

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Escena 1: Ocean
Escena 2: Respira

Esteban Efraín Simbaña Cargua

Composición para Medios Contemporáneos

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

Quito, 12 de diciembre de 2023

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

**Escena 1: Ocean
Escena 2: Respira**

Esteban Efraín Simbaña Cargua

Nombre del profesor, Título académico

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

Quito, 12 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: Esteban Efraín Simbaña Cargua

Código: 00335160

Cédula de identidad: 1721156386

Lugar y fecha: Quito, 12 de diciembre de 2023

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

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UNPUBLISHED DOCUMENT

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 propone la composición musical para dos cortometrajes, Ocean y Respira, el primero es obtenido de la página web The Cue Tube y el segundo fue grabado y producido alrededor del semestre por María José Alcócer. El proceso está compuesto por la conceptualización, composición y mezcla musical; además de un análisis arduo de técnicas de composición para lograr que la música se funde con el cine, y conseguir transmitir algo al espectador.

Palabras Claves: Cortometraje, composición, música, conceptualización, grabado, técnicas de composición, cine.

ABSTRACT

This work proposes the musical composition for two short films, Ocean and Respira, the first is obtained from the website The Cue Tube and the second was recorded and produced around the semester by María José Alcócer. The process is made up of conceptualization, composition and musical mixing; in addition to an arduous analysis of composition techniques to ensure that the music blends with the cinema and manage to transmit something to the viewer.

Keywords: Short film, composition, music, conceptualization, engraving, composition techniques, cinema.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Score Ocean	16
Partichelas Ocean.....	19
Score Respira.....	71
Partichelas Respira	76
Conclusiones	101
Referencias bibliográficas	102

INTRODUCCIÓN

La música siempre será una forma de expresión, es otra manera de conexión entre los seres humanos. Es increíble como escuchar música puede hacerte viajar por recuerdos, sentimientos y emociones. Las personas al escuchar alguna canción o pieza musical pueden asemejar esa escucha, a algún momento lleno de imágenes. El cine, por otra parte, también es una forma de expresión, que brinda por imágenes historias que conectan con las personas. Cuando estas dos formas de expresión se juntan hacen algo maravilloso, el grandioso mundo de lo audiovisual. Los compositores musicales se encargan de conectar las imágenes con la música. En este sentido, el compositor musical busca reforzar lo que las personas ven, a través de la música.

Este trabajo busca reflejar todo el conocimiento adquirido a lo largo de la carrera universitaria; orquestación, teoría musical, técnicas de composición, etc. Con el afán de crear composiciones musicales que aporten un valor a las imágenes.

Las composiciones musicales realizadas para estos dos cortos cinematográficos son una clara muestra del arduo estudio en el mundo de la composición musical (conceptualización (preproducción), composición y mezcla (postproducción)). Comprender lo que un director quiere transmitir con imágenes es importante, para que el compositor lo pueda transmitir por medio de la música, y así crear una experiencia única que conecta a los espectadores con sus sentimientos.

DESARROLLO DEL TEMA

La música tiene su grado de importancia dependiendo el contexto en el que se encuentra una persona, en este caso mi contexto es componer piezas musicales para dos cortos cinematográficos que demuestren todo el conocimiento adquirido en la carrera. yo quiero demostrar todo lo que puedo hacer y transmitir por medio de mis composiciones, acompañando a lo que estos cortos quieren transmitir por medio de las imágenes.

Para ello es importante tener en cuenta la Conceptualización (preproducción), la composición y la mezcla (postproducción) para entregar un trabajo óptimo.

Conceptualización:

El primer cortometraje en el que trabajé fue *Ocean*. Este relata en la forma de un mini documental la vida en el océano, muestra imágenes impresionantes de animales, lugares, y actividades que se desarrollan en este.

El segundo cortometraje se denomina *Respira*. Este relata los conflictos internos, lo estresante que puede ser la vida, pero a veces lo único que debemos hacer para afrontar todo esto es Respirar.

Una vez escogidos los cortos, se hizo un spotting session (es una reunión con los directores de los cortos , donde ellos dan a conocer que requerimientos debe tener la música, cuadro por cuadro de su trabajo audiovisual) con cada uno de los cortos , ellos supieron transmitir de forma oportuna lo que querían reflejar con sus cortometrajes. En este sentido, como compositor musical traduje lo que ellos me dijeron en música para en cada una de las escenas y minutos de sus trabajos.

Para ello tuve que hacerme varias interrogantes musicales, para que la música compuesta sea la óptima para cada uno de ellos.

La primera de ellas era la forma musical:

Ocean decidí que debería tener un tema principal A, este tema tenía que estar intrínseco en todo el corto, pero con sus respectivas variaciones. Es decir, una forma con un tema principal A, estas variaciones permitirían conectar con los diferentes actos que transcurren a lo largo del mini documental.

Respira decidí que debe tener dos secciones A y B, la sección A reflejaría el caos interno, el estrés y la presión en una persona. Por otra parte, el tema B reflejaría la tranquilidad y los sentimientos más profundos que necesita esa persona para tranquilizarse.

La segunda sería la orquestación:

Ocean para mantener lo grandioso y lo majestuoso que significa el océano decidí que debía tener orquesta sinfónica completa, además para darle un ambiente moderno también utilicé instrumentos virtuales como los LABS de Spitfire Audio. Otra parte muy importante para este corto fue que una de las variaciones del tema principal A debía ser un ritmo ecuatoriano, decidí que sea un albazo, por ende, también tenía que tener instrumentos autóctonos del Ecuador, como las chachas, bombo andino, etc (La orquestación detallada lo pueden ver en el *Score Ocean*).

Respira para dar ese contraste entre lo turbio y lo calmado. La sección A debía tener una técnica de composición moderna llamada *Sintesis* (consiste en obtener sonidos a través de medios no acústicos como variaciones de voltajes, de manera analógica o digital), en este caso yo utilicé el programa gratuito VCV Rack para crear mis propios sonidos. Por otra parte, para la sección B decidí que este tema debía tener un piano, cuarteto de cuerdas y sintetizadores para reflejar el sentimiento y la delicadesa de esta sección (La orquestación completa pueden ver en *Score Respira*).

Proceso de Composición

Ocean esta compuesto por una introducción y una sección A que tiene variaciones a través del corto. Para la introducción decidí utilizar cuerdas para mantener una tensión que finalmente resuelva en el título del mini documental, además de utilizar instrumentos virtuales como sintetizadores de Spitfire Audio, adicionalmente, aplicar la técnica de *layering* para crear una atmósfera diferente con mucha tensión que genere curiosidad a la audiencia y refleje el espacio. La sección A empieza con la descripción del océano donde la composición toma la forma de una orquesta sinfónica completa, la melodía principal la llevan las flautas, luego esta va recorriendo por cada sección de la orquesta logrando llevar la melodía a través de los diferentes instrumentos y la instrumentación crece con la narración. La siguiente sección empieza con la narración de los humanos, aquí el tema principal se transforma en una albazo ecuatoriano, la melodía principal la lleva la marimba, la sección de cuerdas acompañan con pizzicatos haciendo un cue muy activo y la sección de percusión lleva el motor rítmico manteniendo la métrica del ritmo ecuatoriano. Cuando el enfoque cambia nuevamente al océano y sus animales, el tema principal A varia y regresa a la orquesta sinfónica, solo que esta vez con un pulso más lento que poco a poco va creciendo para representar lo majestuoso que es el océano. Finalmente el cue termina, con sintetizadores tocando la armonía del tema y la flauta sola toca la melodía principal.

Cabe recalcar que a lo largo del corto existen muchos instrumentos interactuando entre sí, conviviendo lo orquestal con sintetizadores.

Con respecto a los aspectos musicales, la pieza musical de *Ocean* está en C menor, tiene muchos acordes de intercambio modal sobretodo en la introducción, existen cambios de métrica como 4/4, 12/8 y 2/4, y muchas cambios de tiempo para que tenga mucho movimiento el cue y que no sea muy monótono. Por ultimo, la melodía principal ocupa las notas de la escala de C menor pentatónico.

Respira tiene una sección A y B. La sección A conforme transcurre los enfoques de la protagonista ansiosa y estresada en su cama, la música va incrementando su tensión, toda esta sección se utilizó sonidos creados a través de VCV Rack con osciladores de frecuencia y voltaje, filtros, procesadores de timbre, etc (VCO,VCF,LFO,ADSR, todo estos sonidos van incorporándose paulatinamente conforme va transcurriendo la escena. La siguiente sección empieza con unos sintetizadores muy sutiles y un piano con reverb que lleva el motivo rítmico principal del cue, conforme transcurre la escena se van incorporando las cuerdas, estas con notas largas y slides al inicio, luego progresivamente van generando más movimientos melódicos lo que genera más actividad. Primero solo entra el cello, luego la viola, el contrabajo y finalmente los violines, todas las cuerdas hacen mucha alusión al poema que se relata en el cortometraje, esto crea un cue muy dramático que acompaña a las acciones que hace la protagonista.

Finalmente, cuando la protagonista regresa a su cuarto el cue hace una modulación manteniendo las cuerdas y el motivo principal del piano, esto representa el sentimiento de calma de la protagonista.

Con respecto a las características musicales está compuesta en Fa lidio, pero tiene armonía un tanto ambigua, esto refleja el sentimiento que el director quería demostrar. La métrica es 4/4 con ciertos cambios de tiempo.

Mezcla

Una vez terminada la composición musical, hay que trabajar en la post-producción para entregar un trabajo final, o sea que toda la música compuesta en términos de volumen y ecualización, funcionen para el cortometraje. Además, en este caso decidí grabar instrumentos reales en los dos cortometrajes para que toda la música suene mucho mejor.

Una vez grabado ciertos instrumentos se procedió a editar cada track audio de instrumento cuidadosamente para lograr el mejor sonido. Una vez editado cada track se procedió a ecualizarlo, para eliminar ciertas frecuencias molestas y realzar las frecuencias deseadas en cada instrumento. También se aumentó efectos como reverb y delay, para dar realismo y espacio a la música. Consecuentemente, se procedió a automatizar cada track para que funcionara muy bien con el diálogo del video. Se ajustó los volúmenes de cada instrumento. Finalmente se obtuvo un bounce de la mezcla final y se hizo un master final de este track para incorporarlo al video y así lograr un producto final perfecto.

OCEAN Instrumentación

Piccolo

2 Flutes

2 Clarinets

Basson

Contrabasson

3 Horns in F

Trumpet

Trombone

Tuba

Timpani

Marimba

African Log Drum

Bombo (Ecuadorian)

Ecuadorian Shakers

Percussion

Synth Brass 1 (Glass Piano: Metamorphosis – Spitfire Audio LABS)

Synth Brass 2 (Glass Piano: North Star – Spitfire Audio LABS)

Synth Brass 3 (Piano Organ: Requiem Pad – Spitfire Audio LABS)

Synth Brass 4 (Synth Strings: Brass Pad – Spitfire Audio LABS)

Sound FX 1 (Foghorn: VT - Nascent – Spitfire Audio LABS)

Sound FX 2 (Textural Pad: Avaur – Spitfire Audio LABS)

Sound FX 3 (Synth Pads: Pad #008 – Spitfire Audio LABS)

Sound FX 4 (Guitar Harmonics: Gieger – Spitfire Audio LABS)

Sound FX 5 (Harmonic Flights: In Flight – Spitfire Audio LABS)

Sound FX 6 (Tape Orchestra: Synth – Spitfire Audio LABS)

Synth 1 (Pedal Pads: Azure Piano – Spitfire Audio LABS)

Synth 2 (Lap Steel: Bow – Spitfire Audio LABS)

Synth 3 (Tape Orchestra: Brass Hollow – Spitfire Audio LABS)

Synth 4 (Lap Steel: Resonance – Spitfire Audio LABS)

Violin I

Violin II

Violas

Cellos

Double Bass

SCORE OCEAN

Score

OCEAN

CORTO 1 - TESIS

ESTEBAN SIMBAÑA

Flauto 1
Flauto 2
Clarinete B. 1
Clarinete B. 2
Fagotto
Corno in F 1
Corno in F 2
Corno in F 3
Tromba in Bb
Tromba
Tuba
Timpani
Maracas
African Log Drum
Djembe
Ewebebe
Percussion
Synth Drum 1
Synth Drum 2
Piano
Synth Drum 3
Synth Drum 4
Cymbali
Sintetizzatore FX 1
Sintetizzatore FX 2
Sintetizzatore FX 3
Sintetizzatore FX 4
Sintetizzatore FX 5
Sintetizzatore FX 6
Violini 1
Violini 2
Viola
Cello
Bassi

OCEAN

This page of the musical score for "OCEAN" contains 32 staves, organized into two systems of 16 staves each. The instruments represented are:

- Flutes (Fl. I, Fl. II)
- Oboe (Ob.)
- Bassoon (Bsn.)
- Clarinet in Bb (Cl. Bb)
- Clarinet in A (Cl. A)
- Saxophone in Bb (Sax. Bb)
- Saxophone in A (Sax. A)
- Trumpet in Bb (Trp. Bb)
- Trumpet in C (Trp. C)
- Trombone in Bb (Tbn. Bb)
- Trombone in C (Tbn. C)
- Tuba (Tuba)
- Musical Director (MD)
- Lyra (Lira)
- Violin I (Vln. I)
- Violin II (Vln. II)
- Viola (Vla.)
- Violoncello (Vcllo)
- Double Bass (D.B.)
- Percussion (Perc.)
- Timpani (Timp.)
- Snare Drum (Sn.)
- Cymbals (Cym.)
- Triangle (Tri.)
- Castanets (Cast.)
- Maracas (Mar.)
- Shaver (Shaver)
- Whistle (Whistle)
- Whistle (Whistle)
- Whistle (Whistle)
- Whistle (Whistle)
- Whistle (Whistle)
- Whistle (Whistle)

The score includes various musical notations such as notes, rests, dynamics (e.g., *pp*, *f*, *mf*), and articulation marks. The piece is in 4/4 time and features a complex orchestration with multiple woodwinds, brass instruments, and a large string section. The percussion section is particularly active, featuring a variety of rhythmic patterns and textures.

OCEAN

This musical score for 'OCEAN' is a full orchestral arrangement. It begins with a tempo marking of *Andante*. The score is organized into several systems of staves:

- String Section:** Violins I and II, Violas, Cellos, and Double Basses.
- Woodwind Section:** Flutes 1 and 2, Oboes, Clarinets, and Bassoons.
- Brass Section:** Trumpets 1, 2, and 3; Trombones 1, 2, 3, and 4; and Euphoniums/Tubas.
- Percussion:** A variety of percussion instruments including snare, tom-toms, cymbals, and timpani.

The score features a complex texture with many overlapping lines, including numerous ties and dynamic markings such as *pp* (pianissimo) and *f* (forte). The notation includes a variety of rhythmic values and articulations, with some passages featuring rapid sixteenth-note runs.

PARTICHELAS OCEAN

Piccolo

OCEAN

CORTO 1 - TESIS

ESTEBAN SIMBAÑA

$\text{♩} = 90$ $\text{♩} = 77$
 $\text{♩} = 79$ $\text{♩} = 74$ *accel.* $\text{♩} = 86$ $\text{♩} = 88$ $\text{♩} = 68$ *accel.*
 $\text{♩} = 78$ $\text{♩} = 68$ ($\text{♩} = \text{♩}$) $\text{♩} = 80$ $\text{♩} = 90$ $\text{♩} = 82$ $\text{♩} = 92$
 $\text{♩} = 115$ *accel.* $\text{♩} = 136$ *rit.* $\text{♩} = 80$

Flute 1

OCEAN

CORTO 1 - TESIS

ESTEBAN SIMBAÑA

♩ = 90

♩ = 77

♩ = 79

♩ = 74 *accel.* ♩ = 86 ♩ = 88

p *ff*

11

19 *rit.* ♩ = 68 *accel.* ♩ = 78 *rubato* ♩ = 68

mf *ff*

♩ = 80
(♩ = ♩)

24

mf *p*

28

♩ = 90

mf *f* *mf* *ff* *pp*

♩ = 82 *accel.* ♩ = 92

34

mf *mf* *f*

44 *accel.* ♩ = 115 *accel.*

mf *f* *f*

51

♩ = 136 *rit.* ♩ = 80

p *ff* *f*

©

OCEAN

Musical score for 'OCEAN' on page 21, measures 59-65. The score is written in treble clef with a key signature of two flats (B-flat and E-flat). Measure 59 begins with a whole rest, followed by a series of eighth notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4. This is followed by a series of eighth notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4. The piece concludes with a series of eighth notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4. Dynamic markings include *mf* (mezzo-forte) at the start of the first phrase, *mf* at the start of the second phrase, and *f* (forte) at the start of the final phrase. The score ends with a double bar line in measure 65.

Flute 2

OCEAN

CORTO 1 - TESIS

ESTEBAN SIMBAÑA

♩ = 90

♩ = 77

12

♩ = 79

♩ = 74 *accel.*

♩ = 86

♩ = 88

♩ = 68 *accel.*

p

21

♩ = 78

ff

rubato

♩ = 68

(♩ = ♩)

♩ = 80

mf

♩ = 90

34

♩ = 82

♩ = 92

mf

f

mf

accel.

48

♩ = 115 *accel.*

f

55

♩ = 136 *rit.*

♩ = 80

f

12

Clarinet in B \flat 1

OCEAN

CORTO 1 - TESIS

ESTEBAN SIMBAÑA

$\text{♩} = 90$ $\text{♩} = 77$ $\text{♩} = 79$

$\text{♩} = 74$ *accel.* $\text{♩} = 86$ $\text{♩} = 88$ $\text{♩} = 68$ *accel.* $\text{♩} = 78$ *rubato* $\text{♩} = 68$

$\text{♩} = 80$ ($\text{♩} = \text{♩}$) $\text{♩} = 90$

$\text{♩} = 82$ $\text{♩} = 92$ *accel.*

$\text{♩} = 115$ *accel.* $\text{♩} = 136$ *rit.* $\text{♩} = 80$

Clarinet in B \flat 2

OCEAN

CORTO 1 - TESIS

ESTEBAN SIMBAÑA

♩ = 90 ♩ = 77 ♩ = 79

♩ = 74 *accel.* ♩ = 86 ♩ = 88 *rit.* ♩ = 68 *accel.*

15 *mf* *pp* *mf* *p*

21 *ff* *mf* *pp* *mf*

27 *p* *mf* *pp*

34 *mf* *pp*

50 *mf* *pp*

♩ = 115 *accel.* ♩ = 136 *rit.* ♩ = 80

Bassoon

OCEAN

CORTO 1 - TESIS

ESTEBAN SIMBAÑA

Musical score for Bassoon, titled "OCEAN" (CORTO 1 - TESIS) by Esteban Simbaña. The score is in bass clef with a key signature of two flats (B-flat and E-flat). It consists of several systems of music with various time signatures and dynamic markings.

System 1: Starts with a tempo marking of ♩ = 90. The first measure is a whole rest. The second measure has a 4-measure rest. The third measure has a 5-measure rest. The fourth measure has a 5-measure rest. The fifth measure is a whole rest. The sixth measure has a 16-measure rest. The seventh measure is a whole rest. The eighth measure is a whole rest.

System 2 (Measures 15-18): Measure 15 starts with a tempo marking of ♩ = 74 *accel.*. Measure 16 has a tempo marking of ♩ = 86. Measure 17 has a tempo marking of ♩ = 88 and a 3-measure rest. Measure 18 has a tempo marking of ♩ = 68 *accel.* and a 2-measure rest. The system ends with a 12-measure rest.

System 3 (Measures 24-27): Measure 24 starts with a tempo marking of ♩ = 80 and a 4-measure rest. Measure 25 has a tempo marking of ♩ = 90 and a 6-measure rest. Measure 26 has a tempo marking of ♩ = 82 and a 4-measure rest. Measure 27 has a tempo marking of ♩ = 92. The system ends with four whole notes.

System 4 (Measures 42-49): Measure 42 starts with a tempo marking of ♩ = 80 and a dynamic marking of *f*. Measure 43 has a dynamic marking of *mf*. The system includes a crescendo hairpin and a dynamic marking of *mf*. The system ends with a dynamic marking of *mf*.

System 5 (Measures 50-53): Measure 50 starts with a tempo marking of ♩ = 115 *accel.* and a dynamic marking of *f*. Measure 51 has a tempo marking of ♩ = 136 *rit.*. Measure 52 has a tempo marking of ♩ = 80. The system ends with a 12-measure rest.

Horn in F 1

OCEAN

CORTO 1 - TESIS

ESTEBAN SIMBAÑA

Musical score for Horn in F 1, titled "OCEAN" by Esteban Simbaña. The score consists of five staves of music in bass clef with a key signature of one flat (Bb). The tempo is marked with quarter notes and metronome markings: 90, 77, 79, 74, 86, 88, 68, 78, 68, 80, 82, 92, 115, 136, and 80. The score includes various dynamic markings such as *p*, *mf*, *ff*, *mp*, and *pp*, as well as performance instructions like "accel.", "rit.", and "rubato". The piece features complex rhythmic patterns with time signatures 2/4, 4/4, 5/4, 3/4, 12/8, 4/4, and 6/4. It concludes with a double bar line.

Horn in F 2

OCEAN

CORTO 1 - TESIS

ESTEBAN SIMBAÑA

Musical score for Horn in F 2, titled "OCEAN" by Esteban Simbaña. The score is in bass clef with a key signature of one flat (B-flat). It consists of six systems of music. The first system starts with a tempo of quarter note = 90 and a dynamic of *mf*. The second system starts at measure 11 with a tempo of quarter note = 79 and includes dynamics *p* and *ff*. The third system starts at measure 21 with a tempo of quarter note = 78 and includes dynamics *mf* and *ff*. The fourth system starts at measure 38 with a tempo of quarter note = 92 and includes dynamics *mf* and *p*. The fifth system starts at measure 46 with a tempo of quarter note = 115 and includes dynamics *mf* and *f*. The sixth system starts at measure 53 with a tempo of quarter note = 136 and includes dynamics *mf* and *f*. The score features various time signatures (2/4, 4/4, 3/4, 3/16, 12/8, 6/4, 12/4) and includes performance instructions such as "rubato", "accel.", and "rit.".

Contrabassoon

OCEAN

CORTO 1 - TESIS

ESTEBAN SIMBAÑA

♩ = 90

♩ = 77

♩ = 79

4

5

14

♩ = 74 *accel.*

♩ = 86

♩ = 88

♩ = 68

accel. ♩ = 78

3

♩ = 80

mf

22

rubato ♩ = 68

(♩ = ♩)

♩ = 90

♩ = 82

4

6

3

ff

mf

38

♩ = 92

♩ = 115 *accel.*

♩ = 136 *rit.*

♩ = 80

8

5

3

12

pp

Horn in F 1

OCEAN

CORTO 1 - TESIS

ESTEBAN SIMBAÑA

Musical score for Horn in F 1, titled "OCEAN" by Esteban Simbaña. The score is in bass clef with a key signature of one flat (B-flat). It consists of five systems of music. The first system starts with a tempo marking of quarter note = 90 and a dynamic of *mf*. The second system includes markings for *p*, *ff*, and *accel.*. The third system includes markings for *rit.*, *p*, *ff*, and *rubato*. The fourth system includes markings for *mp*, *pp*, and *accel.*. The fifth system includes markings for *mf*, *accel.*, *rit.*, and a final tempo of quarter note = 80. The score features various time signatures (2/4, 4/4, 3/4, 16/16, 12/8, 5/4, 3/4, 12/12) and includes rests, slurs, and dynamic hairpins.

Horn in F 2

OCEAN

CORTO 1 - TESIS

ESTEBAN SIMBAÑA

♩ = 90

♩ = 77

mf

11

♩ = 79

♩ = 74 *accel.*

♩ = 86

♩ = 88

♩ = 68 *accel.*

p *ff*

21

♩ = 78

rubato

♩ = 68

(♩ = ♩)

♩ = 80

♩ = 90

♩ = 82

mf *ff*

38

♩ = 92

mf *p*

46

♩ = 115 *accel.*

mf *f*

53

♩ = 136 *rit.*

♩ = 80

mf

12

Horn in F 3

OCEAN

CORTO 1 - TESIS

ESTEBAN SIMBAÑA

$\text{♩} = 90$ $\text{♩} = 77$

$\text{♩} = 79$ $\text{♩} = 74$ *accel.* $\text{♩} = 86$ $\text{♩} = 88$ $\text{♩} = 68$ *accel.*
mf

$\text{♩} = 78$ *rubato* $\text{♩} = 68$ ($\text{♩} = \text{♩}$) $\text{♩} = 90$ $\text{♩} = 82$
mf *ff*

$\text{♩} = 92$ $\text{♩} = 115$ *accel.* $\text{♩} = 136$ *rit.* $\text{♩} = 80$

Trumpet in B \flat

OCEAN

CORTO 1 - TESIS

ESTEBAN SIMBAÑA

$\text{♩} = 90$ $\text{♩} = 77$ $\text{♩} = 79$
 4 5
 14 $\text{♩} = 74$ *accel.* $\text{♩} = 86$ $\text{♩} = 88$ $\text{♩} = 68$ *accel.* $\text{♩} = 78$ $\text{♩} = 68$
 24 $\text{♩} = 80$ ($\text{♩} = \text{♩}$) $\text{♩} = 90$ $\text{♩} = 82$ $\text{♩} = 92$ $\text{♩} = 115$ *accel.*
 52 $\text{♩} = 136$ *rit.* $\text{♩} = 80$
mf *f*

Trombone

OCEAN

CORTO 1 - TESIS

ESTEBAN SIMBAÑA

Musical score for Trombone, titled "OCEAN" (CORTO 1 - TESIS) by Esteban Simbaña. The score is in bass clef and B-flat major, with a key signature of two flats. It consists of five systems of music, each with a starting measure number and a tempo/meter change.

System 1: Starts at measure 1. Tempo markings: ♩ = 90, ♩ = 77, ♩ = 79. Meter changes: 2/4, 4/4, 5/4, 4/4, 2/4, 3/16. Includes a 4-measure rest and a 5-measure rest.

System 2: Starts at measure 14. Tempo markings: ♩ = 74 *accel.*, ♩ = 86, ♩ = 88, ♩ = 68 *accel.*, ♩ = 78, ♩ = 68. Meter changes: 3/16, 4/4, 3/4, 2/4, 12/8. Includes a 3-measure rest and a 2-measure rest.

System 3: Starts at measure 24. Tempo markings: ♩ = 80 (♩ = ♩), ♩ = 90, ♩ = 82, ♩ = 92. Meter changes: 12/8, 4/4, 6/4, 5/4, 4/4. Includes rests of 4, 6, 5, and 4 measures.

System 4: Starts at measure 43. Tempo marking: ♩ = 115 *accel.*. Dynamics: *mf* and *f*. Includes a 2-measure rest.

System 5: Starts at measure 52. Tempo marking: ♩ = 80. Dynamics: *mf* and *f*. Includes a 12-measure rest.

Percussion

OCEAN

CORTO 1 - TESIS

ESTEBAN SIMBAÑA

$\text{♩} = 90$ $\text{♩} = 77$
GONG

$\text{♩} = 79$ $\text{♩} = 74$ accel. $\text{♩} = 86$ $\text{♩} = 88$ $\text{♩} = 68$ accel.
BAR CHIMES

$\text{♩} = 78$ $\text{♩} = 68$ $\text{♩} = 80$ $\text{♩} = 90$ $\text{♩} = 82$
BASS DRUM

$\text{♩} = 92$

$\text{♩} = 115$ accel.

$\text{♩} = 136$ rit. $\text{♩} = 80$

Marimba

OCEAN

CORTO 1 - TESIS

ESTEBAN SIMBAÑA

Marimba

♩ = 90 ♩ = 77

mf

Arb.

p

♩ = 79

Arb.

ff

♩ = 74 *accel.* ♩ = 86

Arb.

rit. ♩ = 68 *accel.* ♩ = 78 *rubato*

p

♩ = 68 ♩ = 80 (♩ = ♩) OCEAN

Arb.

23

24

Arb.

25

26

♩ = 90

Arb.

27

28

Arb.

mp

29

30

Arb.

31

32

OCEAN

♩ = 82 ♩ = 92

Arb.

Arb.

Arb.

accel.

p

Arb.

♩ = 115 accel. ♩ = 136 rit. ♩ = 80

5 3 3

5 3 3

OCEAN

Arb.

61

mf *f* *mf* *f* *mf*

This system contains measures 61 through 64. The music is written for a grand staff with a treble and bass clef. The key signature has two flats. The melody in the treble clef features eighth-note runs and rests, with dynamic markings of *mf*, *f*, *mf*, *f*, and *mf* placed below the staff. The bass clef part consists of a simple accompaniment of quarter notes with slurs.

Arb.

65

ff

This system contains measures 65 through 68. The melody in the treble clef continues with eighth-note runs and rests. A dynamic marking of *ff* is placed below the staff in measure 67. The bass clef part continues with the same accompaniment pattern as the previous system.

African Log Drum

OCEAN

CORTO 1 - TESIS

ESTEBAN SIMBAÑA

Musical score for African Log Drum. The score consists of several staves with various time signatures and musical notations.

 Staff 1: Starts with a double bar line and a 2/4 time signature. Above the staff, there are tempo markings: ♩ = 90, ♩ = 77, and ♩ = 79. The staff contains a sequence of time signatures: 2/4, 4/4, 5/4, 4/4, 2/4, and 3/16. Above the 4/4 and 5/4 measures, there are numbers 4 and 5 respectively.

 Staff 2: Starts with a double bar line and a 3/16 time signature. Above the staff, there are tempo markings: ♩ = 74 *accel.*, ♩ = 86, ♩ = 88, ♩ = 68 *accel.*, ♩ = 78, and ♩ = 68. The staff contains a sequence of time signatures: 3/16, 4/4, 3, and 2. Above the 3 and 2 measures, there are numbers 3 and 2 respectively.

 Staff 3: Starts with a double bar line and a 12/8 time signature. Above the staff, there is a tempo marking: ♩ = 80 (♩ = ♩). The staff contains a sequence of rhythmic patterns represented by vertical lines with stems, indicating a complex rhythmic structure.

 Staff 4: Starts with a double bar line and a 12/8 time signature. Above the staff, there is a tempo marking: ♩ = 90. The staff contains a sequence of rhythmic patterns represented by vertical lines with stems. Below the staff, there is a dynamic marking: *p*.

 Staff 5: Starts with a double bar line and a 12/8 time signature. Above the staff, there is a tempo marking: ♩ = 90. The staff contains a sequence of rhythmic patterns represented by vertical lines with stems. Below the staff, there is a dynamic marking: *mf*.

 Staff 6: Starts with a double bar line and a 12/8 time signature. Above the staff, there is a tempo marking: ♩ = 90. The staff contains a sequence of rhythmic patterns represented by vertical lines with stems. Below the staff, there is a dynamic marking: *ff*.

 Staff 7: Starts with a double bar line and a 4/4 time signature. Above the staff, there are tempo markings: ♩ = 82, ♩ = 92, ♩ = 115 *accel.*, ♩ = 136 *rit.*, and ♩ = 80. The staff contains a sequence of time signatures: 4/4, 5, 11, 5, 3, and 12. Above the 5, 11, 5, 3, and 12 measures, there are numbers 5, 11, 5, 3, and 12 respectively.

 The score concludes with a double bar line.

Ecuadorian Shakers

OCEAN

CORTO 1 - TESIS

ESTEBAN SIMBAÑA

$\text{♩} = 90$
 $\text{♩} = 77$
 $\text{♩} = 79$

$\frac{2}{4}$
 $\frac{4}{4}$
4
 $\frac{5}{4}$
 $\frac{4}{4}$
5
 $\frac{2}{4}$
 $\frac{3}{16}$

14

$\text{♩} = 74$ *accel.*
 $\text{♩} = 86$
 $\text{♩} = 88$
 $\text{♩} = 68$ *accel.*
 $\text{♩} = 78$
 $\text{♩} = 68$

$\frac{3}{16}$
 $\frac{4}{4}$
3
2
 $\frac{12}{8}$

24

SIMILE ALBAZO ECUATORIANO

$\text{♩} = 80$
($\text{♩} = \text{♩}$)

$\frac{12}{8}$
 $\text{♩} = 90$

27

mf *ff*

34

$\text{♩} = 82$
 $\text{♩} = 92$
 $\text{♩} = 115$
 $\text{♩} = 136$ *rit.*
 $\text{♩} = 80$

$\frac{4}{4}$
5
11
5
3
12

Percussion

OCEAN

CORTO 1 - TESIS

ESTEBAN SIMBAÑA

GONG
♩ = 90
4
♩ = 77
BASS DRUM
mf *f*

BAR CHIMES
11 ♩ = 79
♩ = 74 *accel.* ♩ = 86 ♩ = 88 ♩ = 68 *accel.*
mf 3

21 ♩ = 78 ♩ = 68 (♩ = ♩) ♩ = 90 ♩ = 82
2 3 6 4
p

38 > ♩ = 92
mf *f*

45 *accel.* ♩ = 115 *accel.*
p

51 ♩ = 136 *rit.* ♩ = 80
f *ff* *f* 12

Synth Brass 1

OCEAN

CORTO 1 - TESIS

ESTEBAN SIMBAÑA

♩ = 90

p — *mf* — *pp* — *p* — *mf*

♩ = 77

f — *p* — *ff*

15 ♩ = 74 *accel.* ♩ = 86 ♩ = 88 ♩ = 68 *accel.* ♩ = 78 ♩ = 68

24 (♩ = ♩) ♩ = 90 ♩ = 82 ♩ = 92 ♩ = 115 *accel.* ♩ = 136 *rit.*

57 ♩ = 80

pp *mp* *mf* *f*

66

pp

Synth Brass 2

OCEAN

CORTO 1 - TESIS

ESTEBAN SIMBAÑA

♩ = 90

p *mf* *pp* *p* *mf*

7 *f* *p* *ff*

15 *acc.* *acc.* *acc.* *acc.* *acc.* *acc.*

28 *acc.* *rit.*

57 *pp* *mp* *mf* *f*

66 *pp*

Synth Brass 3

OCEAN

CORTO 1 - TESIS

ESTEBAN SIMBAÑA

8 $\text{♩} = 90$ $\text{♩} = 77$
p *mf* *pp* *p* *mf*

8 $\text{♩} = 79$ $\text{♩} = 74$ *accel.*
f *p* *ff*

16 8 $\text{♩} = 86$ $\text{♩} = 88$ $\text{♩} = 68$ *accel.* $\text{♩} = 78$ $\text{♩} = 68$ ($\text{♩} = \text{♩}$) $\text{♩} = 90$
3 2 12 4 6

34 8 $\text{♩} = 82$ $\text{♩} = 92$ $\text{♩} = 115$ *accel.* $\text{♩} = 136$ *rit.* $\text{♩} = 80$
5 11 5 3

60 *mp* *mf* *f*

66 *pp*

Synth Brass 4

OCEAN

CORTO 1 - TESIS

ESTEBAN SIMBAÑA

♩ = 90

p *mf* *pp* *p* *mf*

7 *mf* = 77 *mf* = 79 *mf* = 74 *accel.* *mf* = 86 *mf* = 88

20 *mf* = 68 *accel.* *mf* = 78 *mf* = 68 (*mf*) *mf* = 80 *mf* = 90 *mf* = 82

39 *mf* = 92 *mf* = 115 *accel.* *mf* = 136 *rit.* *mf* = 80 *pp* *mp*

61 *mf* *f* *pp*

Celesta

OCEAN

CORTO 1 - TESIS

ESTEBAN SIMBAÑA

$\text{♩} = 90$ $\text{♩} = 77$

$\text{♩} = 79$ $\text{♩} = 74$ *accel.* $\text{♩} = 86$

$\text{♩} = 88$ $\text{♩} = 68$ *accel.* $\text{♩} = 78$ $\text{♩} = 68$ ($\text{♩} = \text{♩}$) $\text{♩} = 80$ $\text{♩} = 90$

$\text{♩} = 82$ $\text{♩} = 92$ $\text{♩} = 115$ *accel.* $\text{♩} = 136$ *rit.* $\text{♩} = 80$

Sound FX 1

OCEAN

CORTO 1 - TESIS

ESTEBAN SIMBAÑA

♩ = 90

p *mf* *pp* *p* *mf*

7 ♩ = 77 ♩ = 79 ♩ = 74 *accel.* ♩ = 86 ♩ = 88

20 ♩ = 68 *accel.* ♩ = 78 ♩ = 68 (♩ = ♩) ♩ = 90 ♩ = 82

39 ♩ = 92 ♩ = 115 *accel.* ♩ = 136 *rit.* ♩ = 80

Sound FX 2

OCEAN

CORTO 1 - TESIS

ESTEBAN SIMBAÑA

The musical score is written in bass clef with a key signature of two flats (B-flat and E-flat). It consists of five systems of music, each starting with a measure number on the left. The first system (measures 1-6) has a tempo of ♩ = 90 and features time signatures of 2/4, 4/4, 5/4, 4/4, 2/4, and 3/16. The second system (measures 7-12) starts at measure 14 and includes tempo changes to ♩ = 74 (with *accel.*), ♩ = 86, ♩ = 88, ♩ = 68 (with *accel.*), ♩ = 78, and ♩ = 68. The third system (measures 13-18) starts at measure 24 and includes tempo changes to ♩ = 80 (with *(♩ = ♩)*), ♩ = 90, ♩ = 82, ♩ = 92, and ♩ = 115 (with *accel.*). The fourth system (measures 19-23) starts at measure 55 and includes a tempo change to ♩ = 136 (with *rit.*) and ♩ = 80. Dynamics include *pp*, *mp*, and *mf*. The fifth system (measures 24-28) starts at measure 64 and includes dynamics *f* and *pp*. The score uses various time signatures: 2/4, 4/4, 5/4, 3/16, 12/8, and 12/8. It includes performance instructions such as *accel.*, *rit.*, *pp*, *mp*, *mf*, and *f*. The notation includes rests, beams, and slurs.

Sound FX 3

OCEAN

CORTO 1 - TESIS

ESTEBAN SIMBAÑA

♩ = 90

♩ = 77

♩ = 79

14

♩ = 74 *accel.* ♩ = 86 ♩ = 88 ♩ = 68 *accel.* ♩ = 78 ♩ = 68

24

♩ = 80
(♩ = ♩) ♩ = 90 ♩ = 82 ♩ = 92 ♩ = 115 *accel.*

55

♩ = 136 *rit.* ♩ = 80

mp *mf*

64

f *pp*

Sound FX 4

OCEAN

CORTO 1 - TESIS

ESTEBAN SIMBAÑA

♩ = 90 ♩ = 77 ♩ = 79

4 5

14 ♩ = 74 *accel.* ♩ = 86 ♩ = 88 ♩ = 68 ♩ = 78 ♩ = 68

3 *accel.* 2

24 ♩ = 80 (♩ = ♩) ♩ = 90

2 3

p *mf*

34 ♩ = 82 *accel.* ♩ = 92 ♩ = 115 *accel.* ♩ = 136 *rit.*

2 11 5 3

pp *mf*

58 ♩ = 80

12

Sound FX 5

OCEAN

CORTO 1 - TESIS

ESTEBAN SIMBAÑA

The musical score consists of five systems of notation. The first system (measures 1-6) features a treble clef, a key signature of two flats, and a 2/4 time signature. It contains six measures of rests with durations of 90, 77, 79, 77, 79, and 16. Above the rests are numbers 4, 5, and 16. The second system (measures 7-12) starts at measure 14 and includes rests with durations of 74, 86, 88, 68, 78, and 68. Above these are the markings 'accel.', '3', and '2'. The third system (measures 13-18) starts at measure 24 and includes rests with durations of 80, 90, 82, 92, and 115. Above these are the markings '(=)', '4', '6', '5', '11', and '5'. The fourth system (measures 19-24) starts at measure 55 and includes rests with durations of 136 and 80. Above these are the markings '3' and 'rit.'. The fifth system (measures 25-30) starts at measure 65 and includes rests with durations of 136 and 80. Above these are the markings '3' and 'rit.'. The score concludes with a double bar line and a *pp* dynamic marking.

Synth 1

OCEAN

CORTO 1 - TESIS

ESTEBAN SIMBAÑA

$\text{♩} = 90$ $\text{♩} = 77$ $\text{♩} = 79$
 $\text{♩} = 74$ *accel.* $\text{♩} = 86$ $\text{♩} = 88$ $\text{♩} = 68$ *accel.* $\text{♩} = 78$
 $\text{♩} = 80$
 $\text{♩} = 68$ ($\text{♩} = \text{♩}$) $\text{♩} = 90$ $\text{♩} = 82$ $\text{♩} = 92$ $\text{♩} = 115$ *accel.*
 $\text{♩} = 136$ *rit.* $\text{♩} = 80$
pp

Synth 2

OCEAN

CORTO 1 - TESIS

ESTEBAN SIMBAÑA

♩ = 90 ♩ = 77 ♩ = 79

4 4

p ————— *ff*

15 ♩ = 74 *accel.* ♩ = 86 ♩ = 88 ♩ = 68 *accel.* ♩ = 78 *rubato*

3

mf

23 ♩ = 68 (♩ = ♩) ♩ = 80 ♩ = 90 ♩ = 82 ♩ = 92 ♩ = 115 *accel.*

4 6 5 11 5

ff

55 ♩ = 136 *rit.* ♩ = 80

3 12

Synth 4

OCEAN

CORTO 1 - TESIS

ESTEBAN SIMBAÑA

$\text{♩} = 90$ $\text{♩} = 77$ $\text{♩} = 79$
 $\text{♩} = 74$ *accel.* $\text{♩} = 86$ $\text{♩} = 88$ $\text{♩} = 68$ *accel.* $\text{♩} = 78$ $\text{♩} = 68$
 $\text{♩} = 80$ ($\text{♩} = \text{♩}$) $\text{♩} = 90$ $\text{♩} = 82$ $\text{♩} = 92$ $\text{♩} = 115$ *accel.*
 $\text{♩} = 136$ *rit.* $\text{♩} = 80$
f *pp*

Violin I

OCEAN

CORTO 1 - TESIS

ESTEBAN SIMBAÑA

♩ = 90

p *mf* *pp* *p* *mf*

♩ = 77 ♩ = 79 ♩ = 74 *accel.* ♩ = 86 ♩ = 88

7 **5**

mp *f*

18 *rit.* *mf* *ff* *rubato* ♩ = 68 *accel.* ♩ = 78 ♩ = 68 (♩ = ♩) ♩ = 80

28 *pizz.* *mf* *cresc.*

30

32 *fff*

34 *arco* *mf* *f* *accel.* ♩ = 82 ♩ = 92 ♩ = 115 *accel.* ♩ = 136 *rit.* ♩ = 80

44 *mf* **4** **5** **3** **12**

mf ©

Violin II

OCEAN

CORTO 1 - TESIS

ESTEBAN SIMBAÑA

♩ = 90

♩ = 77

3

p *mf*

9

♩ = 79

♩ = 74 *accel.* ♩ = 86

f *p* *ff* *mp* *f*

17

♩ = 88

rit. ♩ = 68 *accel.* ♩ = 78 *rubato* ♩ = 68

pp *mf* *ff*

24

♩ = 80
(♩ = ♩)
pizz.

p

28

♩ = 90

mf *cresc.*

30

33

♩ = 82

fff *arco* *accel.* *pp* *mf*

39

♩ = 92

f

©

OCEAN

44 *accel.*

mf

49 $\text{♩} = 115$ *accel.*

f

54 $\text{♩} = 136$ *rit.*

ff *f* $\text{♩} = 80$ 12

Viola

OCEAN

CORTO 1 - TESIS

ESTEBAN SIMBAÑA

♩ = 90

♩ = 77 Div.

p *mf* *pp* *p* *mf*

8

♩ = 79

♩ = 74 *accel.*

f *p* *ff* *mp*

16

♩ = 86

♩ = 88

rit.

♩ = 68 *accel.*

♩ = 78

rubato

♩ = 68

f *pp* *mf* *ff*

24

♩ = 80

(♩ = ♩)

pizz.

p

28

♩ = 90

mf *cresc.*

30

33

♩ = 82

arco *accel.*

fff *pp* *mf*

OCEAN

39 $\text{♩} = 92$

45 *accel.*

50 $\text{♩} = 115$ *mf* *accel.*

55 $\text{♩} = 136$ *rit.* $\text{♩} = 80$ **12**

Cello

OCEAN

CORTO 1 - TESIS

ESTEBAN SIMBAÑA

♩ = 90

♩ = 77
Div.

p *mf* *pp* *p* *mf*

8

f *p* *ff* *mp*

♩ = 79 ♩ = 74 *accel.*

16

♩ = 86 ♩ = 88 *rit.* ♩ = 68 *accel.* ♩ = 78 *rubato* ♩ = 68

f *pp* *mf* *ff*

♩ = 80
(♩ = ♩)
pizz. *p*

24

2

27

♩ = 90

mf *cresc.* 2

30

fff

♩ = 82 *arco* *accel.* ♩ = 92

34

pp *mf*

OCEAN

41 *f* *accel.*

46 *mf* $\text{♩} = 115$ *accel.*

51 *f* *ff* $\text{♩} = 136$ *rit.*

56 *f* $\text{♩} = 80$ **12**

Detailed description: The musical score is written in bass clef with a key signature of two flats. It consists of four systems of music. The first system (measures 41-45) features a series of eighth notes with accents, starting with a forte (*f*) dynamic and an acceleration (*accel.*) marking. The second system (measures 46-50) continues with eighth notes, marked mezzo-forte (*mf*), with a tempo marking of quarter note = 115 and another acceleration (*accel.*) marking. The third system (measures 51-55) features sixteenth notes, marked forte (*f*) and fortissimo (*ff*), with a tempo marking of quarter note = 136 and a ritardando (*rit.*) marking. The fourth system (measures 56-59) consists of a few measures of sustained notes, marked forte (*f*), with a tempo marking of quarter note = 80 and a final measure containing a fermata over a whole note, with the number 12 written below it.

Double Bass

OCEAN

CORTO 1 - TESIS

ESTEBAN SIMBAÑA

♩ = 90

♩ = 77

Div.

4

mf *f*

10

♩ = 79

♩ = 74 *accel.* ♩ = 86 ♩ = 88

p *ff* *mp* *f*

18

rit. ♩ = 68 ♩ = 78 *accel.* *rubato* ♩ = 68

pp *mf* *ff* *pizz.* *p*

25

28

♩ = 90

mf *cresc.* 2

31

♩ = 82

fff *arco* *pp* *accel.*

37

♩ = 92

mf *f*

OCEAN

43 *accel.*
mf

48 *♩ = 115 accel.*
f

53 *♩ = 136 rit.* *f* *♩ = 80*
ff **12**

The musical score is written in bass clef with a key signature of two flats (B-flat and E-flat). It consists of three systems of music. The first system, starting at measure 43, features a continuous eighth-note pattern with accents. It includes a dynamic marking of *mf* and a tempo marking of *accel.*. The second system, starting at measure 48, continues the eighth-note pattern and includes a dynamic marking of *f* and a tempo marking of *♩ = 115 accel.*. The third system, starting at measure 53, continues the eighth-note pattern with a dynamic marking of *ff* and a tempo marking of *♩ = 136 rit.*. It concludes with two measures of whole notes with accents, a dynamic marking of *f*, a tempo marking of *♩ = 80*, and a final measure containing a double bar line and the number 12.

RESPIRA Instrumentación

Piano 1 (Boesendorfer Grand Piano – Logic)

Piano 2 (Grand Piano and Pad – Logic)

Piano 3 (Boesendorfer Grand Piano – Logic)

Piano 4 (Grand Piano and Pad)

Piano 5 (Augmented Strings – Arturia)

Piano 6 (Glass Piano: Anthem – Spitfire Audio – LABS)

Sintesis

Synth Pad 1 (Harmonic Flights: The Machine – Spitfire Audio - LABS)

Synth Pad 2 (Harmonic Flights: Sage’s Pad – Spitfire Audio - LABS)

Synth Pad 3 (Siren Songs: Whalesong – Spitfire Audio - LABS)

Synth Pad 4 (Astral Forms: Guitar Bowed Drone – Spitfire Audio - LABS)

Synth Pad 5 (Monochord: Monorhodes – Spitfire Audio - LABS)

Synth Pad 6 (Tundra Atmos: Water Fractals – Spitfire Audio - LABS)

Synth Pad 7 (Textural Pads: Hireth – Spitfire Audio - LABS)

Synth Pad 8 (La Atmos: Spray– Spitfire Audio - LABS)

Sintesis Modular (VCV Rack)

-Sound FX 1: High Frecuency

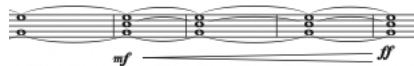

B5: Sonido creado con un VCO 6 kHz, un VCF de 1500 Hz, un LFO con una onda cuadrada de 1Khz y ruido rosa

C5: Sonido creado con un VCO de onda SAW de 530 Hz, además de un LFO con onda cuadrada de 0,5Hz con un HPF

C4: Sonido creado con cuatro VCO uno con una onda sinusoidal de 6 KHz, otro con una onda triangular de 6KHz, otro con una onda dientes de sierra de 6KHz, y el ultimo con una onda cuadrada de 6KHz y ruido rosa.

-Sound FX 2: Medium Frequency

E5: Sonido creado por un VCO de 660 Hz con un LFO con una onda cuadrada de 1 KHz y un LPF

C5: Sonido creado por dos VCO uno con onda cuadrada de 523 Hz y otro con una onda dientes de sierra de 523 Hz y un VCF de 207 Hz

G4: Sonido creado por un VCO de 392 Hz, un LFO de onda cuadrada de 200 Hz

-Sound FX 3: Low Frequency

C4: Sonido creado con un VCO de 62 Hz, un VCF con onda cuadrada de 208 Hz, un LPF

G3: Sonido creado con Ruido Rojo, un VCF de 265 Hz con un LPF

C3: Sonido creado con un VCO de 26 Hz en onda cuadrada

C2: Sonido creado con 4 LFO's uno de 0,5 Hz, 16 Hz, 967 Hz, y uno de 2098 Hz, con VCF de 116 Hz y un Low Pass Filter

Violin I

Violin II

Violas

Cellos

Double Bass

SCORE RESPIRA

Score

RESPIRA
Canto de MARK JOSÉ ALCÁZAR

MÚSICA: ESTEBAN SIMBAÑA

♩ = 84

The musical score is arranged in a standard orchestral format. It includes six piano parts (Piano 1-6), eight synth pad parts (Synth Pad 1-8), three sound effect parts (Sound FX 1-3), and five string parts (Violin I, Violin II, Viola, Cello, and Double Bass). The score is written in 4/4 time with a tempo of 84 beats per minute. Dynamics such as *p*, *mf*, *f*, *mp*, and *ff* are used throughout. The score is divided into measures, with some parts featuring complex rhythmic patterns and others being more sustained.

RESPIRA

rit. espress. ♩ = 62 ♩ = 67

Pno. 1
Pno. 2
Pno. 3
Pno. 4
Pno. 5
Pno. 6
Pad 1
Pad 2
Pad 3
Pad 4
Pad 5
Pad 6
Pad 7
Pad 8
FX 1
FX 2
FX 3
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.

rit. $\downarrow = 56$ *accel.* $\downarrow = 67$ **RESPIRA**

Piano Ensemble:
Pno. 1: *mf*, *f*, *mp*, *mf*, *p*, *mf*, *mp*
Pno. 2: *mf*, *f*, *mp*, *mf*, *p*, *mf*, *mp*
Pno. 3: *mf*, *f*, *mp*, *mf*, *p*, *mf*, *mp*
Pno. 4: *mf*
Pno. 5: *mf*
Pno. 6: *mf*

FX (Effects):
FX 1: *p*, *f*, *p*, *mf*, *f*, *p*, *p*, *f*, *p*
FX 2: *p*, *mf*
FX 3: *p*, *mf*

String Ensemble:
Vln. I: *mf*
Vln. II: *mf*, *p*, *f*, *mp*, *mf*, *mp*
Vla.: *f*, *pp*, *mf*, *p*, *f*, *mp*, *mf*, *mp*
Vc.: *f*, *pp*, *p*, *f*, *mp*, *f*, *p*
D.B.: *f*, *pp*, *p*, *f*, *mp*, *f*, *p*

RESPIRA

This musical score, titled "RESPIRA", is arranged for a large ensemble. It features the following parts and dynamics:

- Piano (Pno. 1-6):** Pianos 1, 2, and 3 have active parts with dynamics *mf*, *p*, and *mf* in the first section, and *mp*, *f*, and *pp* in the second section. Pianos 4, 5, and 6 are mostly silent.
- FX (FX 1-3):** FX 1 has dynamics *p*, *mf*, *mf*, and *f*. FX 2 has *mf*. FX 3 has *mf*, *mp*, and *ff*.
- Violins (Vln. I, II):** Violin I has dynamics *f*, *pp*, *mp*, *f*, and *mp*. Violin II has *mf*, *mf*, *mp*, *f*, and *mp*.
- Viola (Vla.):** Dynamics *mf*, *f*, *pp*, *mp*, and *f*.
- Violoncello (Vc.):** Dynamics *mf*, *f*, *pp*, *mp*, and *f*.
- Double Bass (D.B.):** Dynamics *mf*, *f*, *pp*, *mp*, and *f*.

RESPIRA

This musical score is for the piece "RESPIRA". It features a multi-layered piano accompaniment with six piano parts (Pno. 1-6) and seven pad parts (Pad 1-7). The piano parts are marked with dynamics such as *f*, *mp*, *mf*, *p*, *f*, and *pp*, and include an *espress.* (expressive) marking. The pad parts are mostly silent. There are also three FX (Effects) parts (FX 1-3) and a string section consisting of Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Double Bass (D.B.). The string parts are marked with dynamics *mp*, *mf*, *f*, and *pp*. The score is written in a key signature of two flats and a 4/4 time signature. The page number 75 is located in the top right corner.

PARTICHELAS RESPIRA

Part 1

RESPIRA

CORTO DE MARIA JOSÉ ALCÓCER

MÚSICA: ESTEBAN SIMBAÑA

♩ = 84

10

Piano 1

rit.
espress.

p

♩ = 62

♩ = 67

17

Pno. 1

mp

mf

p

23

Pno. 1

mf

mp

rit.

♩ = 56

accel.

28

Pno. 1

mf

♩ = 67

p

mf

f

33

Pno. 1

mp

38

Pno. 1

mf

p

mf

mp

43

Pno. 1

mf

p

mf

48

Pno. 1

mp

f

pp

RESPIRA

Pno. 1

54 *espress.*

f *mp*

58 * *ped.*

* *ped.* * *mf* *p*

63

mf *f* *pp*

Piano 2

RESPIRA

CORTO DE MARIA JOSÉ ALCÓCER

MÚSICA: ESTEBAN SIMBAÑA

♩ = 84

10

Piano 2

rit. espress.

p *Lea* *

17

♩ = 62

Pno. 2

mp *Lea* * *mf* *p*

22

♩ = 67

Pno. 2

mf *mp* *Lea* *

26

Pno. 2

mf *mp* *Lea* *

31

rit. *mf* *f* *mf* *p* *mf* *p*

♩ = 56 *accel.* *mf* *p* *mf* *p*

♩ = 67

36

Pno. 2

Lea * *mf* *p*

40

Pno. 2

mf *mp* *Lea* *

44

Pno. 2

* *mf* *p* © *mf*

RESPIRA

Pno. 2

49 *mp*

51 *f* *pp*

55 *espress.* *f*

56 *mp* *Res.* *mf* *p*

59 *Res.* *mf* *p*

63 *mf* *f* *pp*

Detailed description of the musical score: The score is for the right hand of a piano (Pno. 2). It consists of six staves of music, numbered 49 to 63. The key signature has one flat (B-flat). The dynamics are marked as *mp* (mezzo-piano), *f* (forte), *pp* (pianissimo), *espress.* (espressivo), *mf* (mezzo-forte), and *p* (piano). There are performance markings: 'RESPIRA' at the top, and 'Res.' with an asterisk (*) above the notes in measures 56, 59, and 63. The music includes chords, arpeggios, and melodic lines with slurs and ties. The first staff (49-50) starts with a 7-measure rest followed by a melodic line. The second staff (51-52) has a *f* dynamic and a *pp* dynamic. The third staff (55) has an *espress.* marking and a *f* dynamic. The fourth staff (56) has an *mp* dynamic and a *Res.* marking. The fifth staff (59) has *mf* and *p* dynamics and a *Res.* marking. The sixth staff (63) has *mf*, *f*, and *pp* dynamics.

Piano 3

RESPIRA

CORTO DE MARIA JOSÉ ALCÓCER

MÚSICA: ESTEBAN SIMBAÑA

♩ = 84

10

Piano 3

rit.

espress.

p *Teo.*

♩ = 62

17

Pno. 3

mp

♩ = 67

21

Pno. 3

mf *p* *mf*

24

Pno. 3

mp

28

Pno. 3

♩ = 56

f *mf* *p* *mf*

accel.

♩ = 67

32

Pno. 3

mp

36

Pno. 3

Teo. *mf* *p*

40

Pno. 3

mf *mp*

Teo. © *Teo.*

RESPIRA

Pno. 3

44 *mf* *p* *mf*

48 * *mp*

51 *f* *pp*

55 *espress.* *f* *mp* *Ped.*

59 * *Ped.* * *mf* *p*

63 *mf* *f* *pp*

Piano 4

RESPIRA

CORTO DE MARIA JOSÉ ALCÓCER

MÚSICA: ESTEBAN SIMBAÑA

Piano 4

♩ = 84 17 ♩ = 62 4 ♩ = 67 2 *mf*

Pno. 4

27 ♩ = 56 *accel.* ♩ = 67 2 2 6 *mf*

Pno. 4

40 *mf* *mf* *mf*

Pno. 4

47 19

Piano 5

RESPIRA

CORTO DE MARIA JOSÉ ALCÓCER

MÚSICA: ESTEBAN SIMBAÑA

♩ = 84 ♩ = 62 ♩ = 67 ♩ = 56 *accel.* ♩ = 67

17 4 10 2 21

Piano 5

Pno. 5

55 *espress.*

f *

Pno. 5

57 *mp*

Leg. *

Pno. 5

59 *Leg.*

*

Pno. 5

61 *mf* *p*

Pno. 5

63 *mf*

Pno. 5

65 *f* *pp*

Piano 6

RESPIRA

CORTO DE MARIA JOSÉ ALCÓCER

MÚSICA: ESTEBAN SIMBAÑA

Piano 6

♩ = 84 17 ♩ = 62 4 ♩ = 67 10 ♩ = 56 *accel.* ♩ = 67 2 15

Pno. 6

49 *mp*

Pno. 6

51 *f* *pp*

Pno. 6

55 *espress.* *f*

Pno. 6

57 *mp* *

Pno. 6

59 *mp* *

Pno. 6

61 *mf* *p* *

Pno. 6

63 *mf* *f* *pp*

Synth Pad 1

RESPIRA

CORTO DE MARIA JOSÉ ALCÓCER

MÚSICA: ESTEBAN SIMBAÑA

♩ = 84

Synth Pad 1

ff

8 8

Pad 1

p

♩ = 62 ♩ = 67

7 4 10

7 4 10

32 8

Pad 1

accel.

♩ = 56 ♩ = 67

2 34

2 34

Synth Pad 2

RESPIRA

CORTO DE MARIA JOSÉ ALCÓCER

MÚSICA: ESTEBAN SIMBAÑA

♩ = 84

Synth Pad 2

9

p

7 4 10 2 34

ff

Synth Pad 3

RESPIRA

CORTO DE MARIA JOSÉ ALCÓCER

MÚSICA: ESTEBAN SIMBAÑA

♩ = 84

Synth Pad 3

mf

Pad 3

⁹ **7** ^{♩ = 62} **4** ^{♩ = 67} **10** ^{♩ = 56 *accel.*} **2** ^{♩ = 67} **34**

Synth Pad 4

RESPIRA

CORTO DE MARIA JOSÉ ALCÓCER

MÚSICA: ESTEBAN SIMBAÑA

♩ = 84

Synth Pad 4

7 8

Pad 4

♩ = 62 ♩ = 67

32 8

Pad 4

♩ = 56 accel. ♩ = 67

Synth Pad 5

RESPIRA

CORTO DE MARIA JOSÉ ALCÓCER

MÚSICA: ESTEBAN SIMBAÑA

♩ = 84

Synth Pad 5

Pad 5

Pad 5

7

mp *mf*

7 4 10 2 34

♩ = 62 4 10 2 34

♩ = 67 10 2 34

♩ = 56 *accel.* 67

Synth Pad 6

RESPIRA

CORTO DE MARIA JOSÉ ALCÓCER

MÚSICA: ESTEBAN SIMBAÑA

♩ = 84

Synth Pad 6 *mf*

Pad 6 *p*

6

8 4 10 2 34

♩ = 62 ♩ = 67 ♩ = 56 *accel.* ♩ = 67

Synth Pad 7

RESPIRA

CORTO DE MARIA JOSÉ ALCÓCER

MÚSICA: ESTEBAN SIMBAÑA

System 1: Synth Pad 7. Tempo: ♩ = 84. Dynamic: *mf*. Features a triplet of eighth notes in the treble clef and a series of eighth notes in the bass clef.

System 2: Pad 7. Tempo: ♩ = 62, ♩ = 67, ♩ = 56 *accel.*. Features rests in the treble clef and rhythmic patterns in the bass clef with durations of 8, 4, 10, and 2.

System 3: Pad 7. Tempo: ♩ = 67. Features long horizontal lines in both staves with a duration of 34.

Synth Pad 8

RESPIRA

CORTO DE MARIA JOSÉ ALCÓCER

MÚSICA: ESTEBAN SIMBAÑA

♩ = 84

Synth Pad 8

p

9

Pad 8

p

7 4 10 2 34

♩ = 62 ♩ = 67 ♩ = 56 *accel.* ♩ = 67

Sound FX 1

RESPIRA

CORTO DE MARIA JOSÉ ALCÓCER

MÚSICA: ESTEBAN SIMBAÑA

♩ = 84

p

9

7

♩ = 62

3

♩ = 67

ff *f* *p* *p* *mf*

rit.

♩ = 56 *accel.* ♩ = 67

25

2

2

p *f* *p* *f* *p* *mf*

35

2

2

f *p* *p* *f* *p* *p*

44

2

17

mf *mf* *f*

Sound FX 2

RESPIRA

CORTO DE MARIA JOSÉ ALCÓCER

MÚSICA: ESTEBAN SIMBAÑA

♩ = 84

mf

9

ff

7 4 10 2 12

♩ = 62 ♩ = 67 ♩ = 56 *accel.* ♩ = 67

46

mf

17

Sound FX 3

RESPIRA

CORTO DE MARIA JOSÉ ALCÓCER

MÚSICA: ESTEBAN SIMBAÑA

The musical score is written in bass clef with a 4/4 time signature. It consists of several systems of music with various dynamics and articulations:

- System 1:** Starts with a tempo marking of ♩ = 84. The music features a series of chords with a slur over them.
- System 2:** Begins at measure 9. It includes dynamics *p* and *mf*. A fermata is placed over a note in measure 10.
- System 3:** Begins at measure 17. It includes a *rit.* marking, a tempo change to ♩ = 62, and a dynamic of *ff*. A fermata is present in measure 18.
- System 4:** Begins at measure 27. It includes a *rit.* marking, a tempo change to ♩ = 56 *accel.*, and dynamics *p*, *f*, and *p*. A fermata is present in measure 28.
- System 5:** Begins at measure 37. It includes a tempo change to ♩ = 67, dynamics *p* and *mf*, and a fermata in measure 38.
- System 6:** Begins at measure 49. It includes a tempo change to ♩ = 15 and a dynamic of *ff*. A fermata is present in measure 50.

Violin I

RESPIRA

CORTO DE MARIA JOSÉ ALCÓCER

MÚSICA: ESTEBAN SIMBAÑA

♩ = 84 ♩ = 62 ♩ = 67 ♩ = 56 *accel.* ♩ = 67

39 *mf*

43 *f* *pp* *mp* *f*

49 *mp* 2

55 *mp* < *mf* > *pp* *mp* < *mf* > *pp*

59 *mp* < *f* > *pp* 5

Violin II

RESPIRA

CORTO DE MARIA JOSÉ ALCÓCER

MÚSICA: ESTEBAN SIMBAÑA

♩ = 84 ♩ = 62 ♩ = 67

17 2

mp

24

mf *f* *p* *mp*

31 *rit.* ♩ = 56 *accel.* ♩ = 67

mf *p*

37

f *mp* *mf* *mp* *mf*

43

mf

45

mp *f* *mp*

51

2

mp < *mf* > *pp*

57

mp < *mf* > *pp* *mp* < *f* > *pp* 5

Viola

RESPIRA

CORTO DE MARIA JOSÉ ALCÓCER

MÚSICA: ESTEBAN SIMBAÑA

♩ = 84 ♩ = 62 ♩ = 67

17 2

mp

24

f *p* *mp*

31 *rit.* ♩ = 56 *accel.* ♩ = 67

f > *pp* *mf* *p* *f*

38

mp *mf* *mp* *mf* *f*

44

pp *mp* *f* *mp*

50

2

mp < *mf* > *pp*

57

mp < *mf* > *pp* *mp* <

60

< *f* *pp* 5

Cello

RESPIRA

CORTO DE MARIA JOSÉ ALCÓCER
rit.

MÚSICA: ESTEBAN SIMBAÑA

♩ = 84

15

♩ = 62

mp

21

♩ = 67

mf *p* *mf* *p* *f*

rit. ♩ = 56 *accel.*

27

p *mp* *f* *pp*

34

♩ = 67

p *f* *mp* *f* *p*

40

mf *f* *pp* *mp*

46

f *mp*

52

2

mp < *mf* > *pp* *mp* < *mf* > *pp*

59

mp < *f* > *pp* 5

Double Bass

RESPIRA

CORTO DE MARIA JOSÉ ALCÓCER

MÚSICA: ESTEBAN SIMBAÑA

$\text{♩} = 84$ $\text{♩} = 62$ $\text{♩} = 67$

17 4

mf p mf p

26 $rit.$ $\text{♩} = 56$ $accel.$

f p mp f pp

$\text{♩} = 67$

33 p f mp

39 f p mf f pp

45 mp f mp

51 2 mp $< mf >$ pp

57 mp mf pp

59 mp $< f >$ pp 5

CONCLUSIONES

Componer música que tenga relación con una imagen es muy complejo, pero cuando se logra, puede lograr conectar con las personas de una manera inimaginable. Realizar este trabajo fue todo un reto, ya que me sacó de mi zona de confort en muchos ámbitos tanto musicales como emocionales. Saber lidiar con la frustración, bloqueos creativos, son cosas que estos proyectos requieren y te dan a conocer como es el mundo laboral en el que uno se está involucrando. Sin embargo, todo este proceso es lindo, ya que te das cuenta que todas las horas de estudio dedicado, en hacer trabajos de composición a lo largo de la carrera, te formó para resolver cualquier obstáculo que se te presente.

Uno como compositor musical para medios contemporáneos tiene la libertad de utilizar todas las posibilidades en armonía, ritmo, melodía, instrumentación, técnicas, etc pero sino se logra demostrar lo que un director desea para su trabajo visual, no sirve de mucho. Por ende, la genialidad del compositor musical está en la forma creativa de hacer música y al fusionarla con imágenes o videos, crean obras de arte.

Componer música para estas joyas audiovisuales, es hermoso porque te das cuenta del impacto que tiene la música en las personas, además en todo este proceso descubrí mi identidad musical y lo que yo quiero hacer el resto de mi vida.

“Hay cosas muy difíciles de expresar, pero la música es lo más simple que puedes escuchar para conectar” Esteban Simbaña

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

The Cue Tube (2023, septiembre 8). Ocean [Archivo de video]. Recuperado de:

https://www.youtube.com/watch?v=8t6--RxVYIg&feature=emb_logo

Freedman, B., & Pease, T. (1989). Instrumentation. En *Arranging 2* (pp. 3-20). Boston, MA :

Berklee College of Music.

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

Rochinski, S. (1995). Part 1-2. En *Harmony 4* (pp. 1-62). Boston, MA: Berklee College of

Pease, Ted y Bob Freeman. *Arranging 2 Workbook*. Boston, MA: Berklee College of Music,
1989.

Miller, Ron. *Modal Jazz Composition & Harmony*. Vol.1. Rottenburg, Germany: Advance
Music, 1996.