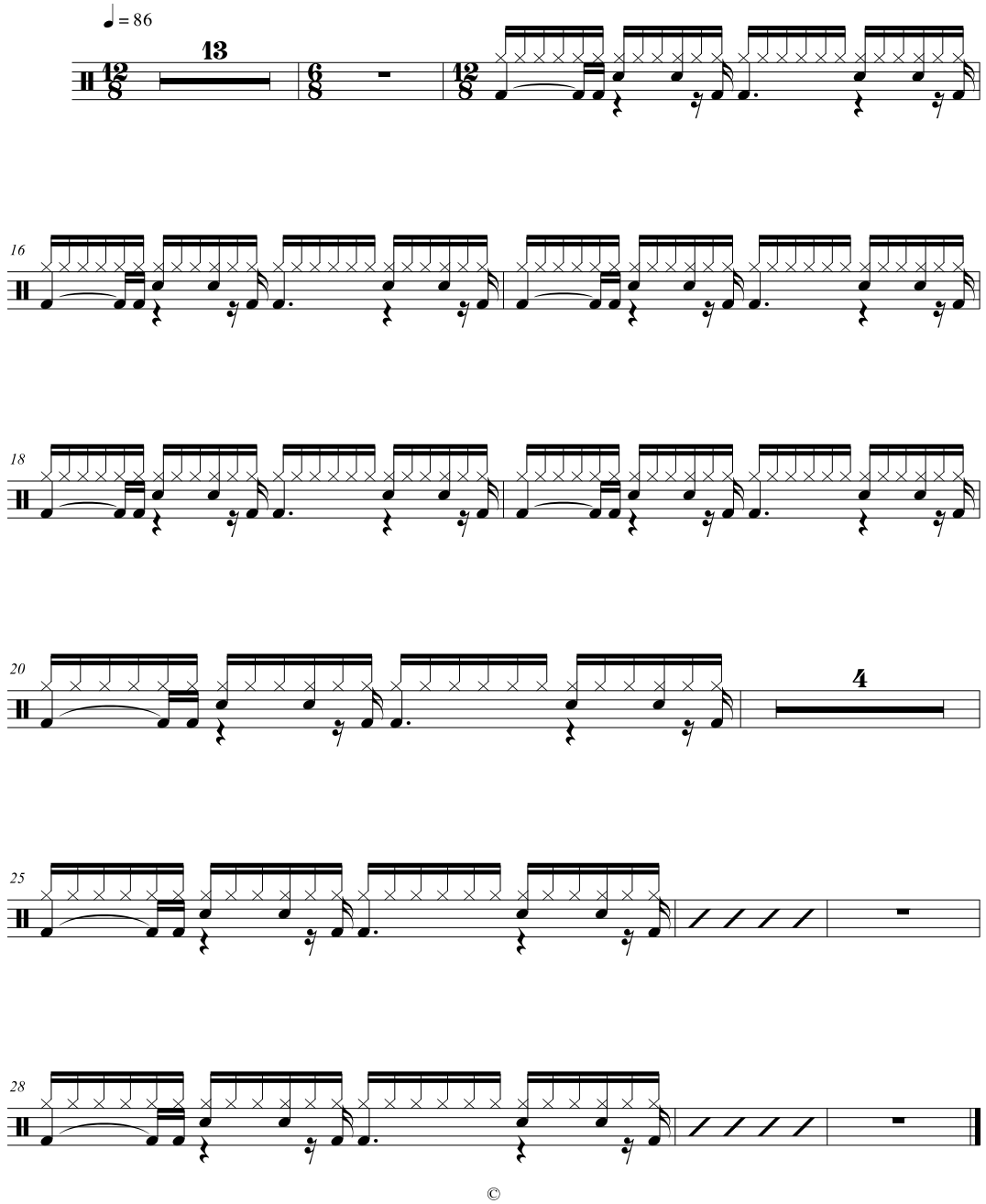


©

Creed

Drum Set 1

Camila Velasteguí

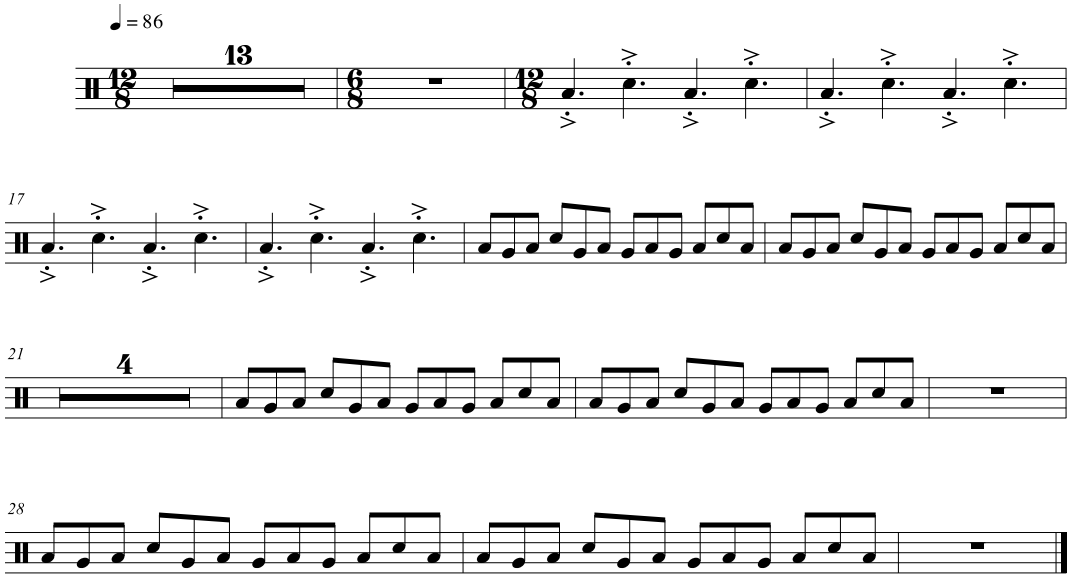


©

Creed

Drum Set 2

Camila Velasteguí

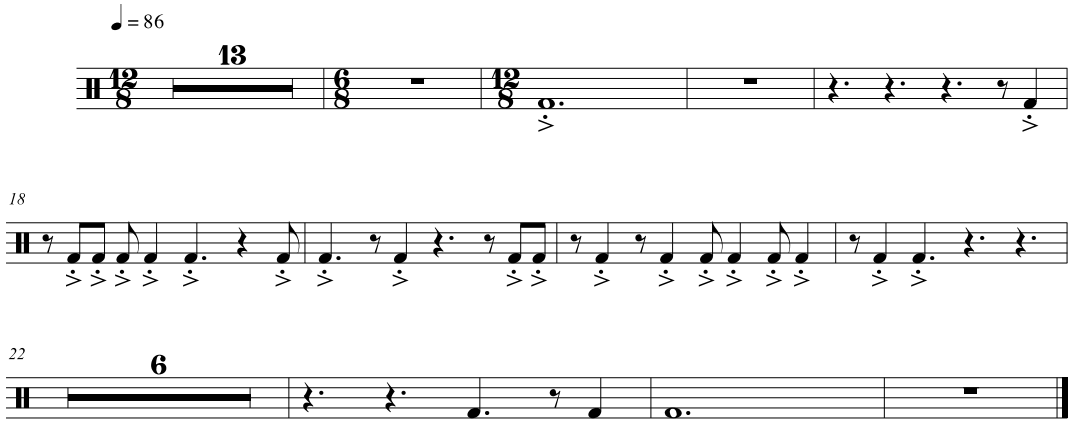


©

Creed

Percussion 1

Camila Velasteguí

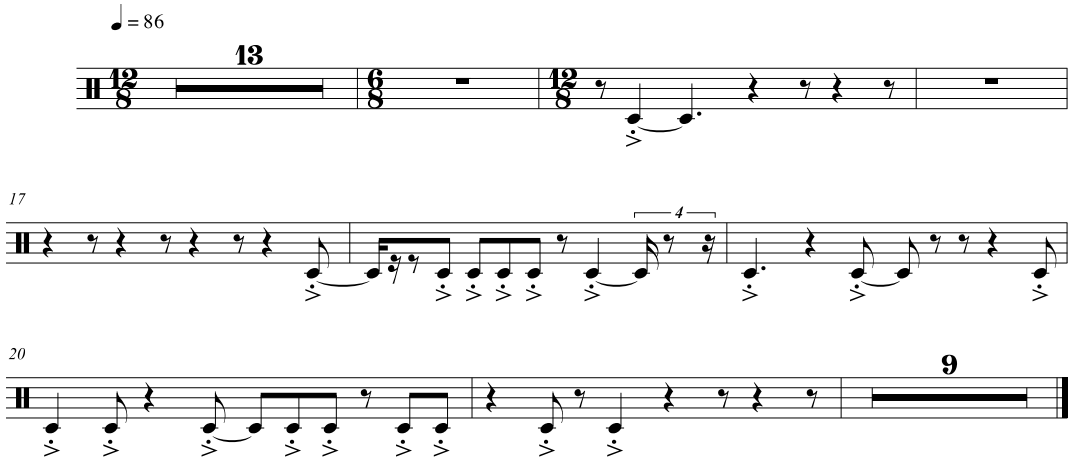


©

Creed

Percussion 2

Camila Velasteguí

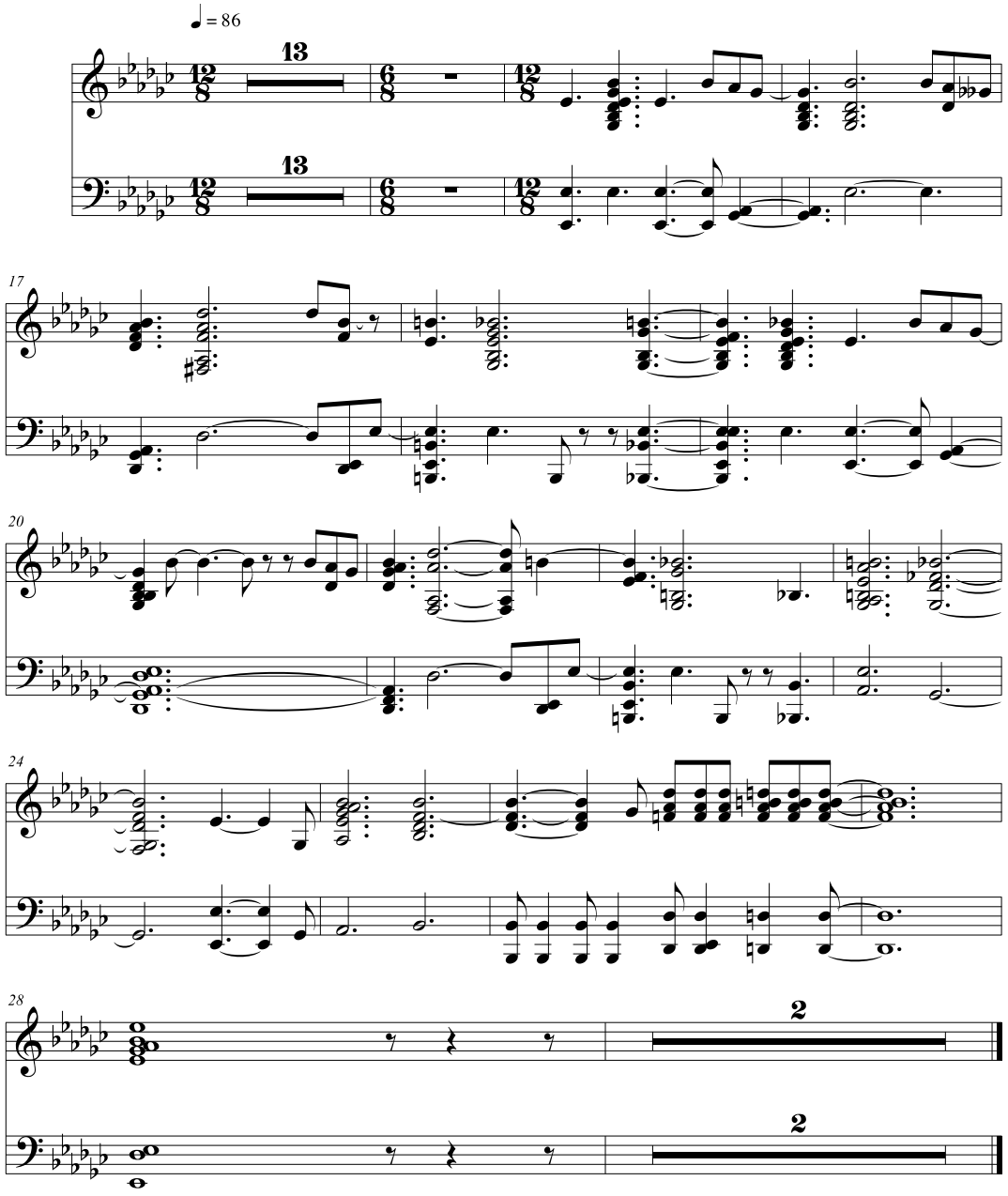


©

Creed

Vocals 1

Camila Velasteguí

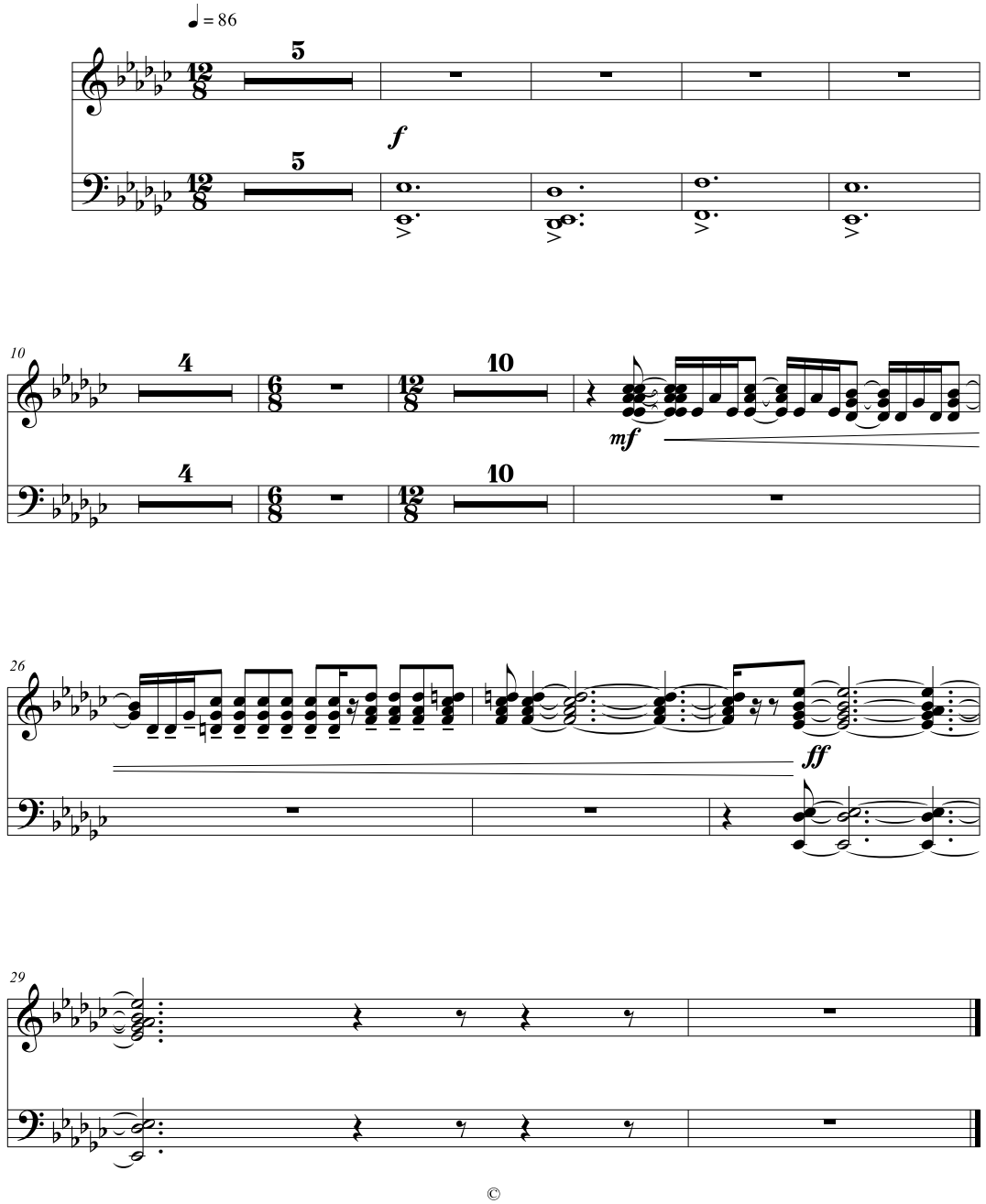


©

Creed

Classic Super Saw 1

Camila Velasteguí

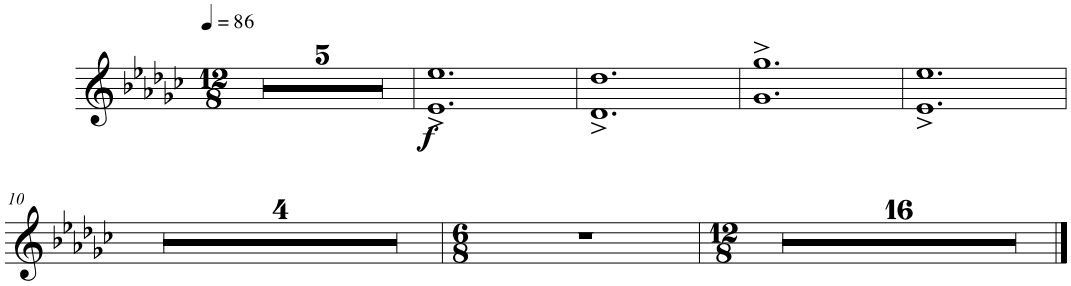


©

Creed

Alchemy Strings Warn
1

Camila Velasteguí

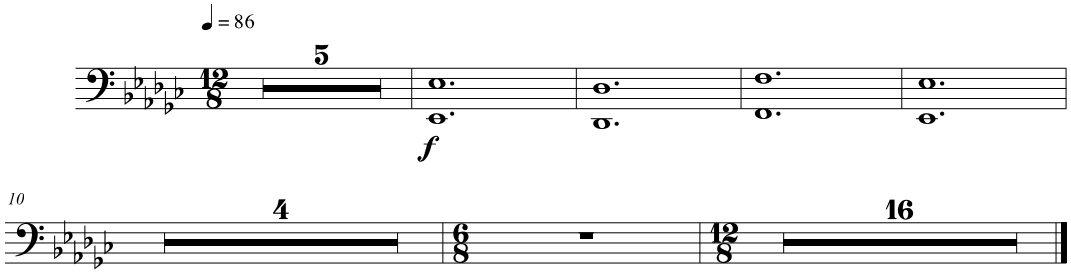


©

Creed

Alchemy Strings Pads 2

Camila Velasteguí

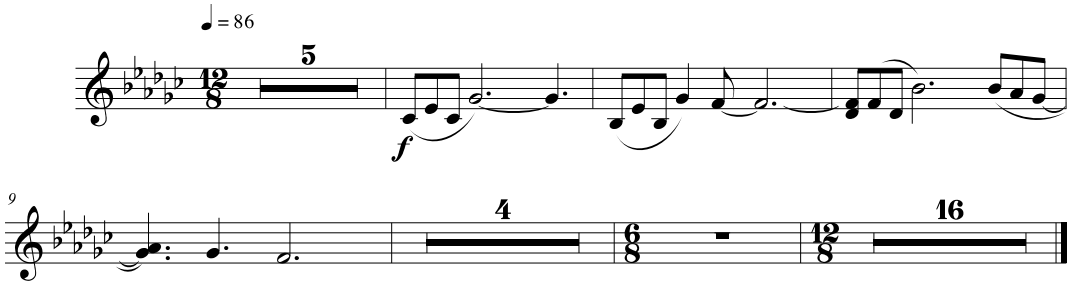


©

Creed

Synth Brass 1

Camila Velasteguí

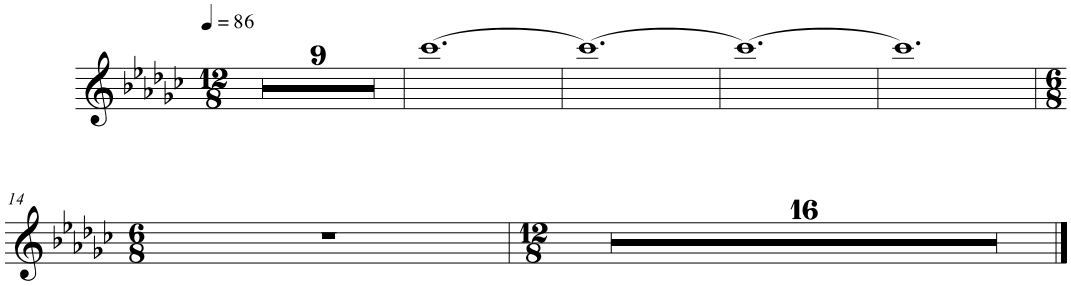


©

Creed

Synth Brass 2

Camila Velasteguí

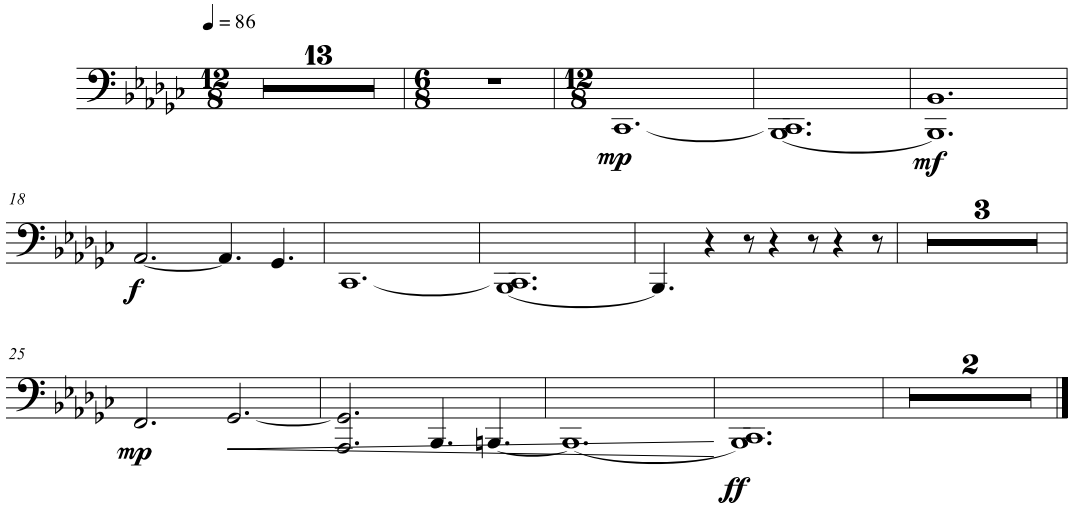


©

Creed

Synth Brass 3

Camila Velasteguí

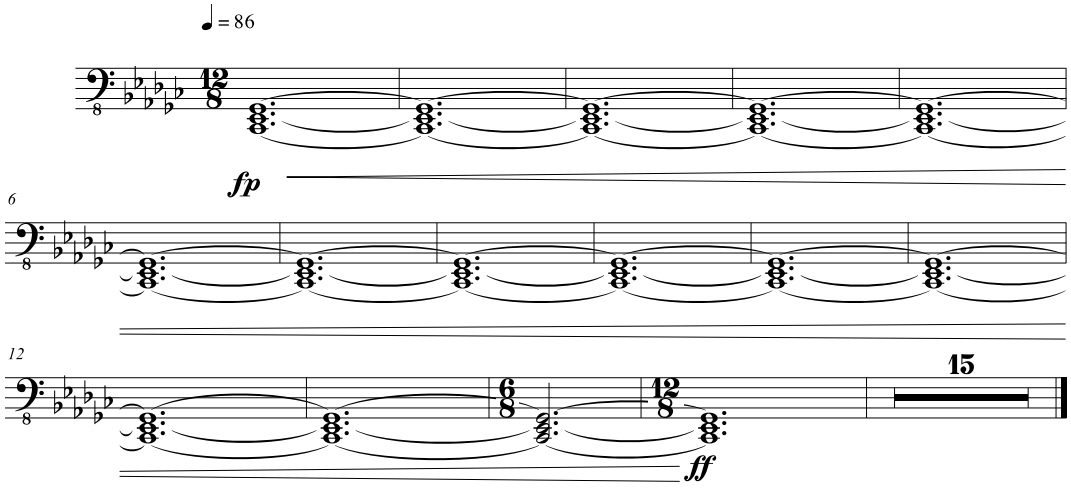


©

Creed

Synth Brass 4

Camila Velasteguí

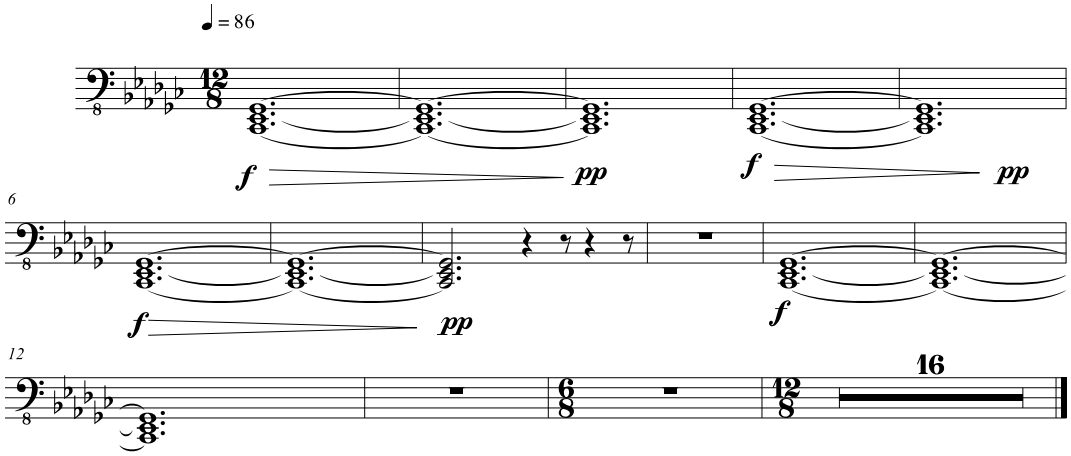


©

Creed

Synth Brass 5

Camila Velasteguí

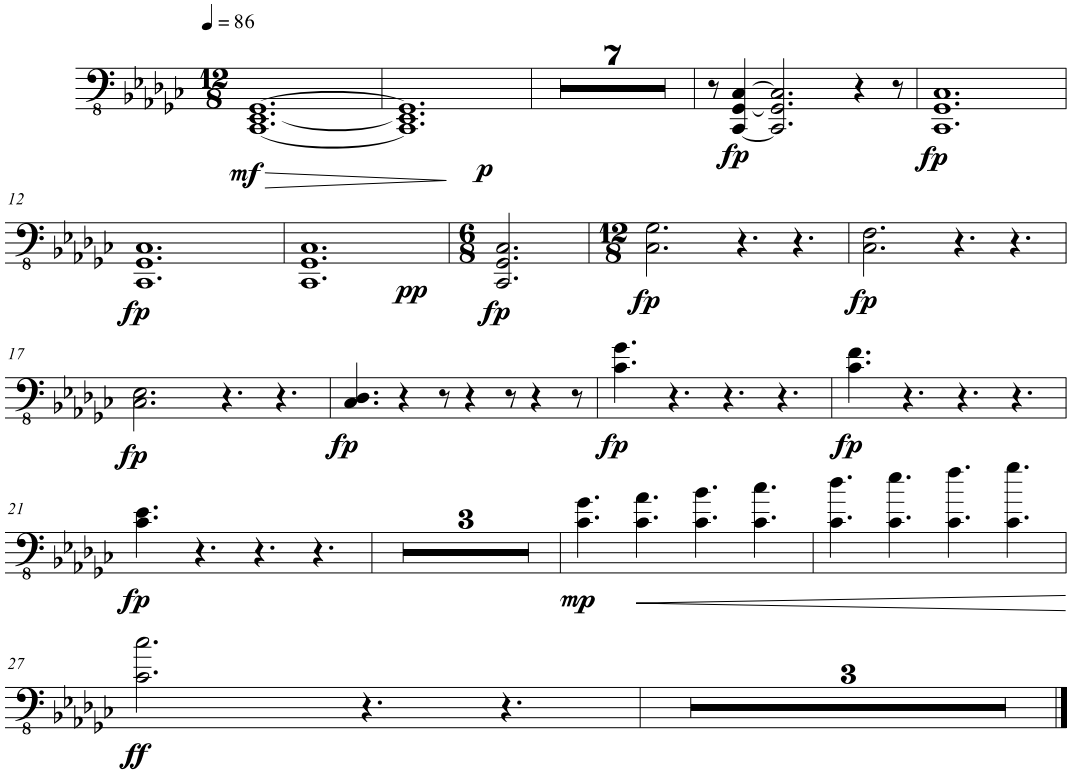


©

Creed

Synth Brass 6

Camila Velasteguí

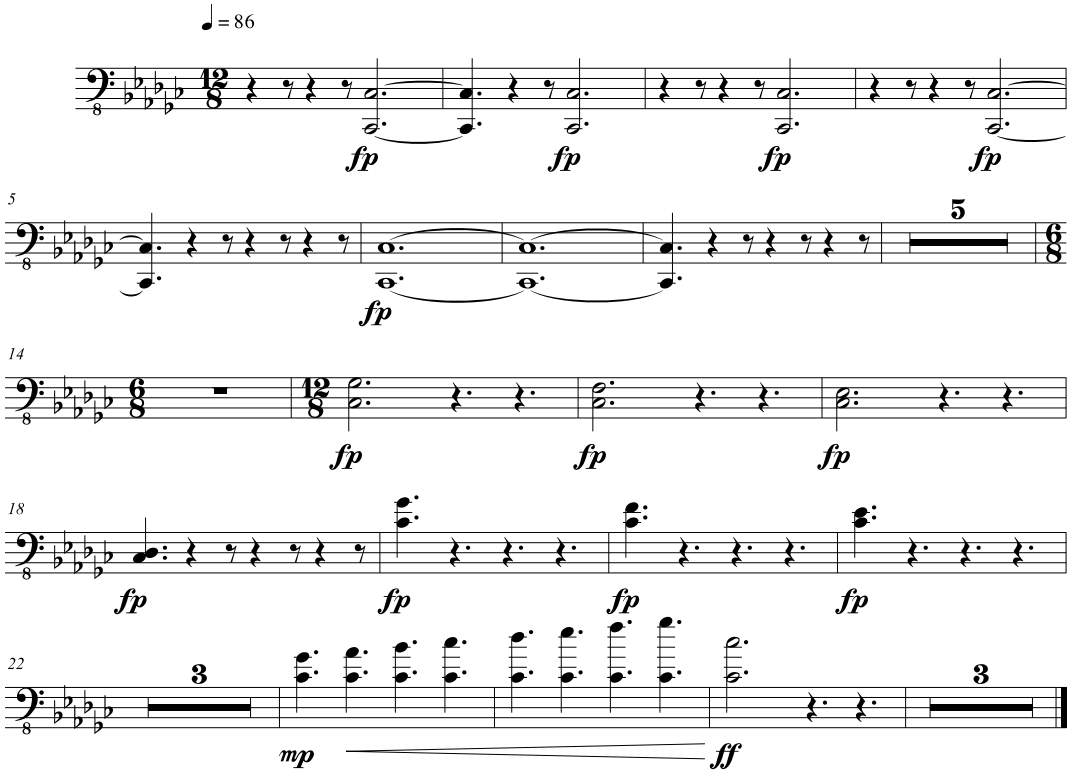


©

Creed

Synth Brass 7

Camila Velasteguí

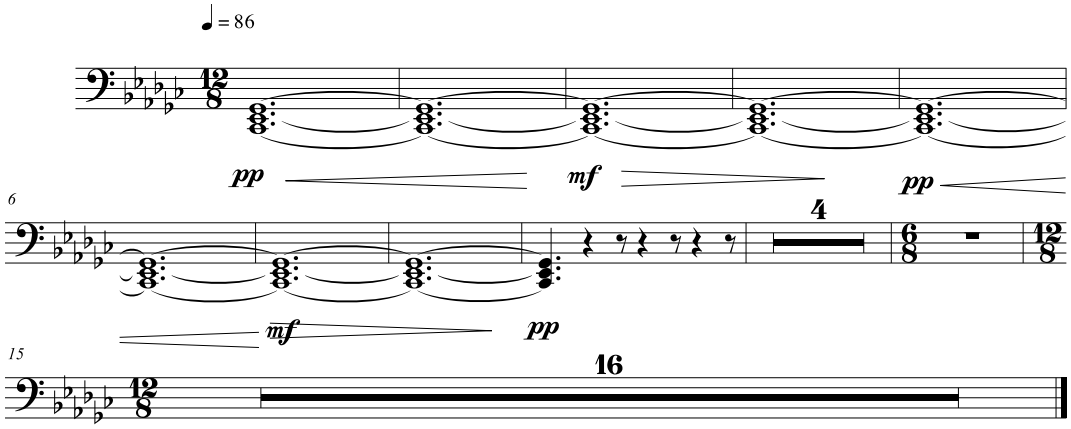


©

Creed

Synth Brass 8

Camila Velasteguí

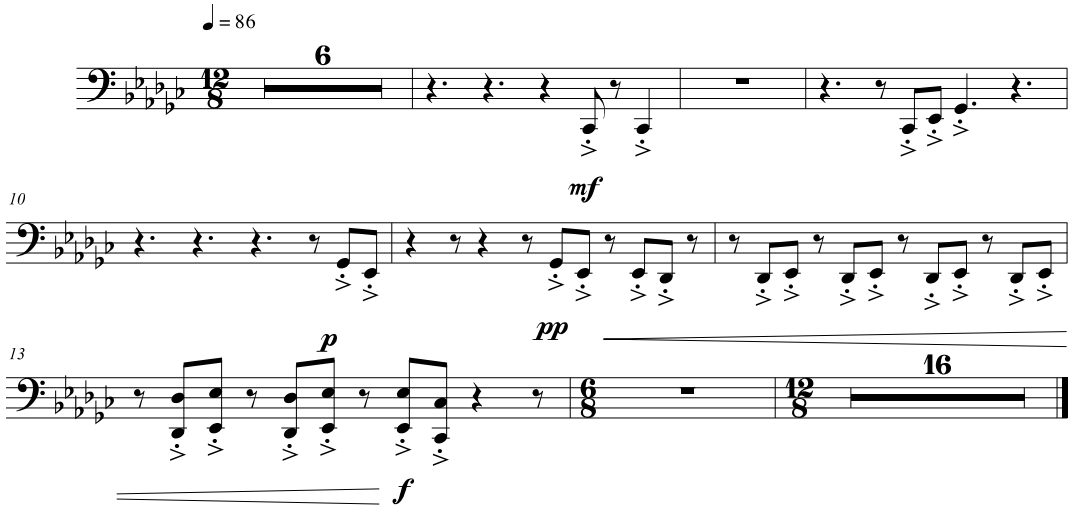


©

Creed

Synth Brass 9

Camila Velasteguí

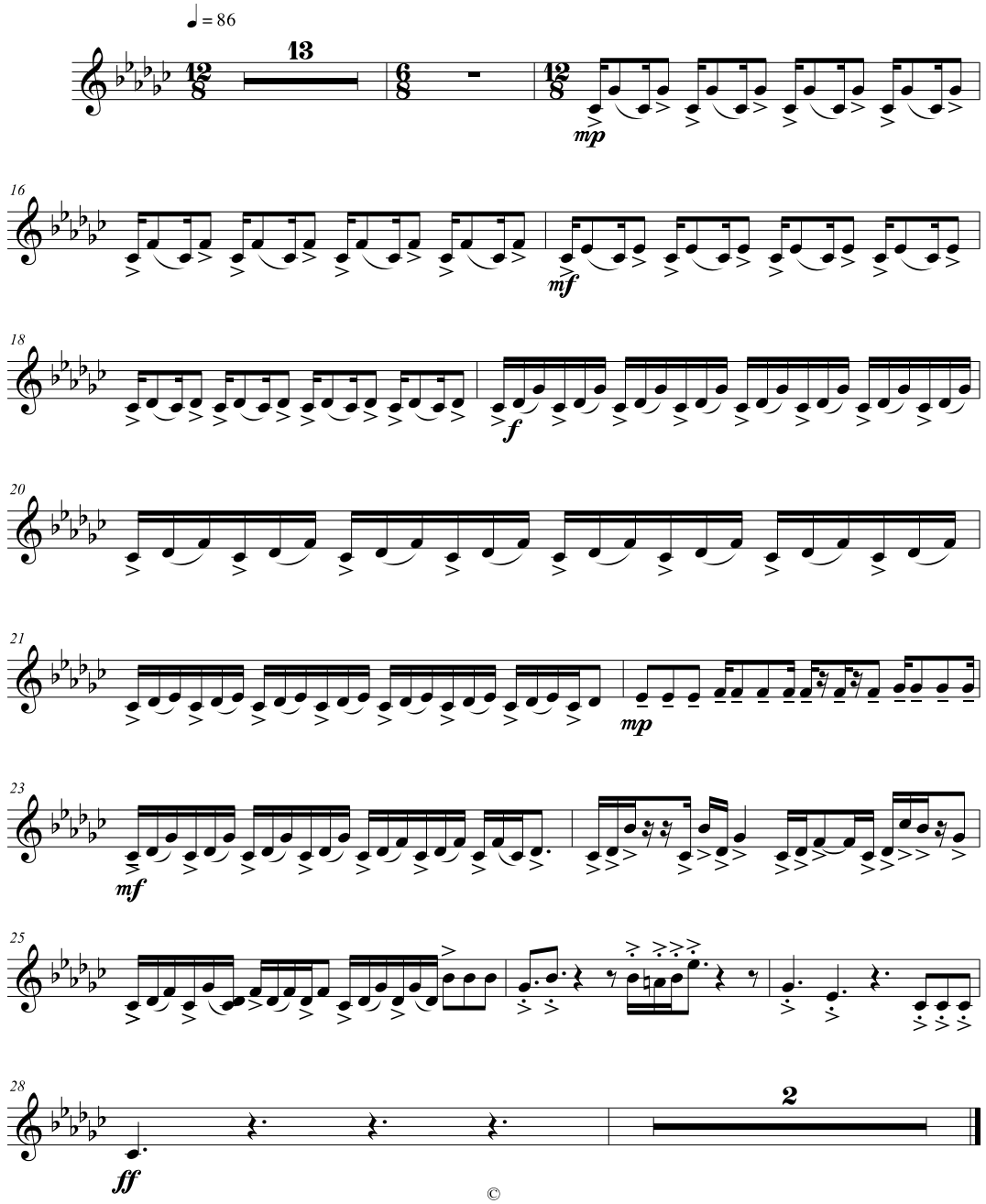


©

Creed

Synth Brass 10

Camila Velasteguí

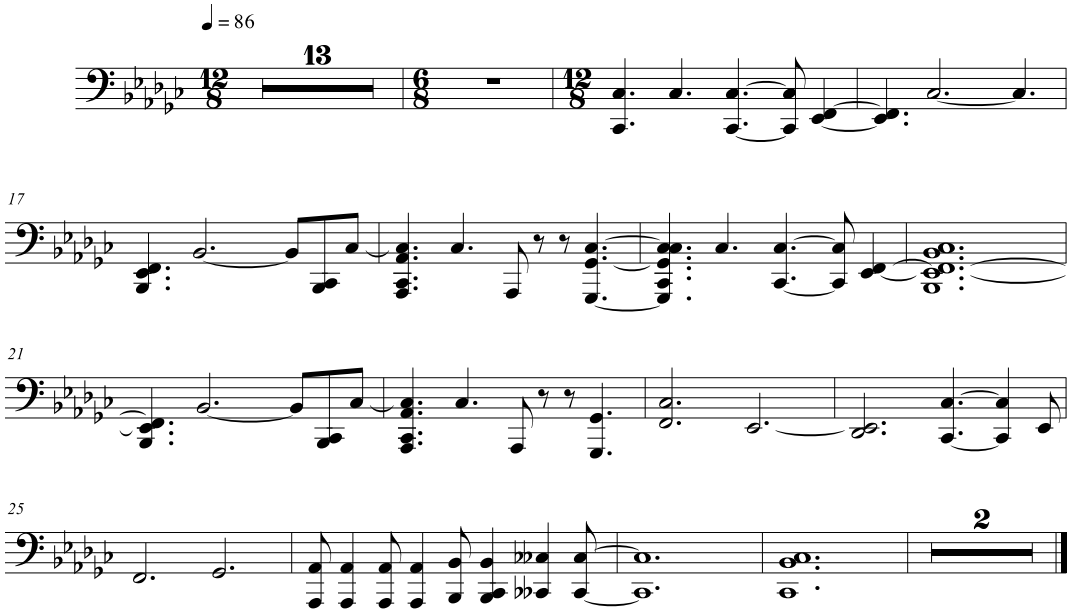


©

Creed

Synth Lead 2

Camila Velasteguí

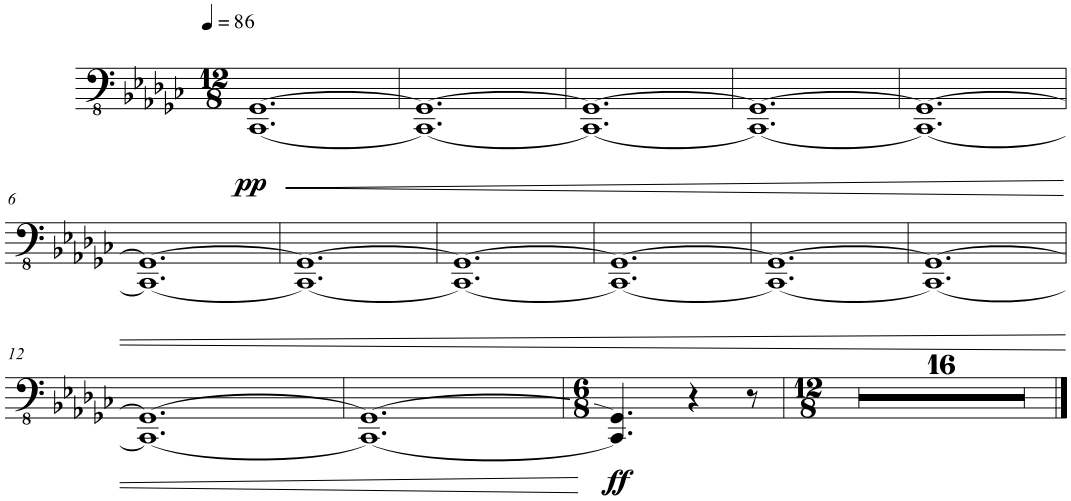


©

Creed

Synth Brass 11

Camila Velasteguí

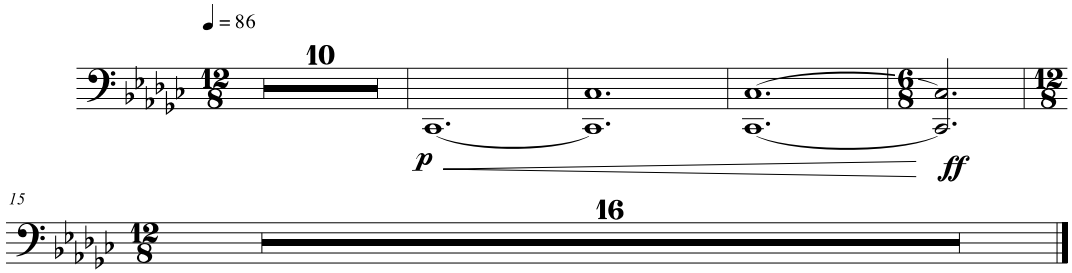


©

Creed

Synth Brass 12

Camila Velasteguí

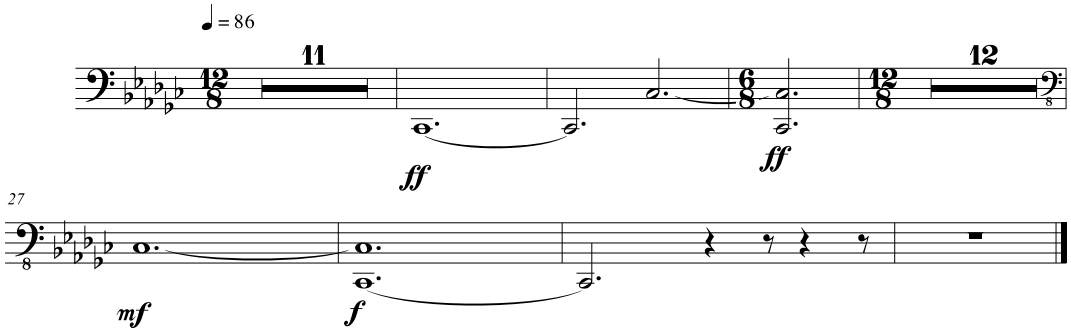


©

Creed

Synth Brass 13

Camila Velasteguí

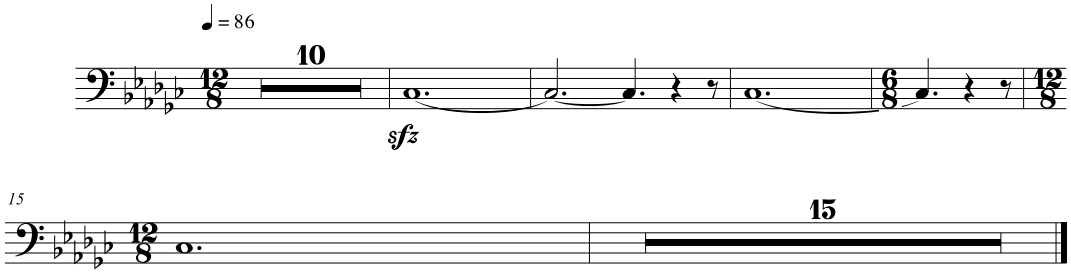


©

Creed

Synth Brass 14

Camila Velasteguí

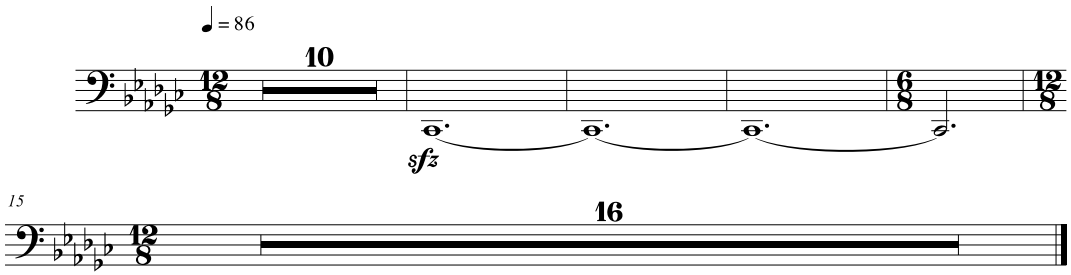


©

Creed

Synth Brass 15

Camila Velasteguí

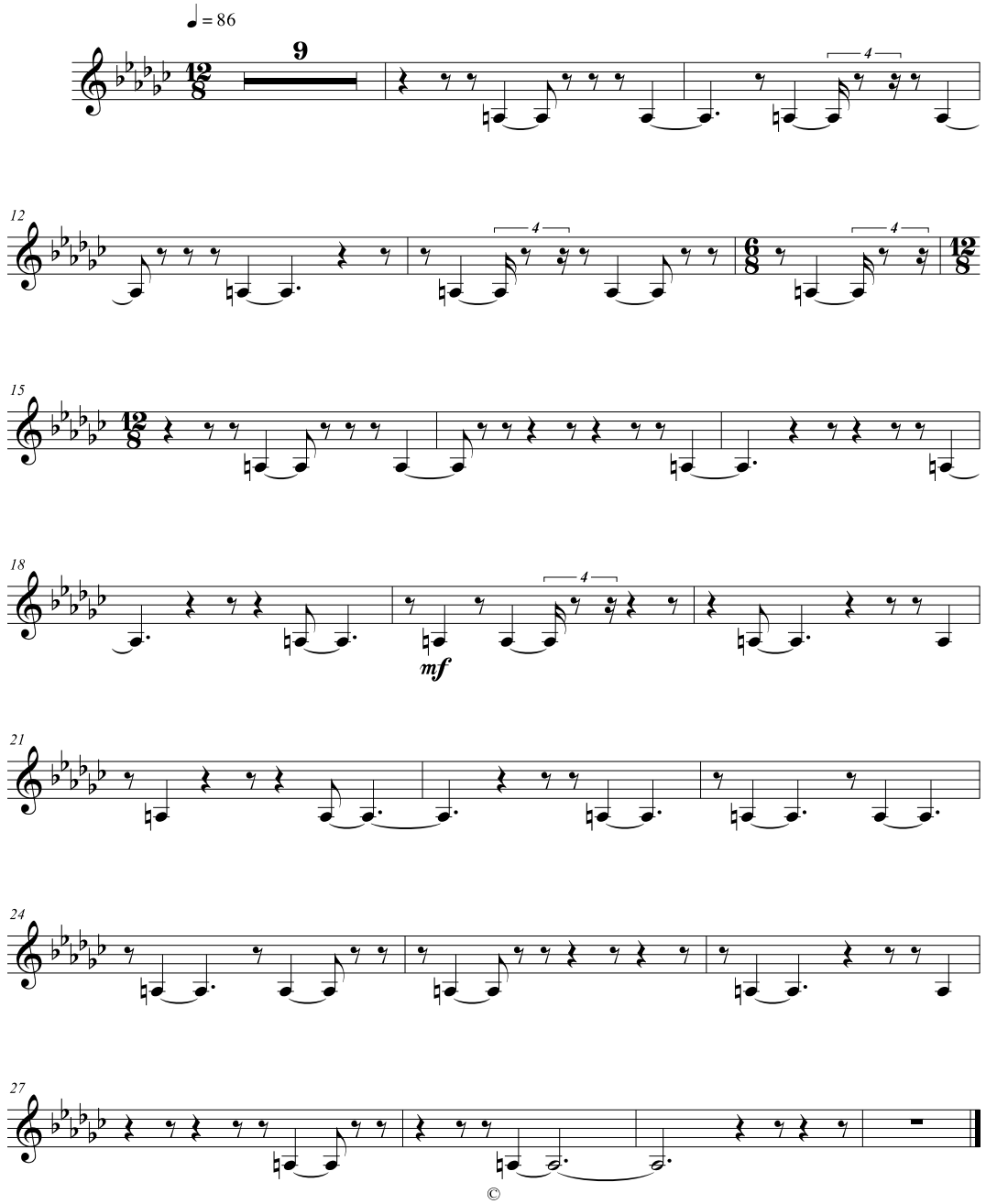


©

Creed

Sound FX

Camila Velasteguí

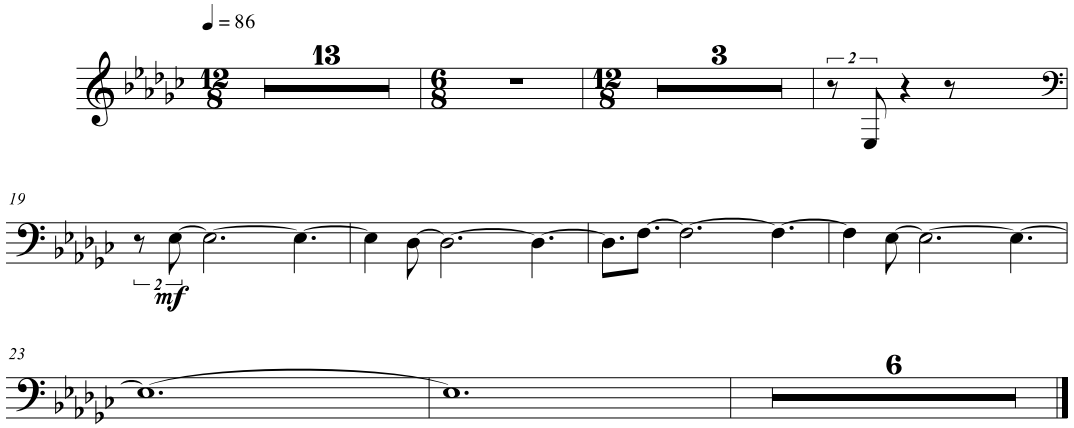


©

Creed

Synth 1

Camila Velasteguí

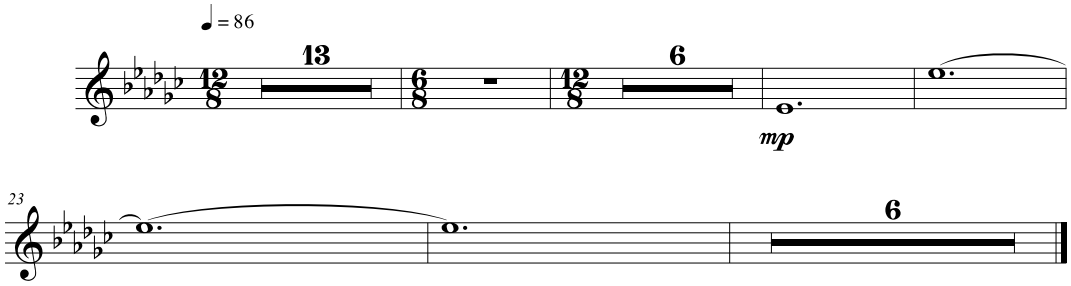


©

Creed

Synth 2

Camila Velasteguí

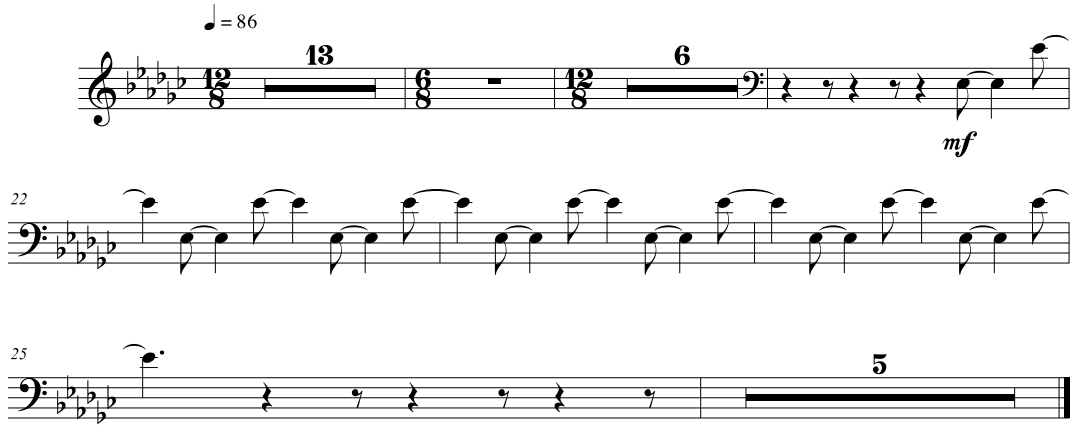


©

Creed

Synth 3

Camila Velasteguí

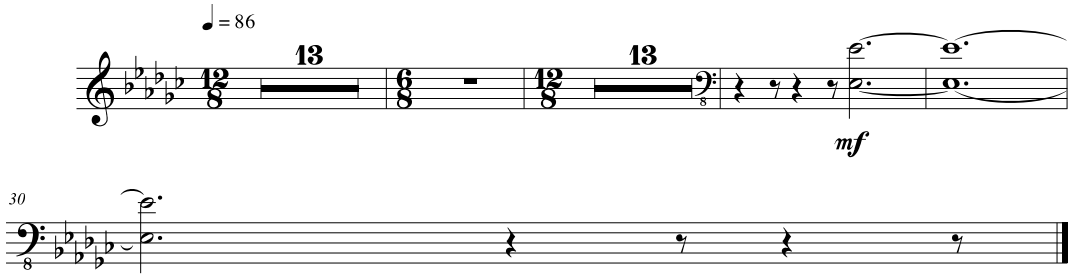


©

Creed

Synth 4

Camila Velasteguí

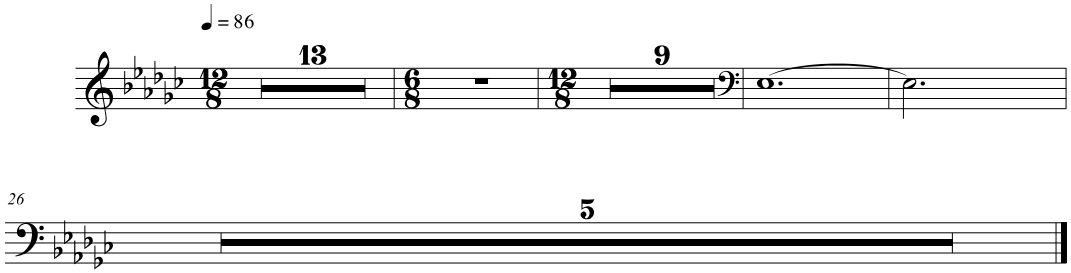


©

Creed

Synth 5

Camila Velasteguí

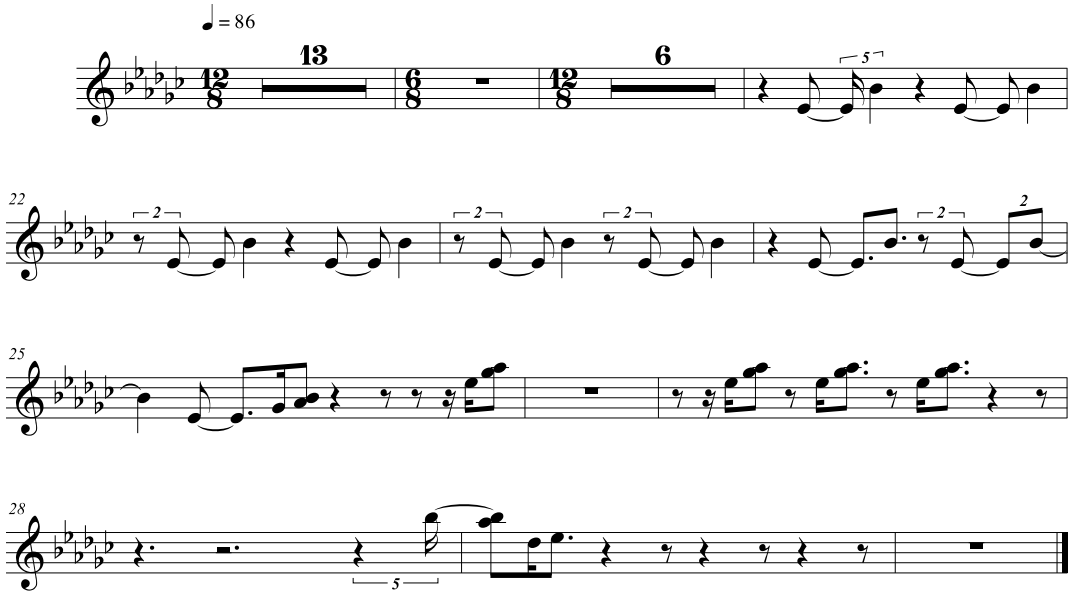


©

Creed

Synth 6

Camila Velasteguí

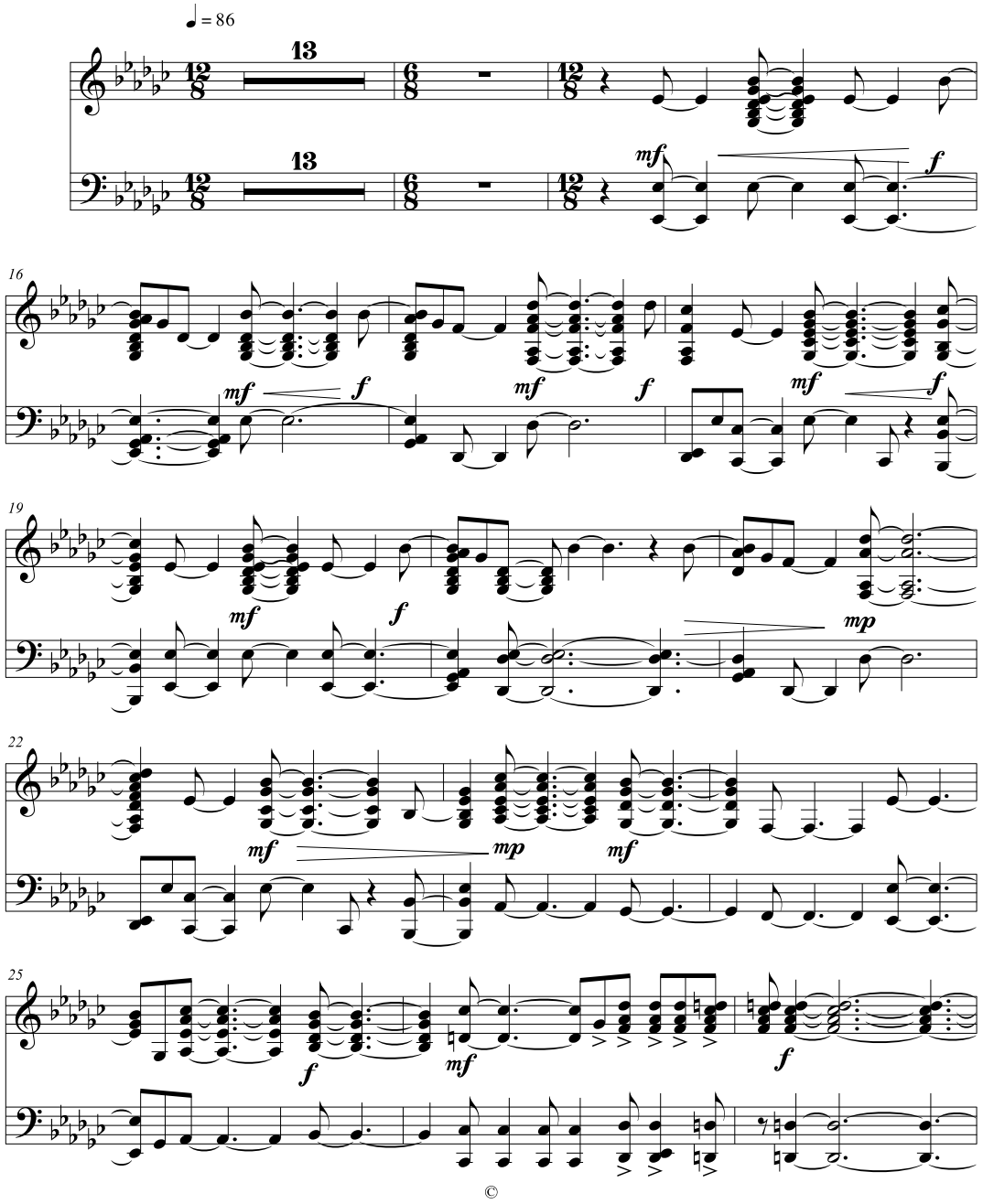


©

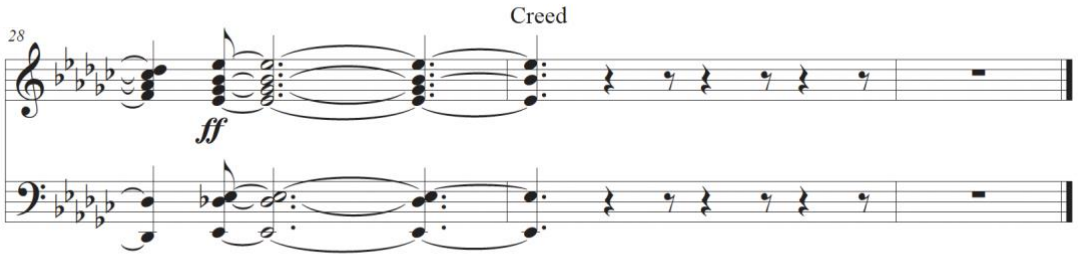
Creed

Keys 2

Camila Velasteguí



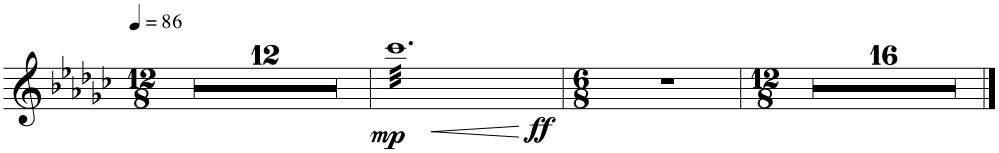
©


Creed
28
ff

Creed

Violin

Camila Velasteguí

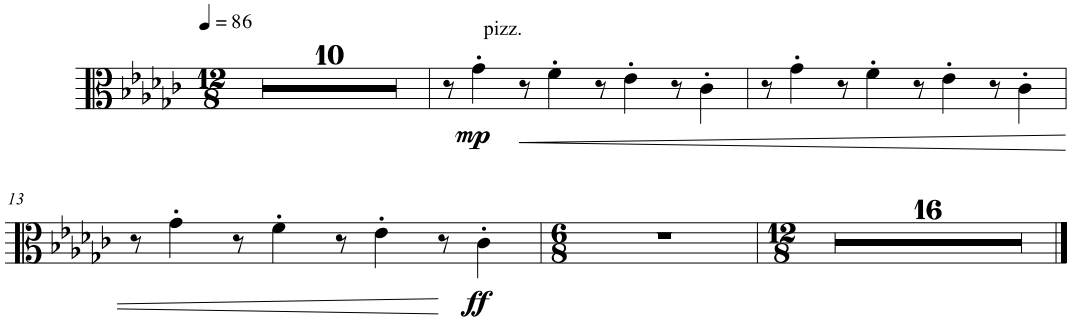


©

Creed

Viola

Camila Velasteguí

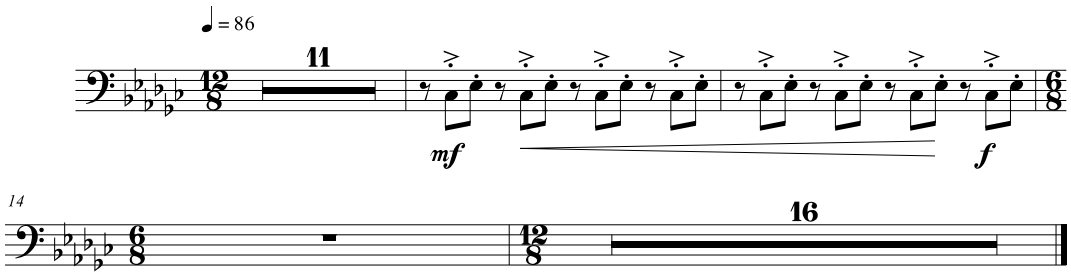


©

Creed

Cello

Camila Velasteguí

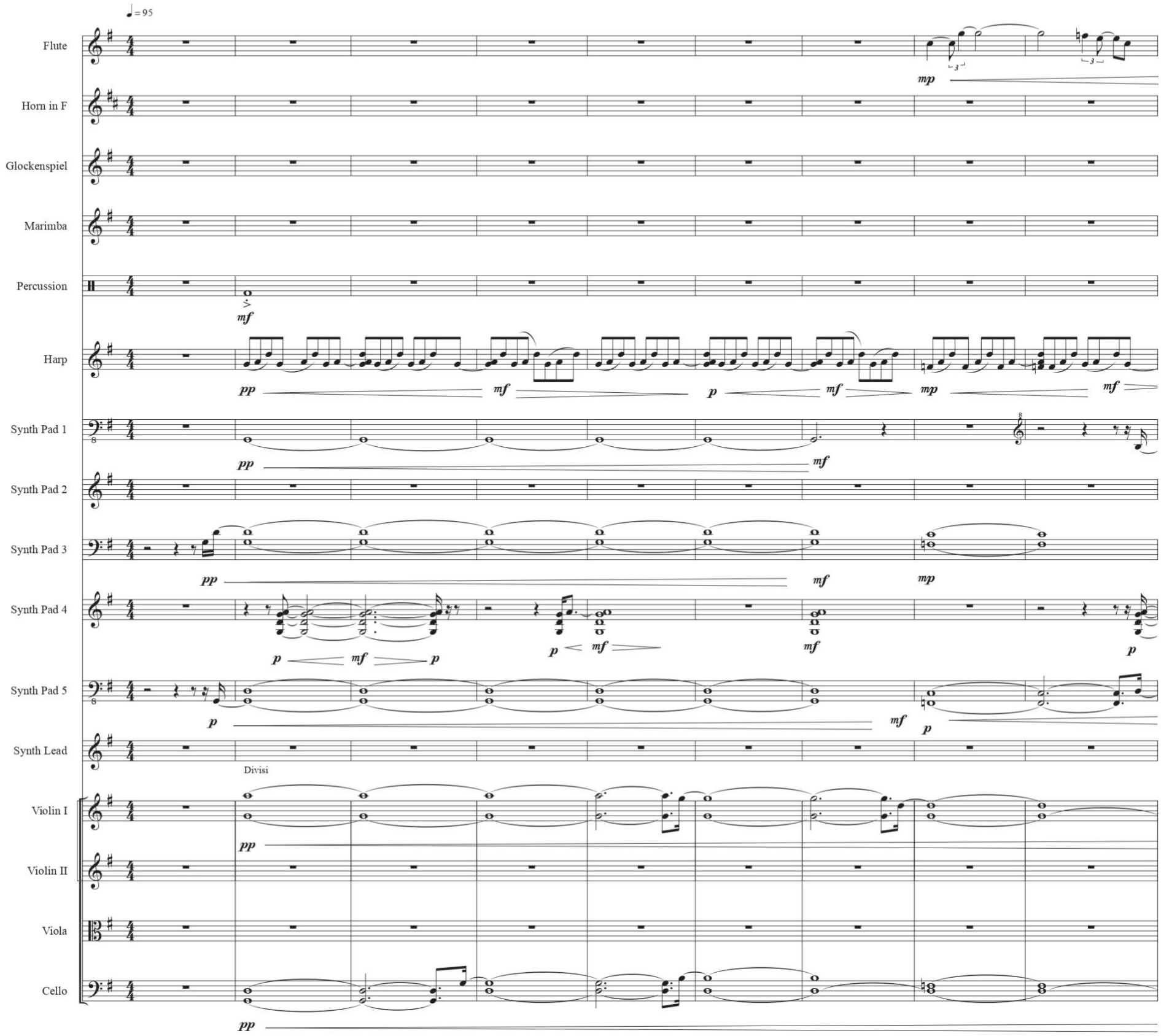


©

Score

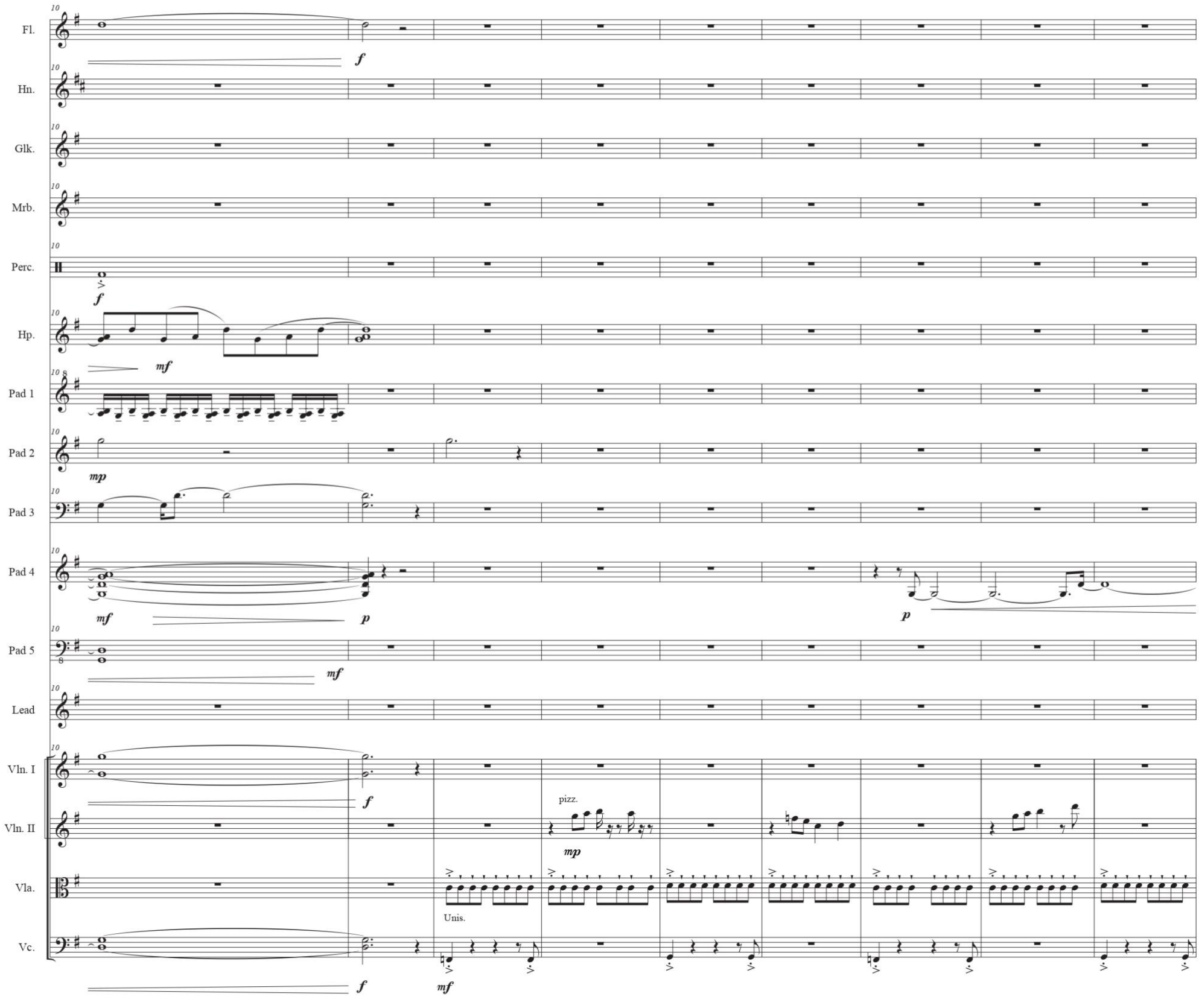
Penguins

Camila Velasteguí

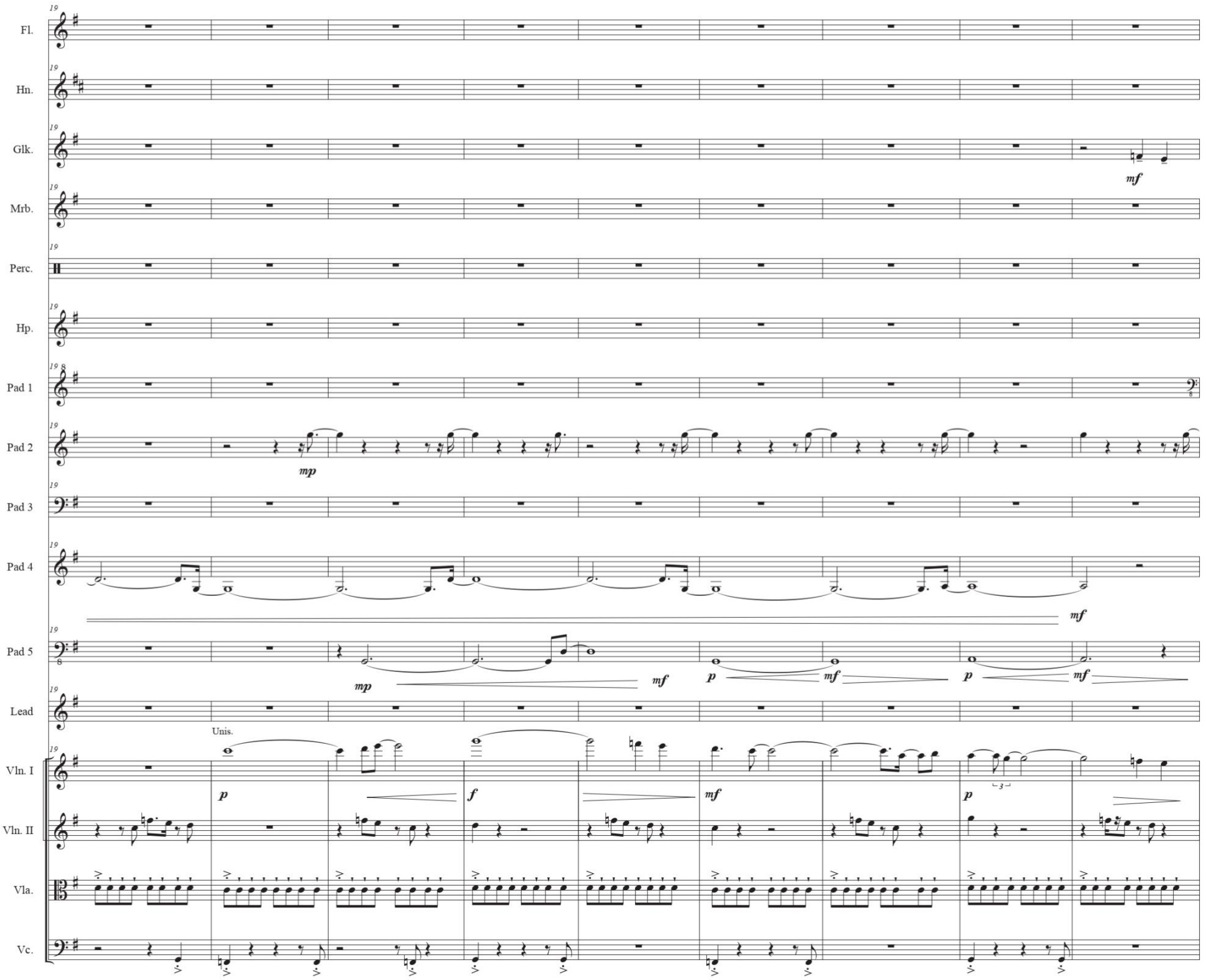


©

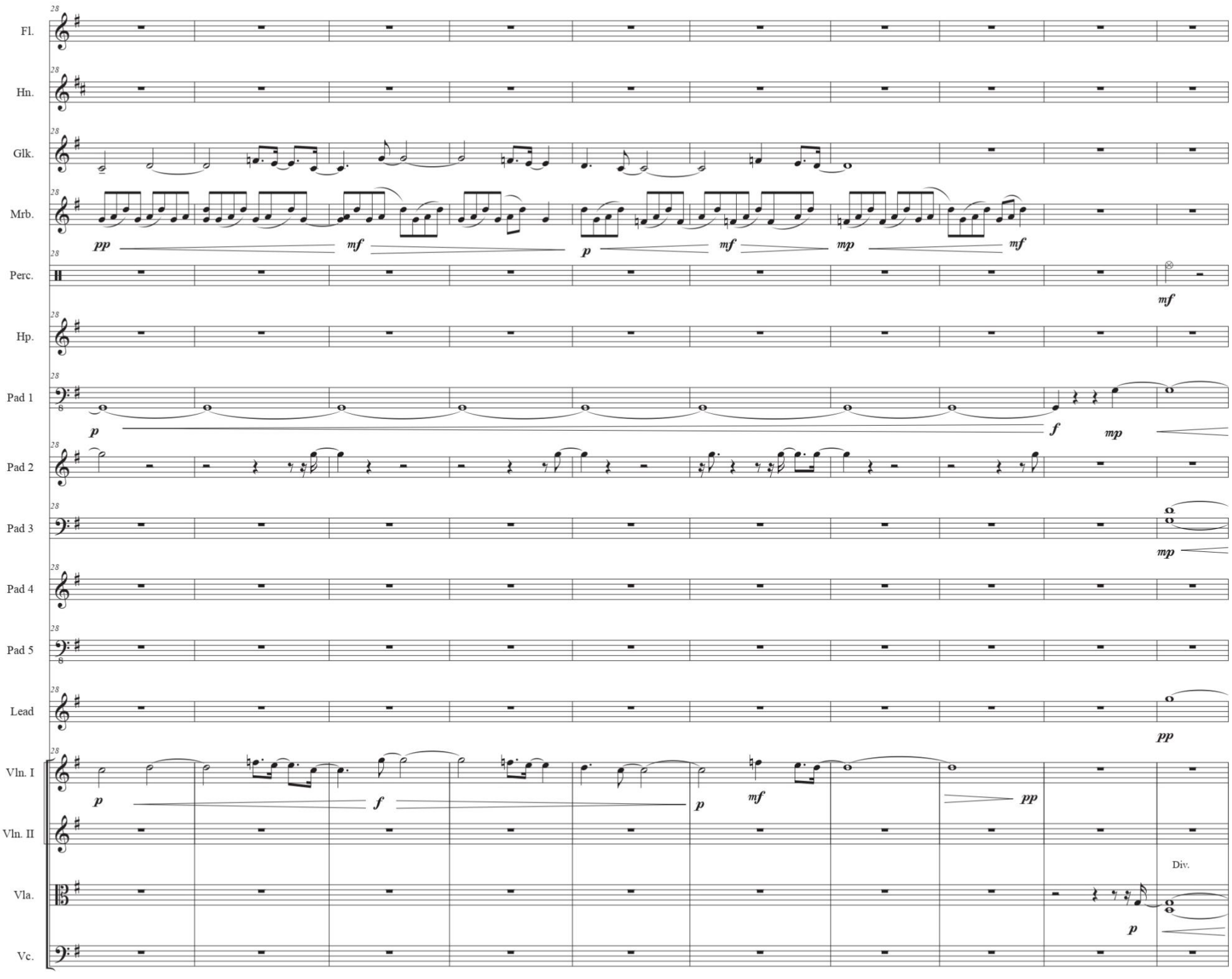
Penguins


Fl.
Hn.
Glk.
Mrb.
Perc.
Hp.
Pad 1
Pad 2
Pad 3
Pad 4
Pad 5
Lead
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
pizz.
Unis.

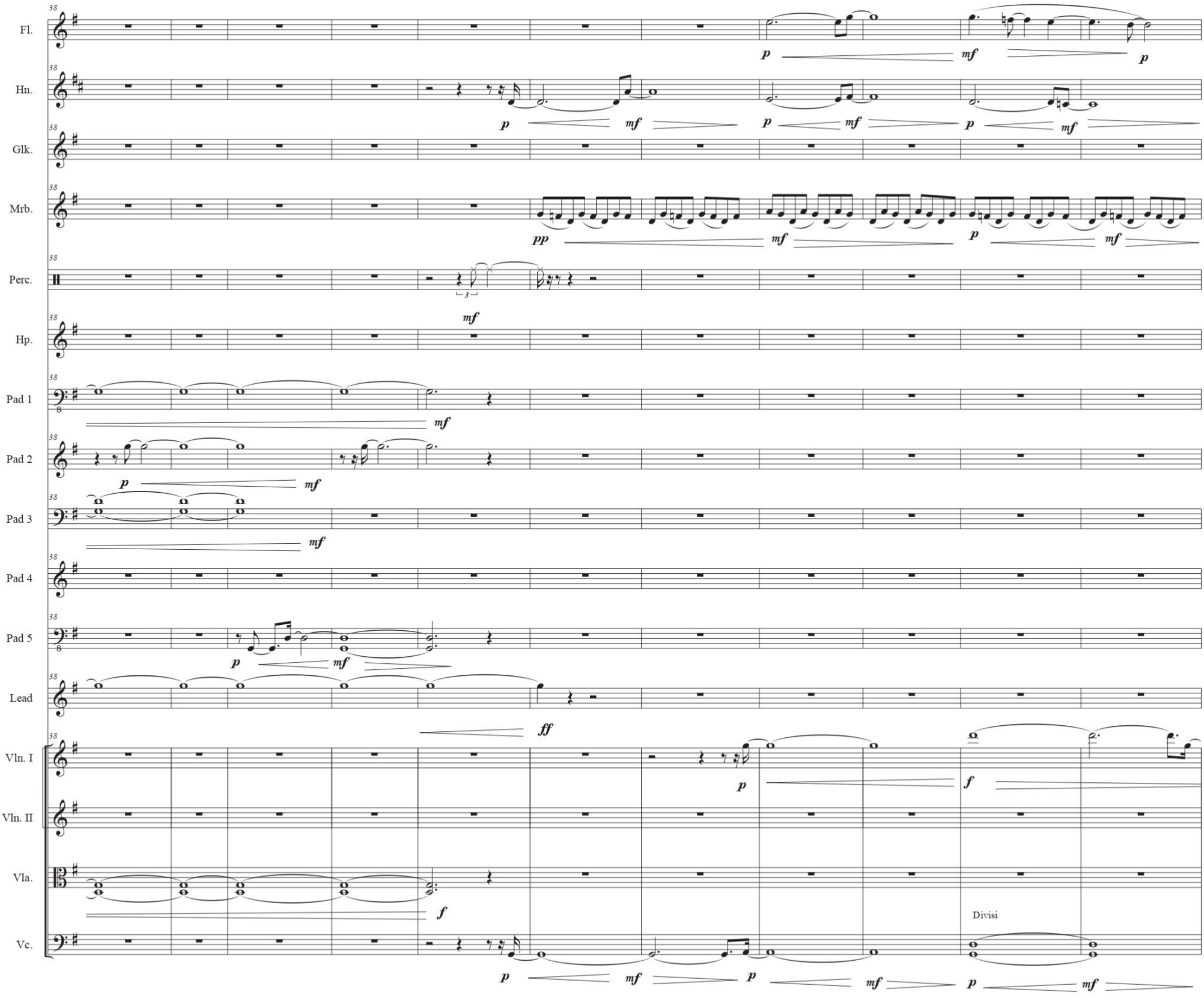
Penguins


Fl.
Hn.
Glk.
mf
Mrb.
Perc.
Hp.
Pad 1
Pad 2
mp
Pad 3
Pad 4
mf
Pad 5
mp
mf
p
mf
p
mf
Lead
Unis.
Vln. I
p
f
mf
p
Vln. II
Vla.
Vc.

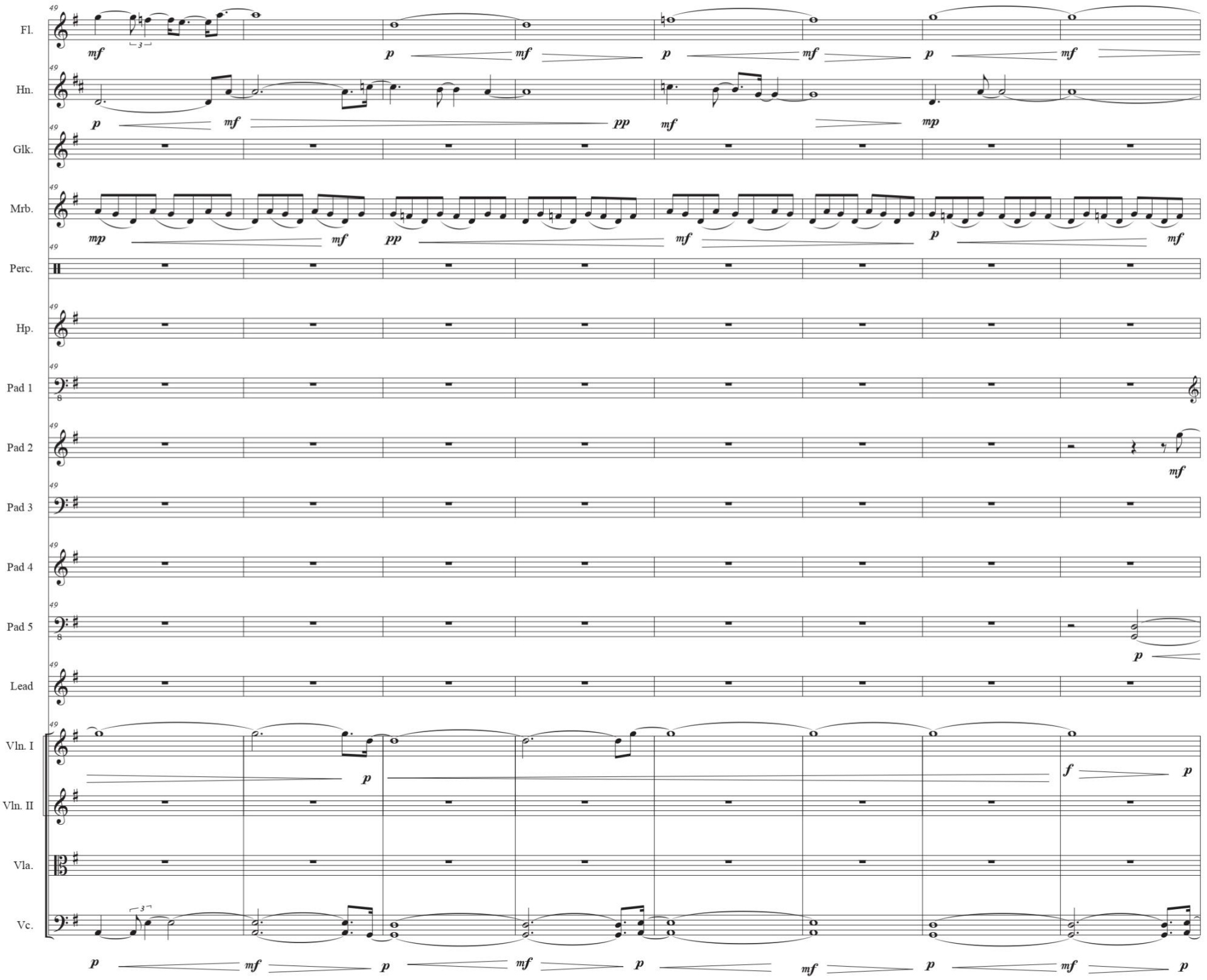
Penguins


Fl.
Hn.
Glk.
Mrb.
Perc.
Hp.
Pad 1
Pad 2
Pad 3
Pad 4
Pad 5
Lead
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Div.

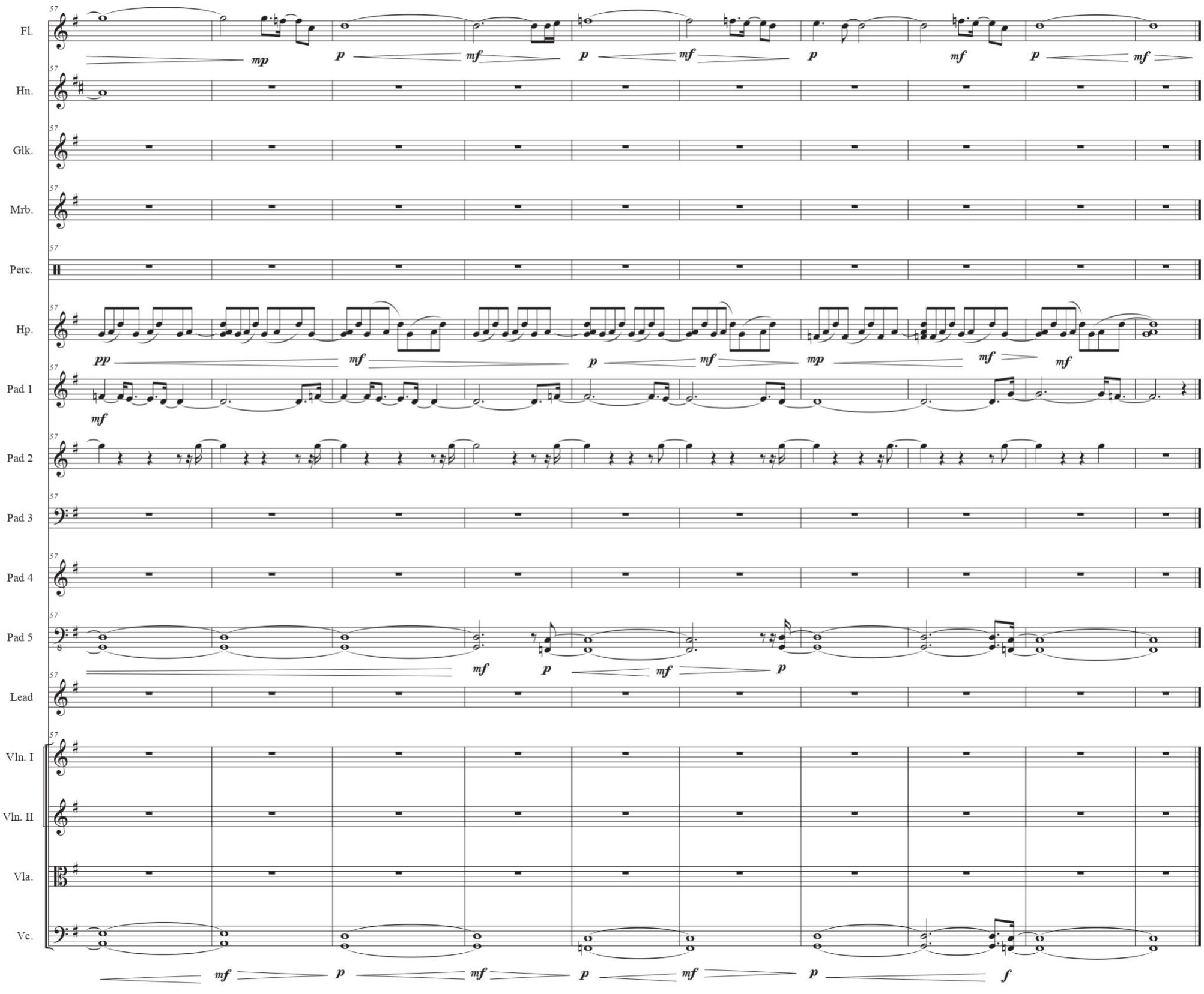
Penguins


Fl.
Hn.
Glk.
Mrb.
Perc.
Hp.
Pad 1
Pad 2
Pad 3
Pad 4
Pad 5
Lead
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Divisi

Penguins


Fl.
Hn.
Glk.
Mrb.
Perc.
Hp.
Pad 1
Pad 2
Pad 3
Pad 4
Pad 5
Lead
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.

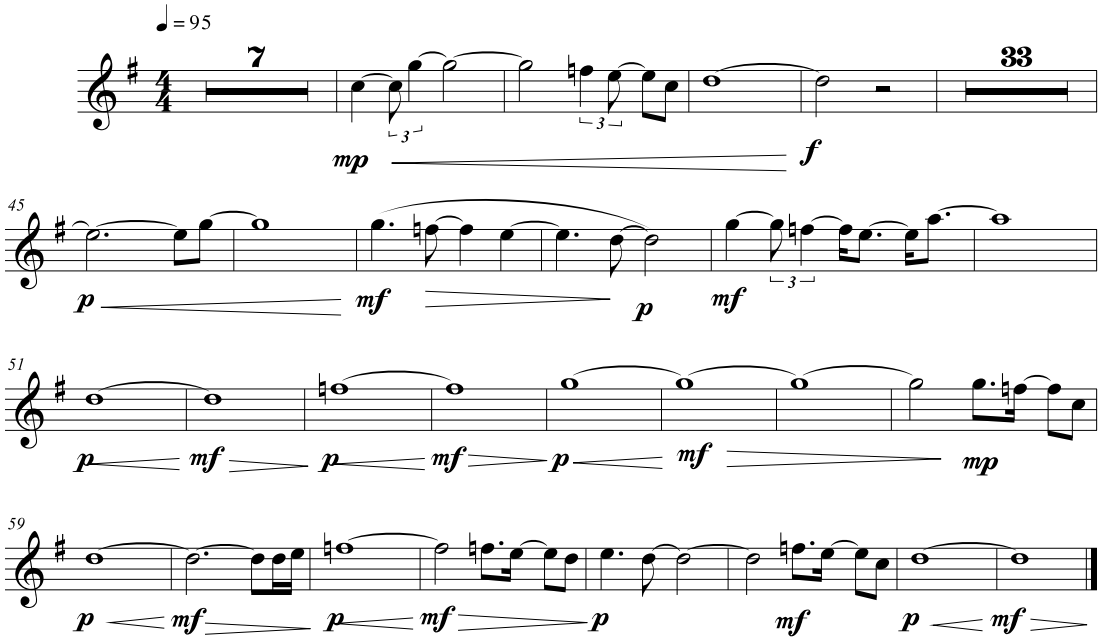
Penguins


Fl.
Hn.
Glk.
Mrb.
Perc.
Hp.
Pad 1
Pad 2
Pad 3
Pad 4
Pad 5
Lead
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.

Flute

Penguins

Camila Velasteguí

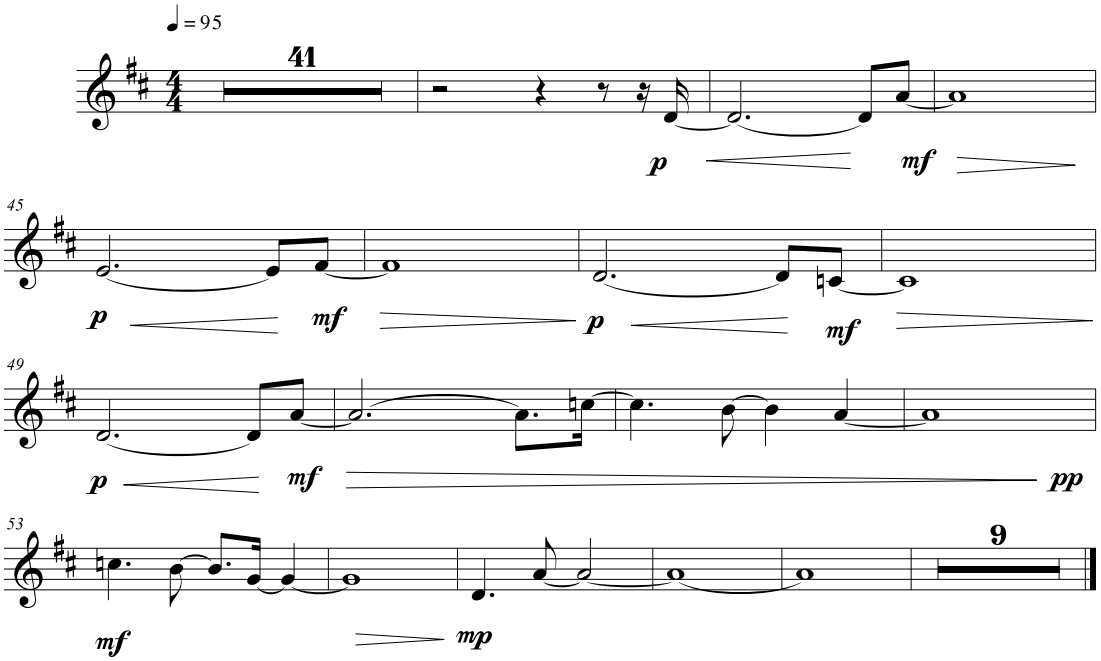


©

Horn in F

Penguins

Camila Velasteguí

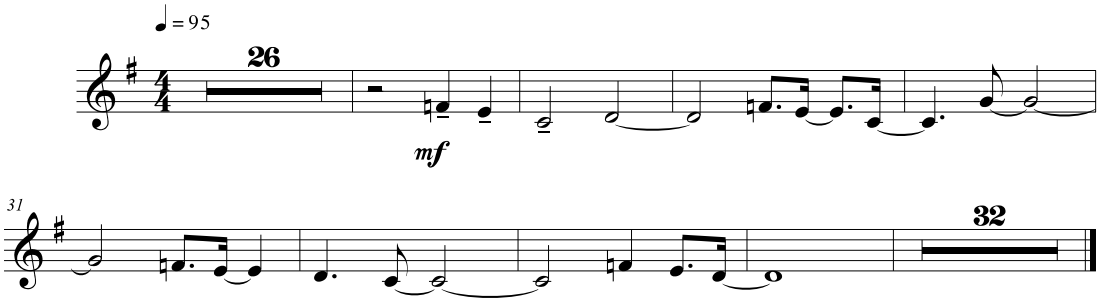


©

Glockenspiel

Penguins

Camila Velasteguí

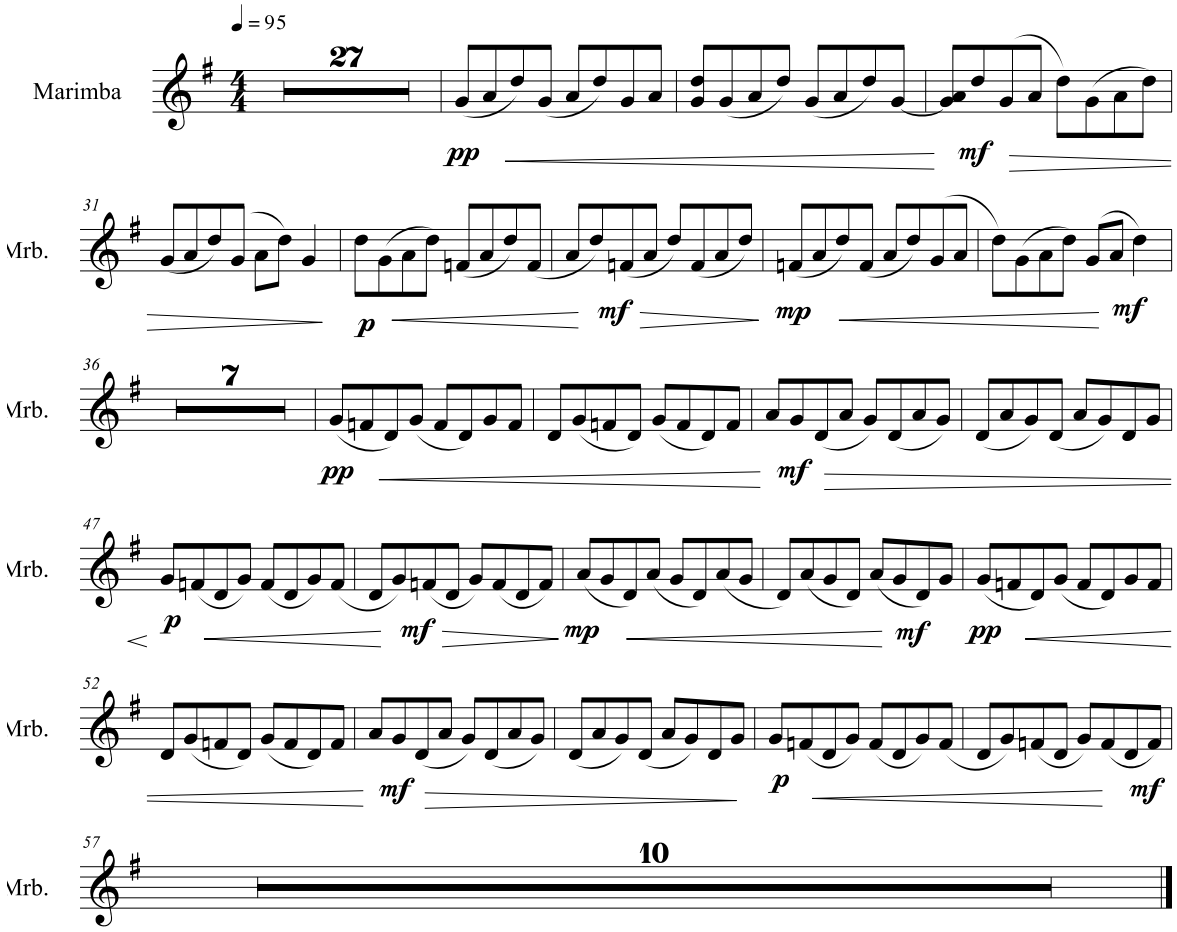


©

Marimba

Penguins

Camila Velasteguí

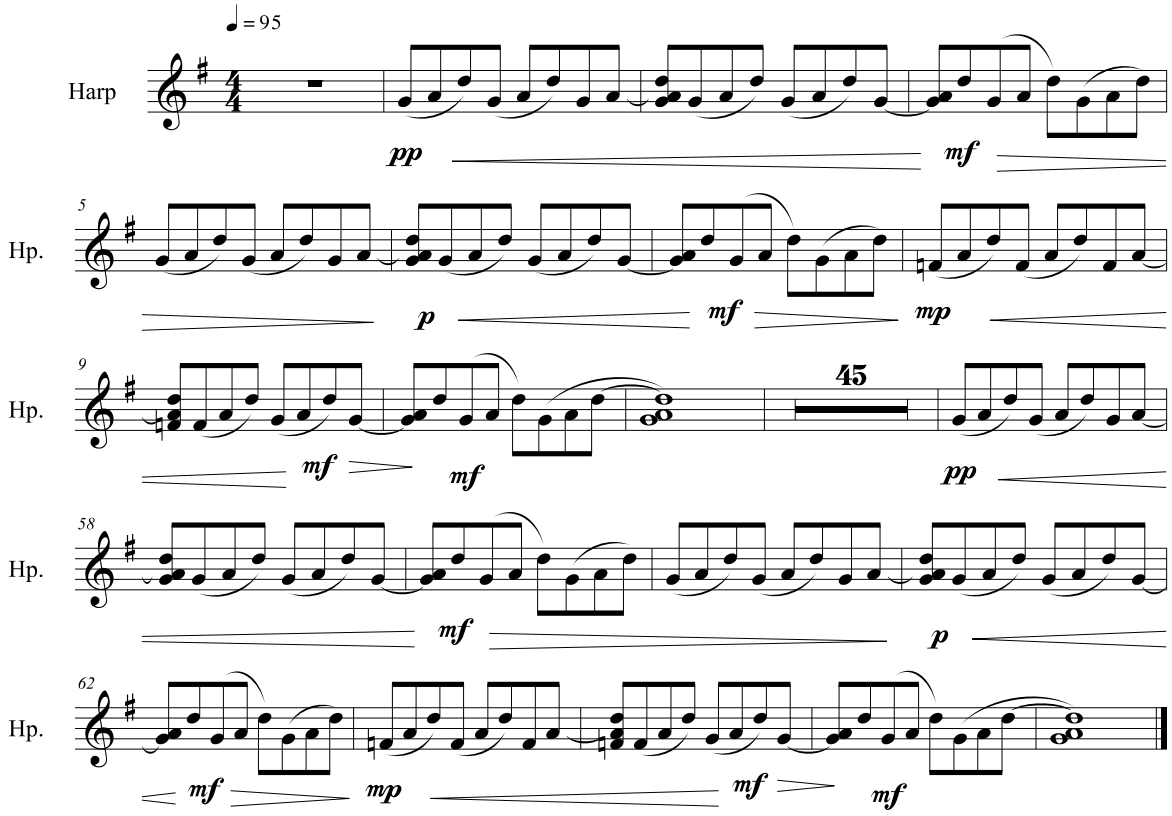


©

Harp

Penguins

Camila Velasteguí

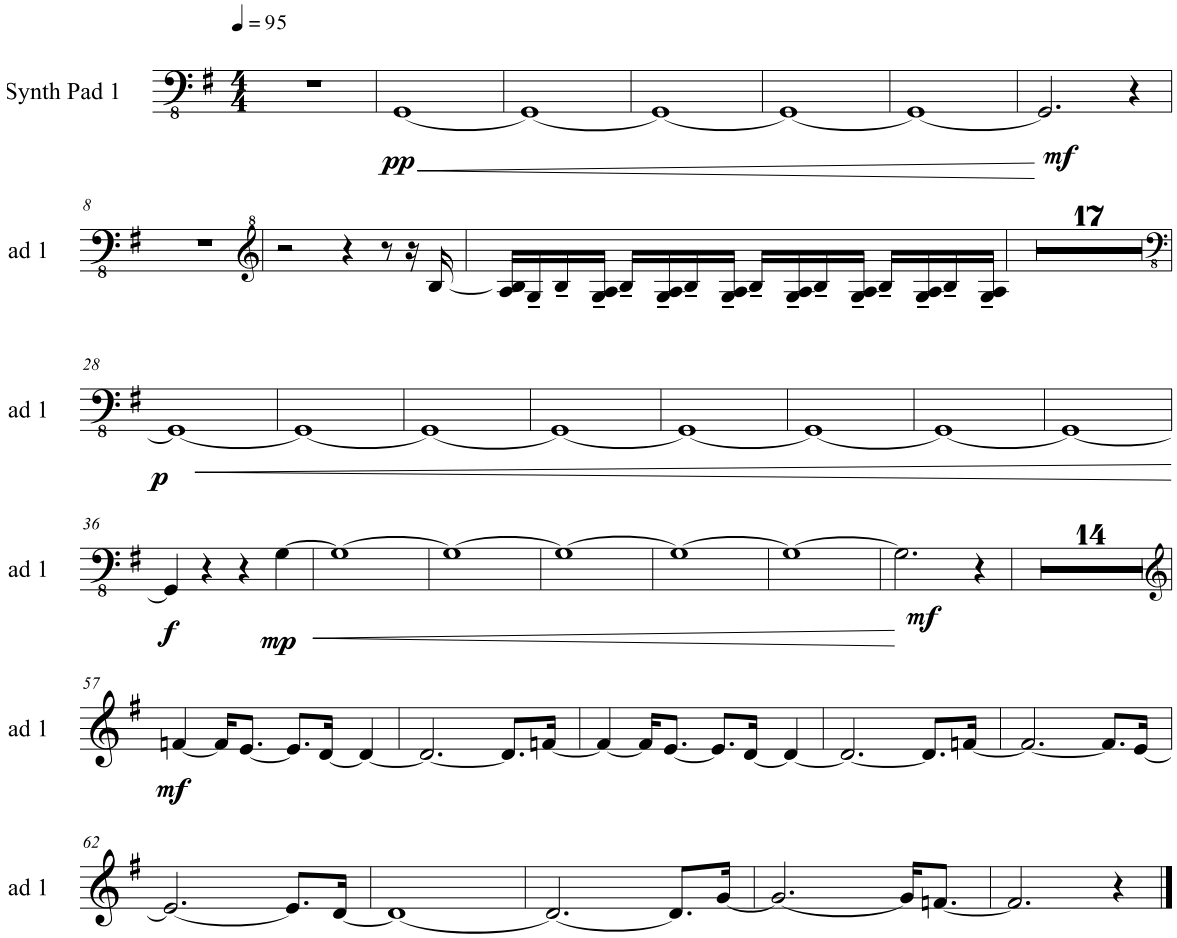


©

Synth Pad 1

Penguins

Camila Velasteguí

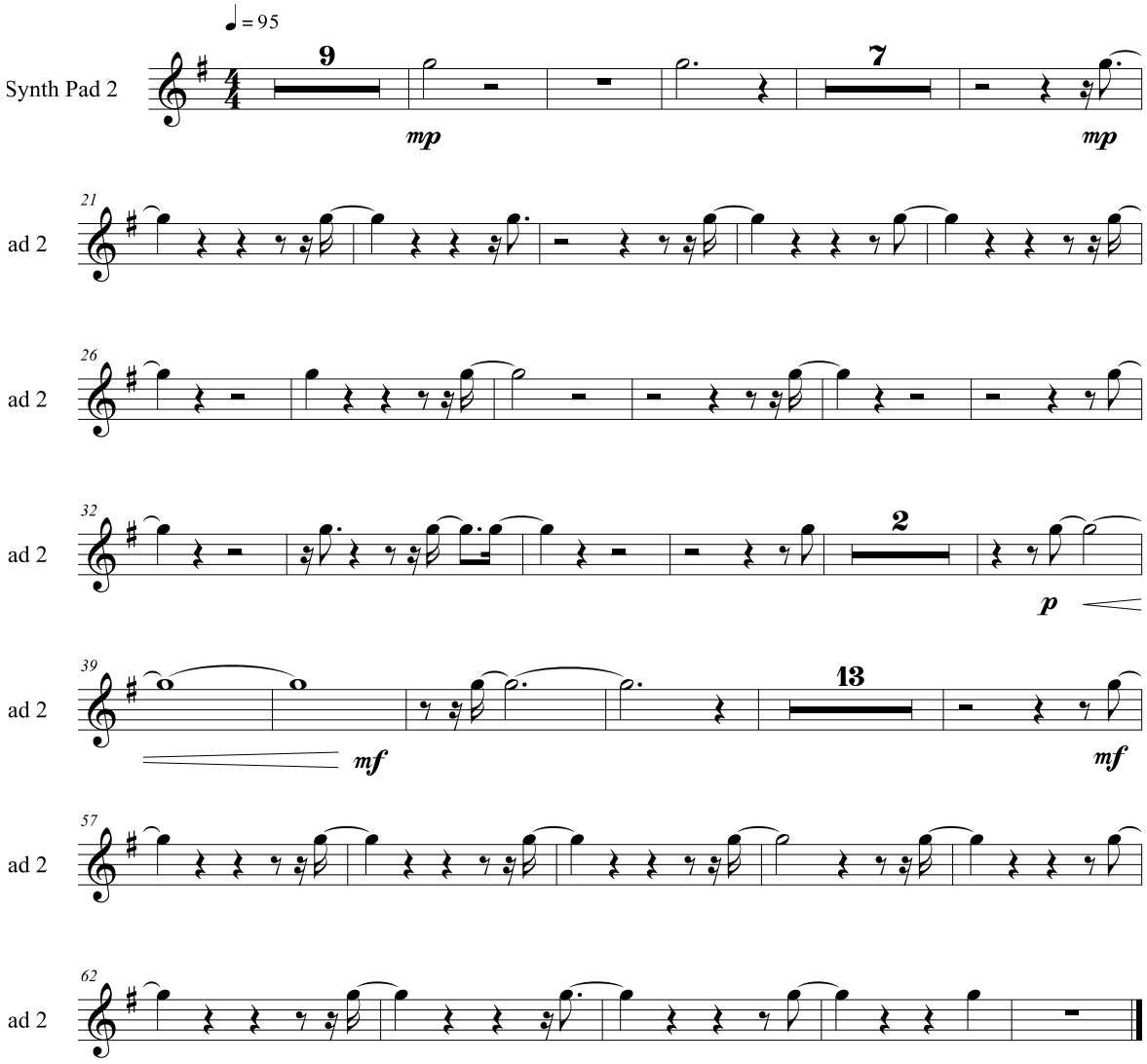


©

Synth Pad 2

Penguins

Camila Velasteguí

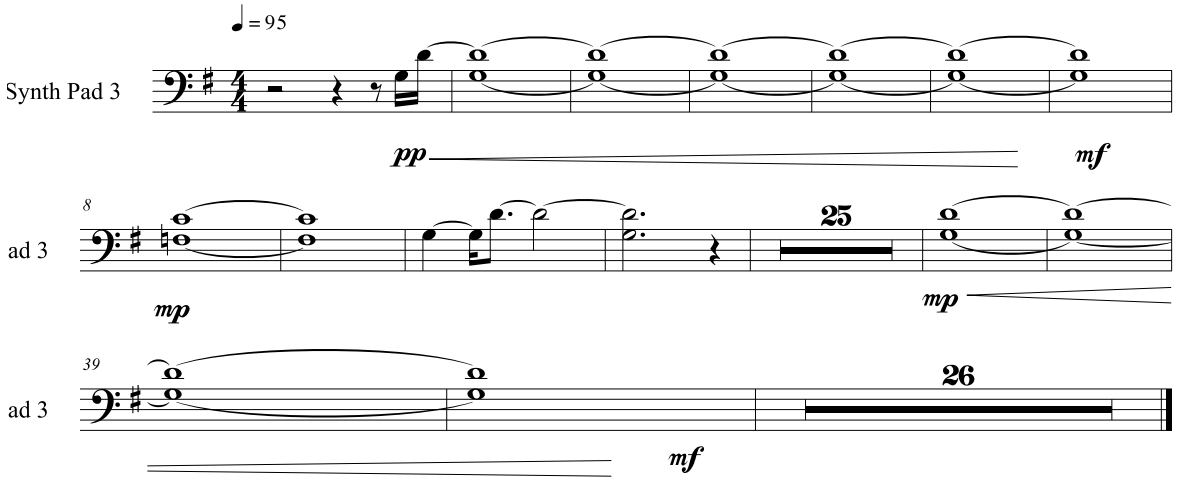


©

Synth Pad 3

Penguins

Camila Velasteguí

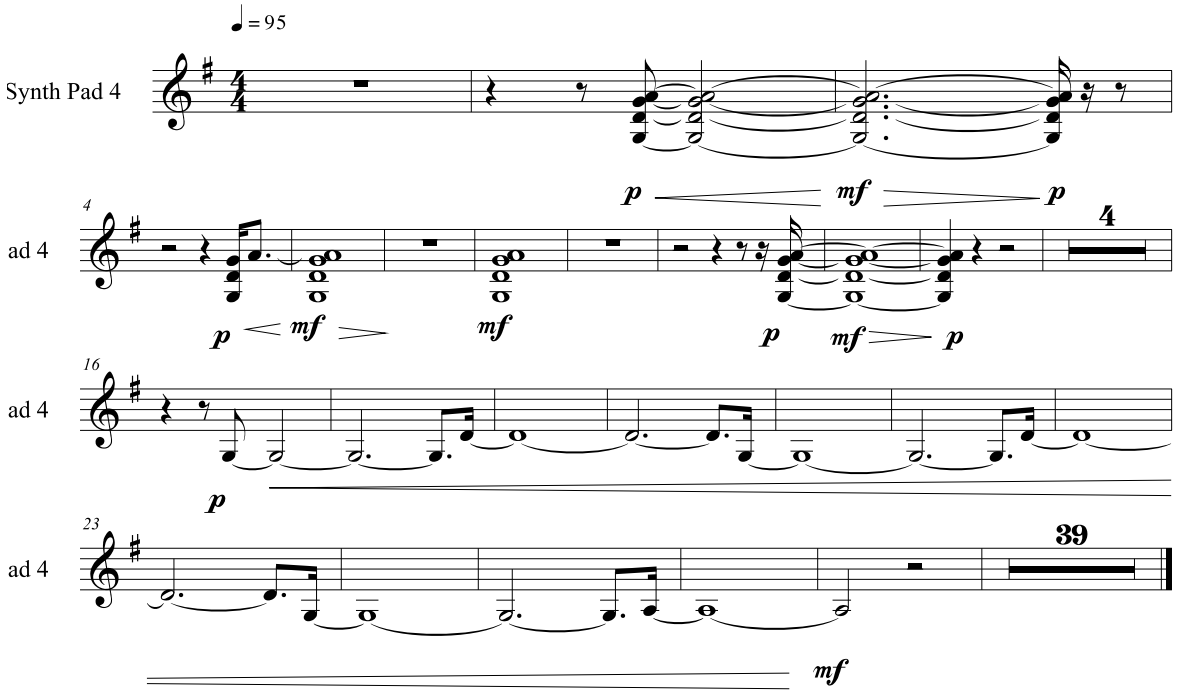


©

Synth Pad 4

Penguins

Camila Velasteguí

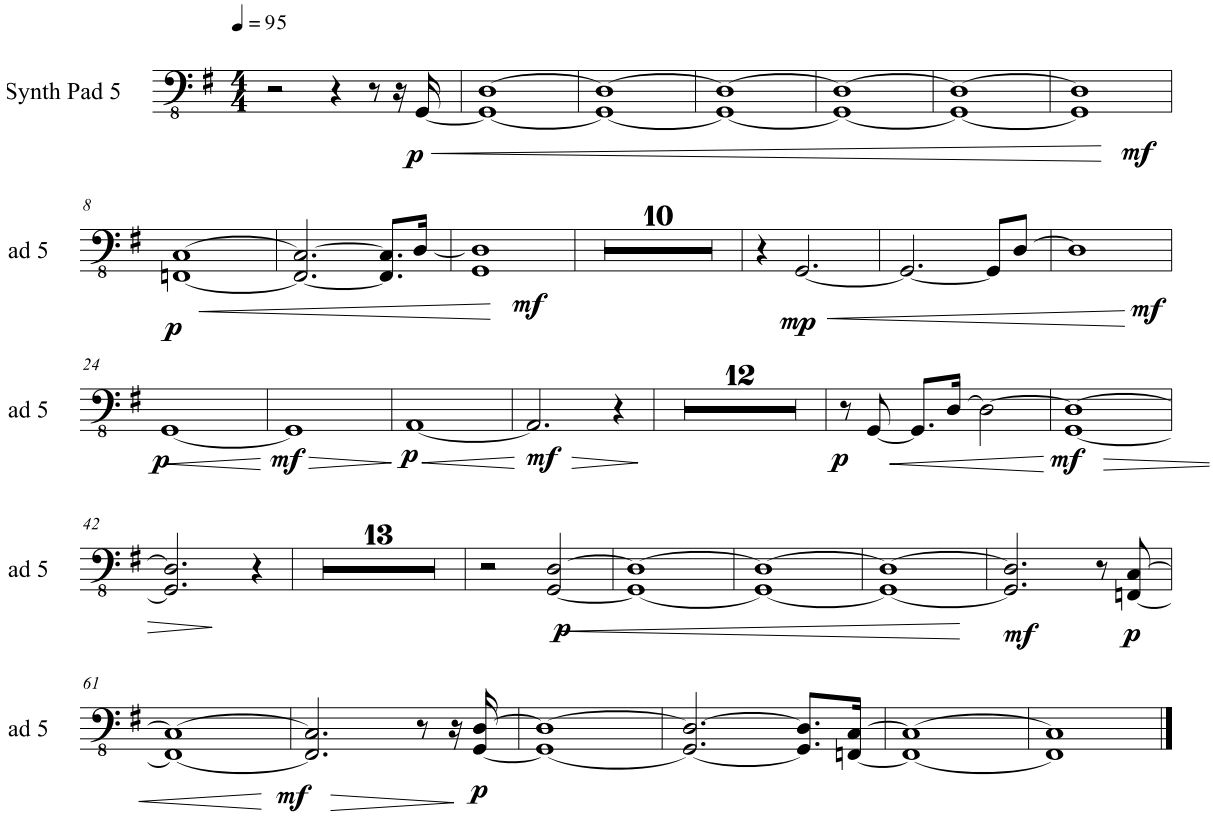


©

Synth Pad 5

Penguins

Camila Velasteguí

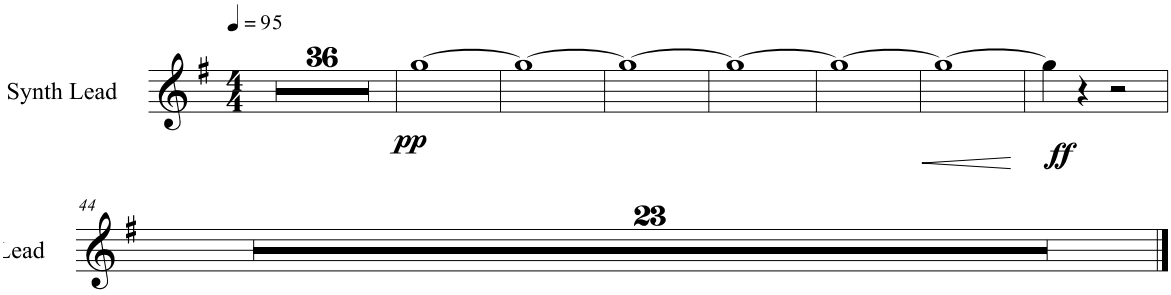


©

Synth Lead

Penguins

Camila Velasteguí

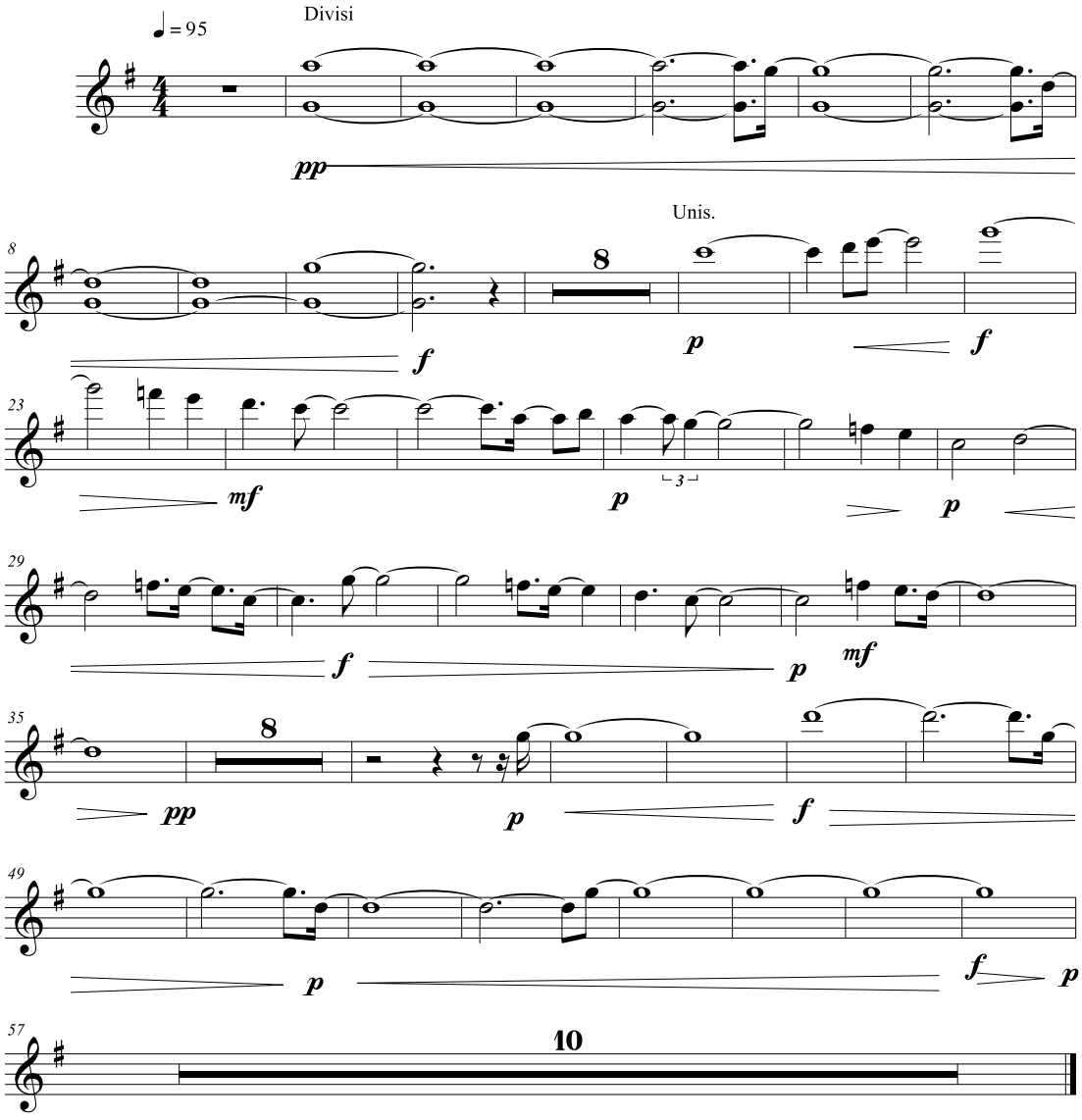


©

Violin I

Penguins

Camila Velasteguí

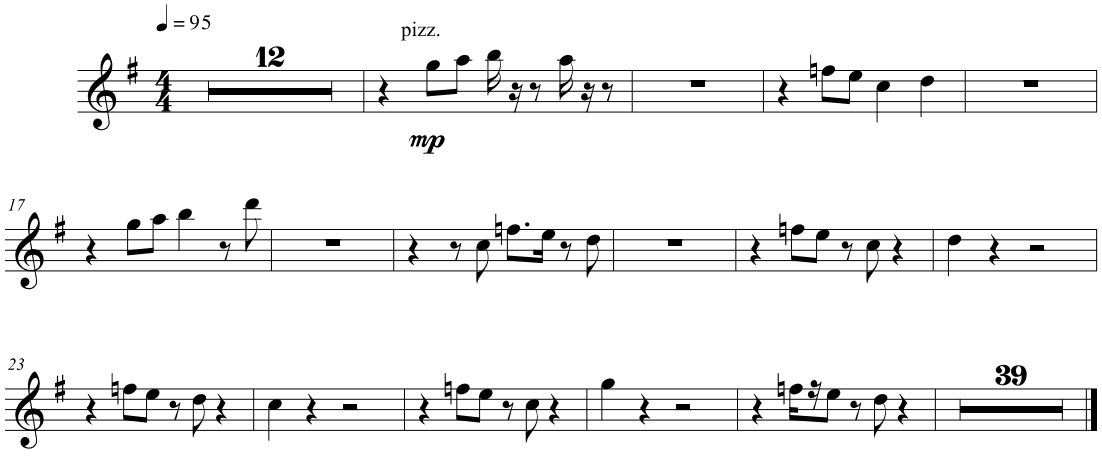


©

Violin II

Penguins

Camila Velasteguí

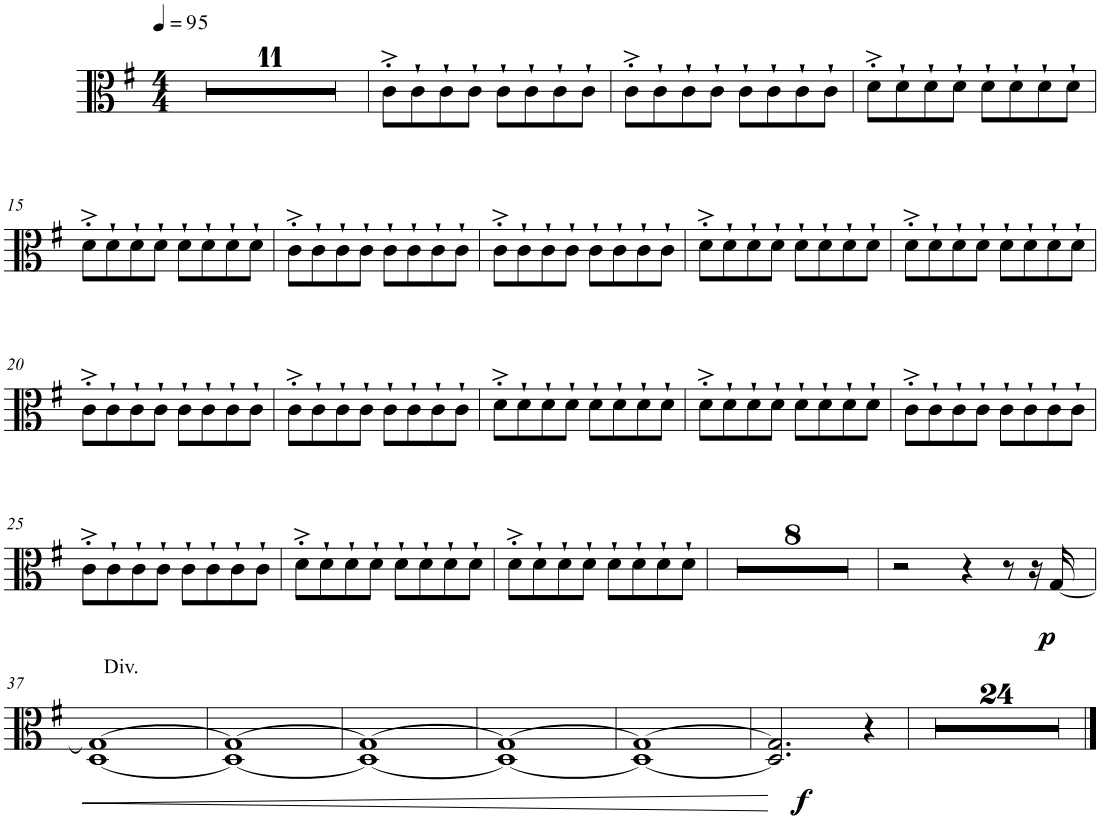


©

Viola

Penguins

Camila Velasteguí

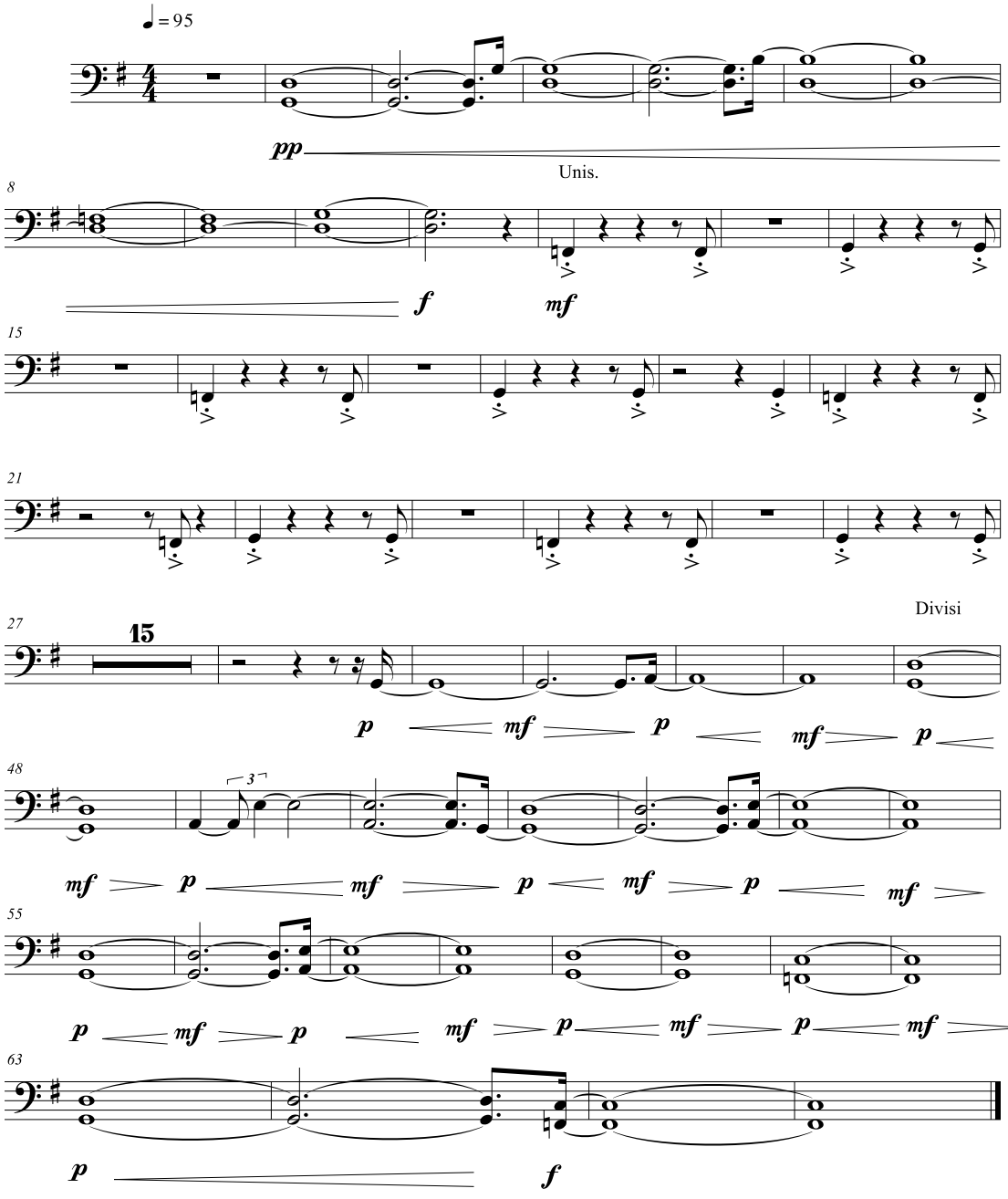


©

Cello

Penguins

Camila Velasteguí



©

CONCLUSIONES

Por medio de este trabajo se obtuvieron aprendizajes teóricos, de habilidades y profesionales. Por un lado, se requirió de paciencia y aprender a descartar ideas con el fin de tener un mejor resultado, el atravesar bloqueos creativos, tratar de dejar a un lado losproblemas y buscar la resiliencia para cumplir con lo deseado ha sido algo duro, pero necesario.

Por otra parte, el descubrir técnicas de mezcla, trabajo con sitentizadores y síntesis de audio, el usar la edición del audio a favor y el manejo avanzado del DAW para sacar provecho al sonido y lograr lo deseado.

Asi como tener distintas técnicas de orquestación y composición para encontrar un buen balance, como el uso de capas para crear emociones, la elección de los instrumentos y encontrar el equilibrio entre rangos ha sido una tarea complicada, pero alcanzable.

Por último, el haber adquirido todo este conocimiento durante el proceso y haber compuesto para estos dos cortometrajes, deja una huella de saber lo importante que es la música para acompañar a un momento, y que hay mil formas de hacerlo, pero lo importante siempre será transmitir.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (EJEMPLO ESTILO APA)

Nettles, B. (2007). *Harmony 3*. Boston, MA: Berklee College of Music

Schoenberg, A. (1967). *Fundamentals of Musical Composition*. London: Clays Ltd, St Ives plc.

Davis, R. (1999). *Complete Guide to Filmscoring.* Boston, MA: Berklee Press.

Baker, D, M. (1985). *Arranging and Composing for the small ensemble: jazz| r&b | jazz-rock*. Indiana, US: Frangipanni Press.

Izhaki,R. (2007). *Mixing Audio: Concepts,Practices and Tools*. Oxford, UK: Focal Press