UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música (COM)

Escena 1: Voices
Escena 2: Penguis

.

Jessica Silvana Barroso Sánchez

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, 29 de noviembre de 2024

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música (COM)

HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Escena 1: Voices
Escena 2: Penguins

Jessica Silvana Barroso Sánchez

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

Quito, 29 de noviembre de 2024

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: Jessica Silvana Barroso Sánchez

Código: 00322661

Cédula de identidad: 1804728994

Lugar y fecha: Quito, noviembre de 2024

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UNPUBLISHED DOCUMENT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

A través de la secuencia dramática de acción en vivo "*Voices"* y el documental "*Penguins"*, doy a conocer como la música puede potenciar y transformar las narrativas audiovisuales.

Para *Voices*, desarrollé una composición adecuada a la época medieval y a la guerra; tomando como referencia al compositor James Horner.

Para *Penguins*, mi composición se desarrolla alrededor de la majestuosidad de los pingüinos Adelia en el mundo de los pingüinos, combinando así texturas orquestales que a través de la música ayudan a plasmar la belleza y el espíritu de esta especie en la naturaleza.

Estos proyectos musicales son un reflejo de las prácticas de teorías, técnicas y habilidades aprendidas a lo largo de la carrera de composición musical para medios contemporáneos. Las composiciones destacan cómo la música puede enriquecer la experiencia audiovisual y lograr que el público llegue a conectarse emocionalmente con las mismas; consiguiendo así que la música sea una herramienta esencial para contar historias.

Palabras clave: composición musical, compositora, documental, medieval, pingüinos Adelia.

ABSTRACT

Through the dramatic live-action sequence "Voices" and the documentary "Penguins", I showcase how music can enhance and transform audiovisual narratives.

For "Voices", I developed a composition suited to the medieval era and war, drawing inspiration from composer James Horner.

Inside of "Penguins", my composition centers around the majesty of Adélie penguins in their natural habitat, blending orchestral textures that, through music, help capture the beauty and spirit of this species in the wild.

These musical projects reflect the theoretical practices, techniques, and skills I have learned throughout my studies in contemporary media composition. The compositions highlight how music can enrich the audiovisual experience and enable the audience to emotionally connect with the narrative, demonstrating how music becomes an essential tool for storytelling.

Keywords: music composition, composer, documentary, medieval, Adélie penguins.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción **8**
Orquestación: Voices **9**
Score: Voices **11**
Particellas: Voices **16**
Orquestación: Penguins **41**
Score: Penguins **43**
Particellas: Penguins **50**
Conclusiones **75**
Referencias bibliográficas (ejemplo estilo APA) **76**

INTRODUCCIÓN

La música en el cine ha logrado convertirse en un elemento muy importante para complementar la experiencia audiovisual, dejando así de ser un simple acompañamiento musical.

Desde la época del cine mudo, la música ha sido un elemento importante para las filmaciones, ya que, los proyectos, al tener falta de diálogos necesitaban algún elemento que les ayude a mejorar y enriquecer la experiencia audiovisual. A lo largo del tiempo y con la evolución de la tecnología, las bandas sonoras han logrado convertirse en una pieza significativa para intensificar las emociones, definir ambientes y potenciar las narrativas de las películas, ya que, no solo refuerzan las emociones de los personajes, sino que aportan con la conexión del público con la filmación, consiguiendo así que los mismos se sumerjan aún más en la trama.

Dentro del cine ecuatoriano, las bandas sonoras son fundamentales para fortalecer la identidad cultural y narrativas de las producciones nacionales, ya que se convierten en un medio para destacar las raíces del país, por medio de la incorporación de ritmos, instrumentos y estilos autóctonos. La integración de bandas sonoras realizadas por compositores ecuatorianos en filmaciones nacionales fortalece la colaboración entre cineastas y músicos nacionales.

ORQUESTACIÓN: VOICES

Woodwinds

- Flute: Spitfire – BBC Symphony Orchestra
- Oboe: Spitfire – BBC Symphony Orchestra
- Clarinet: Spitfire – BBC Symphony Orchestra
- Bassoon: Spitfire – BBC Symphony Orchestra

Brass

- Horn: Spitfire – BBC Symphony Orchestra
- Trumpet: Spitfire – BBC Symphony Orchestra
- Trombone: Spitfire – BBC Symphony Orchestra
- Tuba: Spitfire – BBC Symphony Orchestra

Percussion

- Timpani: Spitfire – BBC Symphony Orchestra

Synthesizers

- Synth 1: Spitfire – LABS/ Foghorn: VT – Nightfrost
- Synth 2: Spitfire – LABS/ Sound The Alarm
- Synth 3: Native Instruments – Kontakt / Action Strikes Hits
- Synth 4: Native Instruments – Kontakt / Action Strikes Hits
- Synth 5: Spitfire – LABS/ Textural Pads: Deneb
- Synth 6: Spitfire – LABS/ Arctic Swells: Decay
- Synth 7: Spitfire – LABS/ Tundra Atmos: Lost In The Cavern

Choir

- Soprano: Spitfire – LABS/ Micahs Choir: Warp Fracture
- Contralto: Spitfire – LABS/ Micahs Choir: Warp Fracture
- Tenor: Spitfire – LABS/ Choir: Long
- Bass: Spitfire – LABS/ Choir: Long

Strings:

- Violin 1: Spitfire – BBC Symphony Orchestra
- Violin 2: Spitfire – BBC Symphony Orchestra
- Viola: Spitfire – BBC Symphony Orchestra
- Cello: Spitfire – BBC Symphony Orchestra
- Double Bass: Spitfire – BBC Symphony Orchestra

Voices

Jessica Barroso

♩ = 83 ♩ = 87

2 Flute
2 Oboe
2 Clarinet in B♭
2 Bassoon
Horn in F I II
Horn in F III IV
3 Trumpet in B♭
3 Trombone
Tuba
Timpani
Synth 1
Synth 2
Synth 3
Synth 4
Synth 5
Synth 6
Synth 7
Soprano
Alto
Tenor
Bass
Violin I
Violin II
Viola
Cello
Double Bass

Ah
Mh
col legno

©

♩= 89

13

Fl.
Ob.
B♭ Cl.
Bsn.
Hn.
Hn.
B♭ Tpt.
Tbn.
Tuba
Timp.
Synth 1
Synth 2
Synth 3
Synth 4
Synth 5
Synth 6
Synth 7
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.

mp f p

Oh Oh

Mh Mh Mh Mh Mh Oh Oh Oh

8va

arco

21

Fl.
Ob.
B♭ Cl.
Bsn.
Hn.
Hn.
B♭ Tpt.
Tbn.
Tuba
Timp.
Synth 1
Synth 2
Synth 3
Synth 4
Synth 5
Synth 6
Synth 7
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.

p

Oh

♩ = 83

32

Fl. Ob. B♭ Cl. Bsn. Hn. Hn. B♭ Tpt. Tbn. Tuba Timp. Synth 1 Synth 2 Synth 3 Synth 4 Synth 5 Synth 6 Synth 7 S A T B Vln. I Vln. II Vla. Vc. D.B.

a2 a3 mp mf f p

Uh Ah Oh 8va

42

Fl.
Ob.
B♭ Cl.
Bsn.
Hn.
Hn.
B♭ Tpt.
Tbn.
Tuba
Timp.
Synth 1
Synth 2
Synth 3
Synth 4
Synth 5
Synth 6
Synth 7
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.

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

Oh Oh Oh

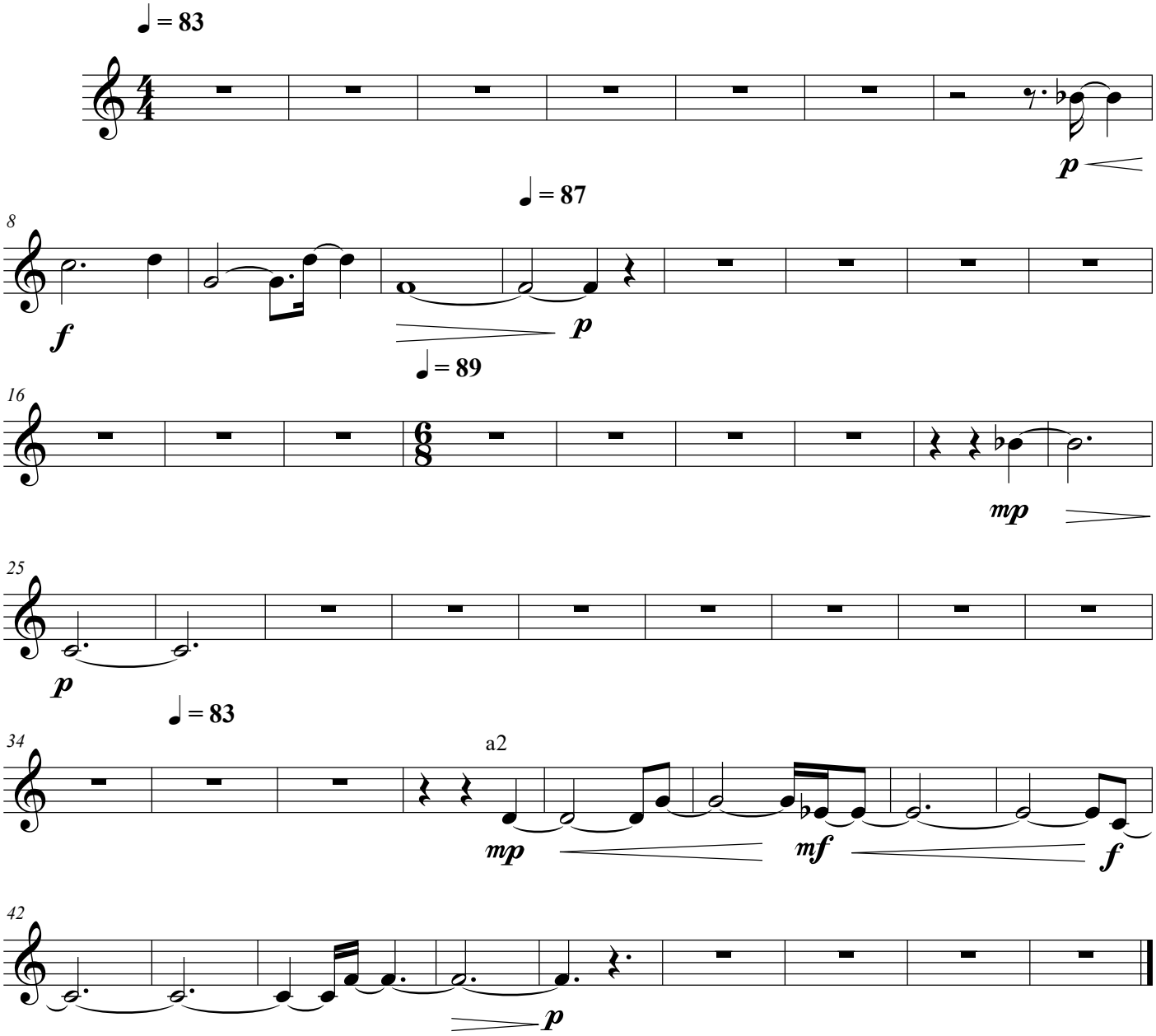
Oh Oh Oh

Ah

legato

Voices

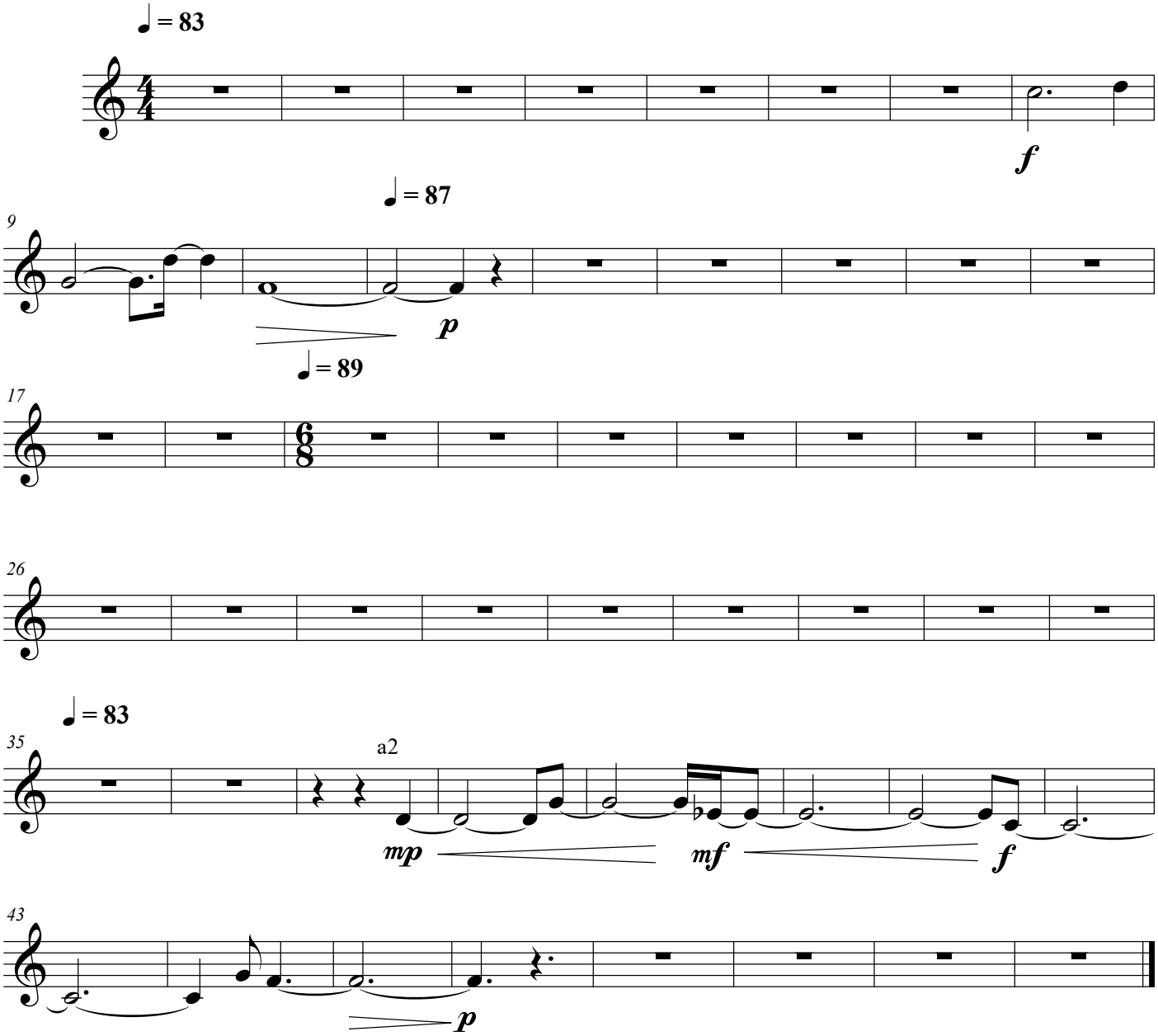
Jessica Barroso



©

Voices

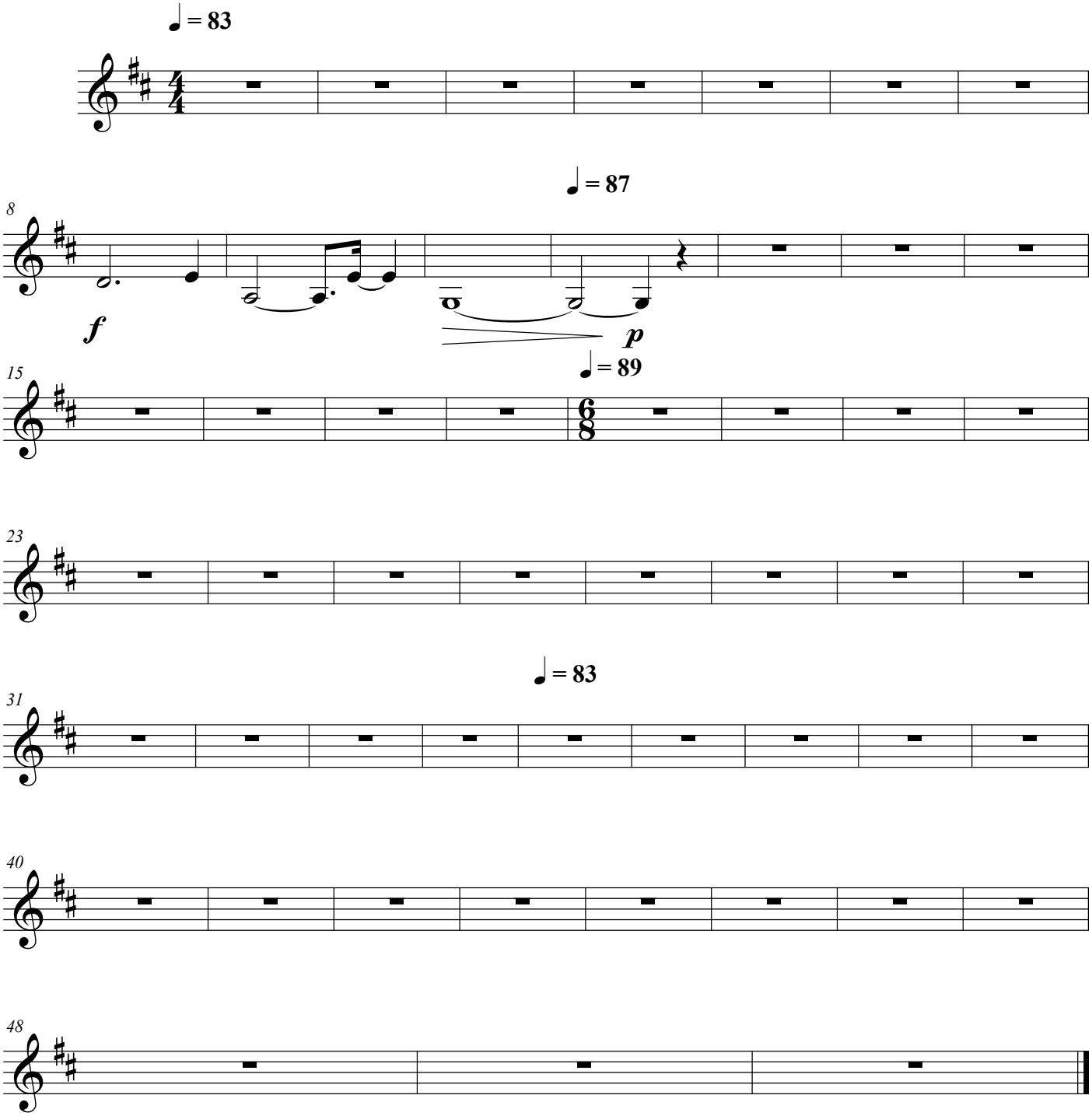
Jessica Barroso



©

Voices

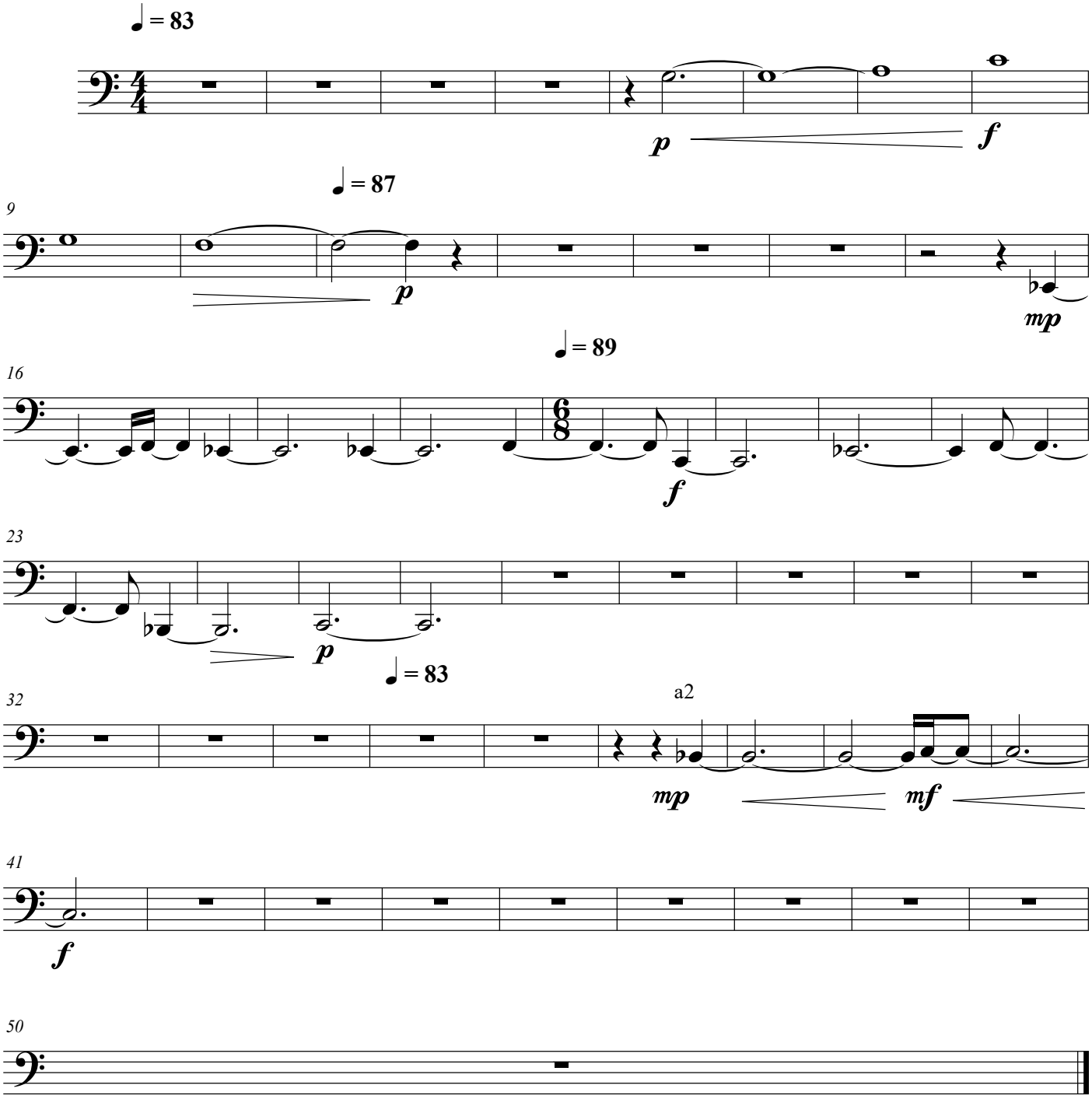
Jessica Barroso



©

Voices

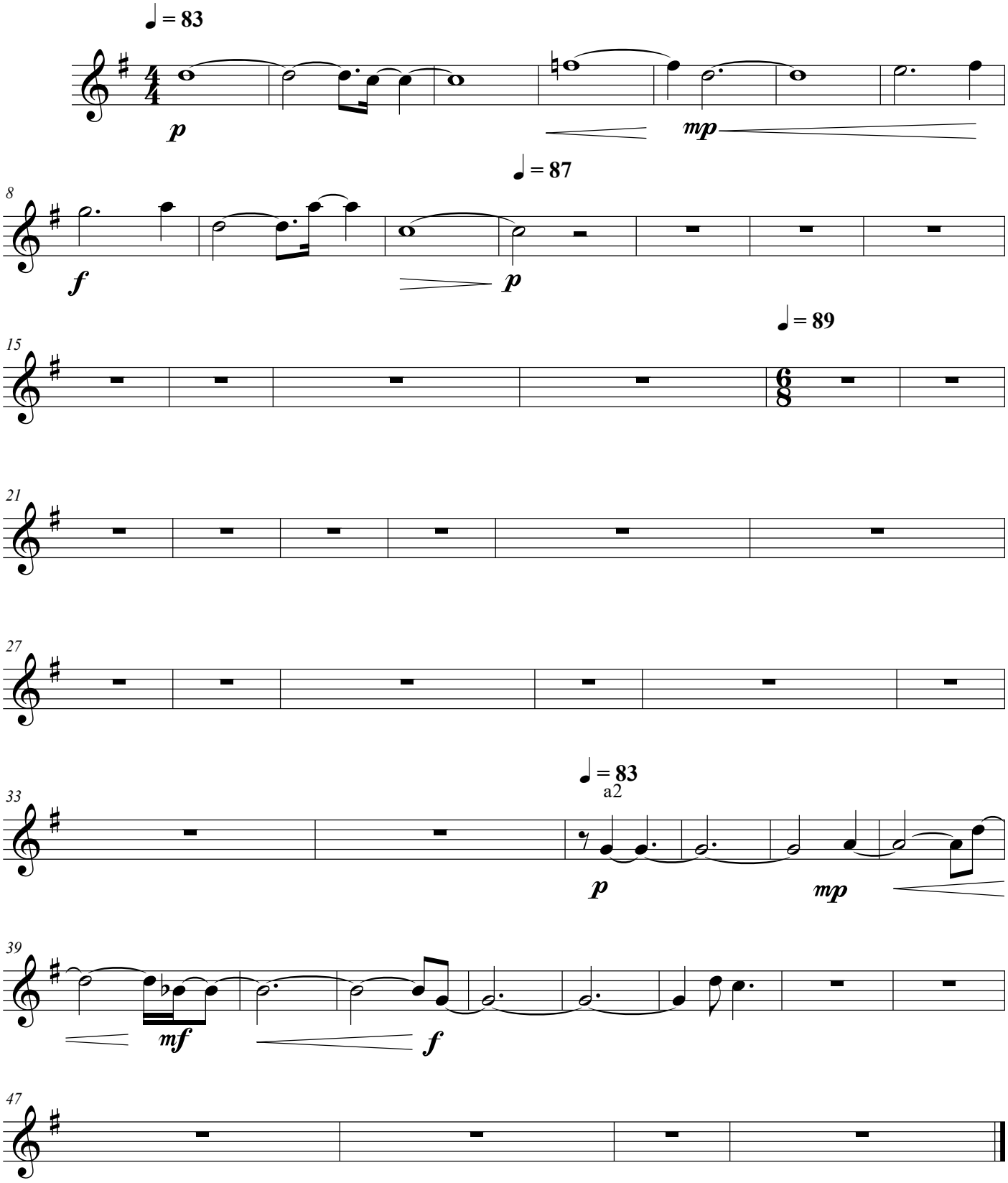
Jessica Barroso



©

Voices

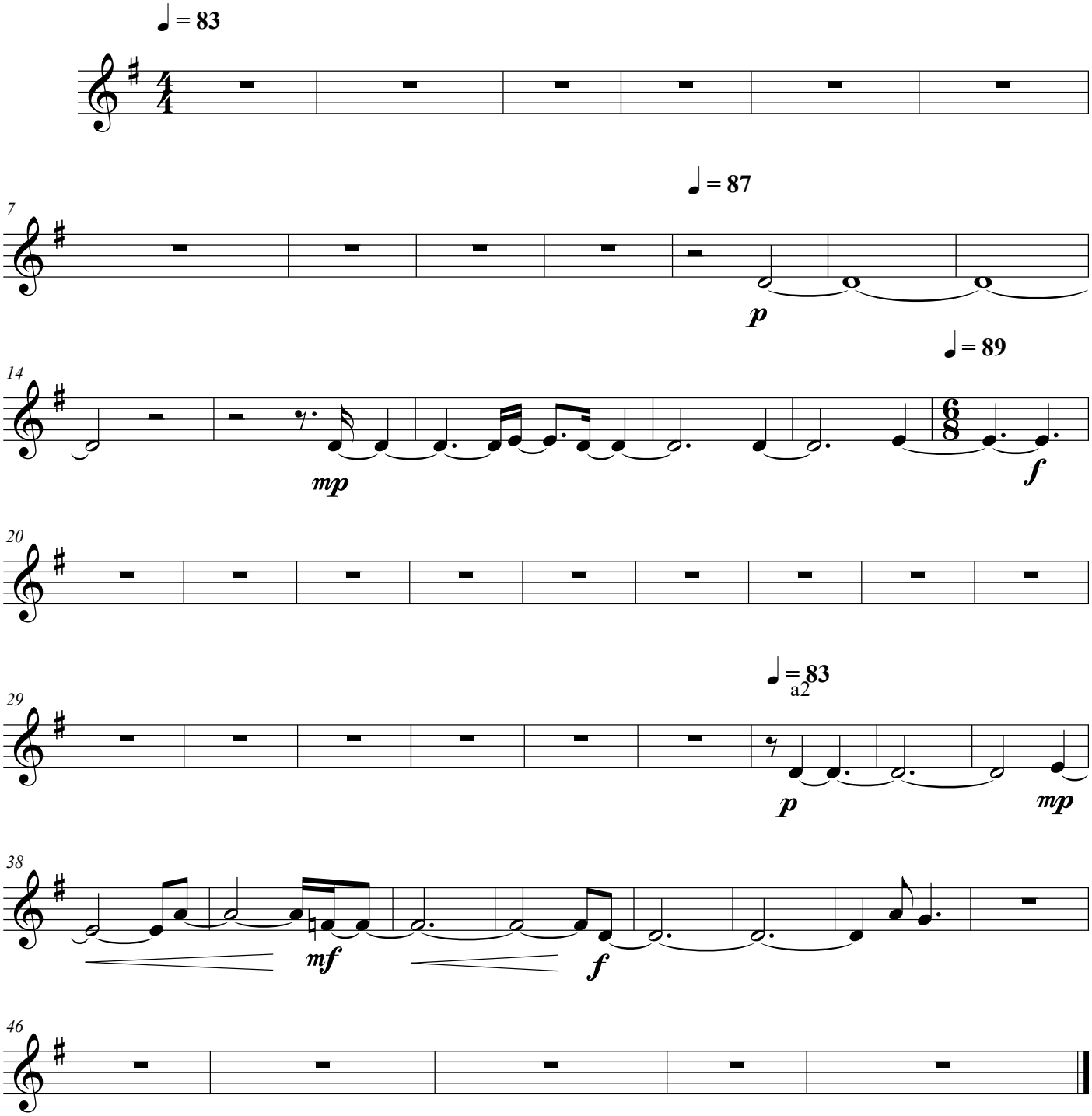
Jessica Barroso



©

Voices

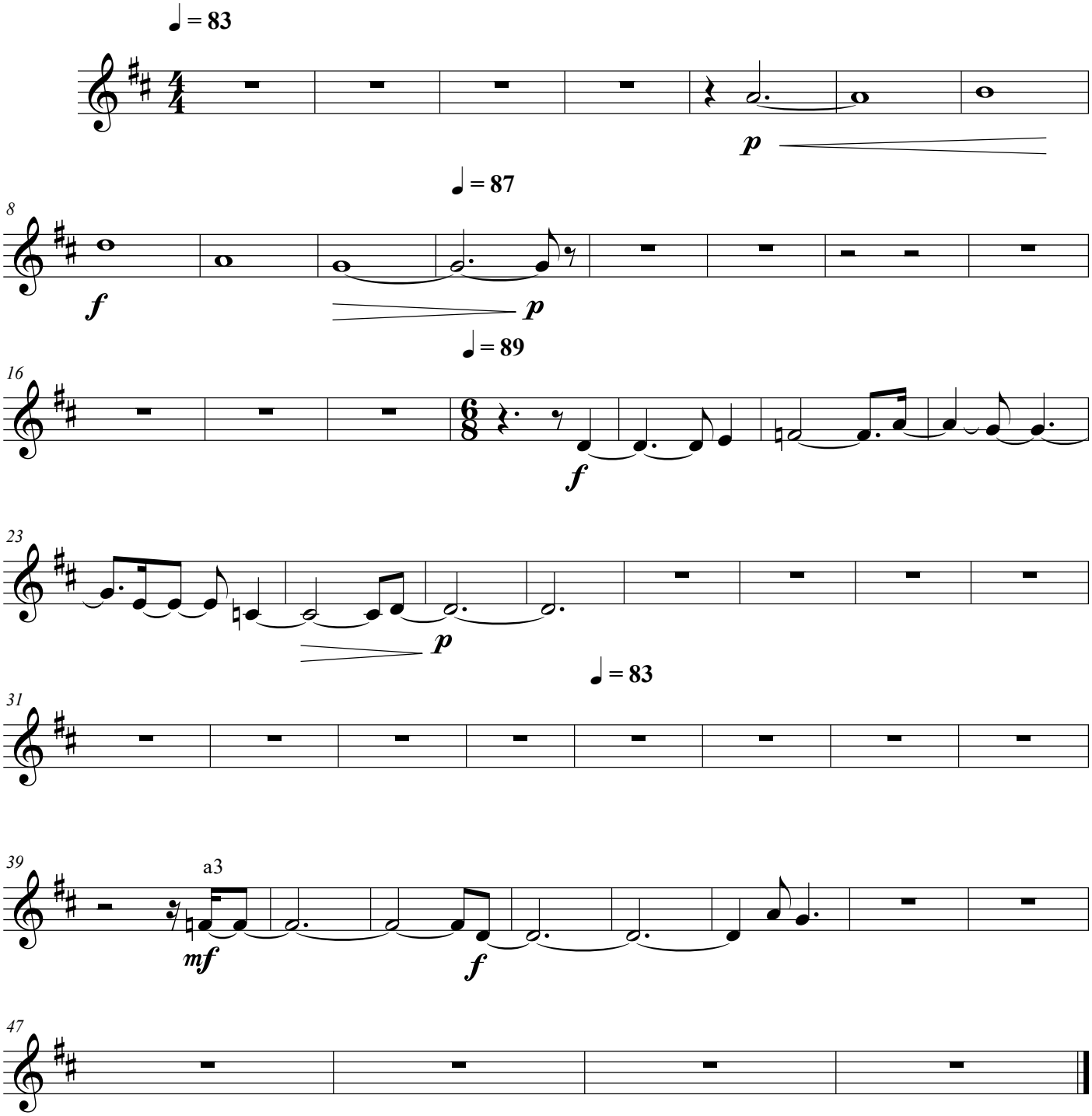
Jessica Barroso



©

Voices

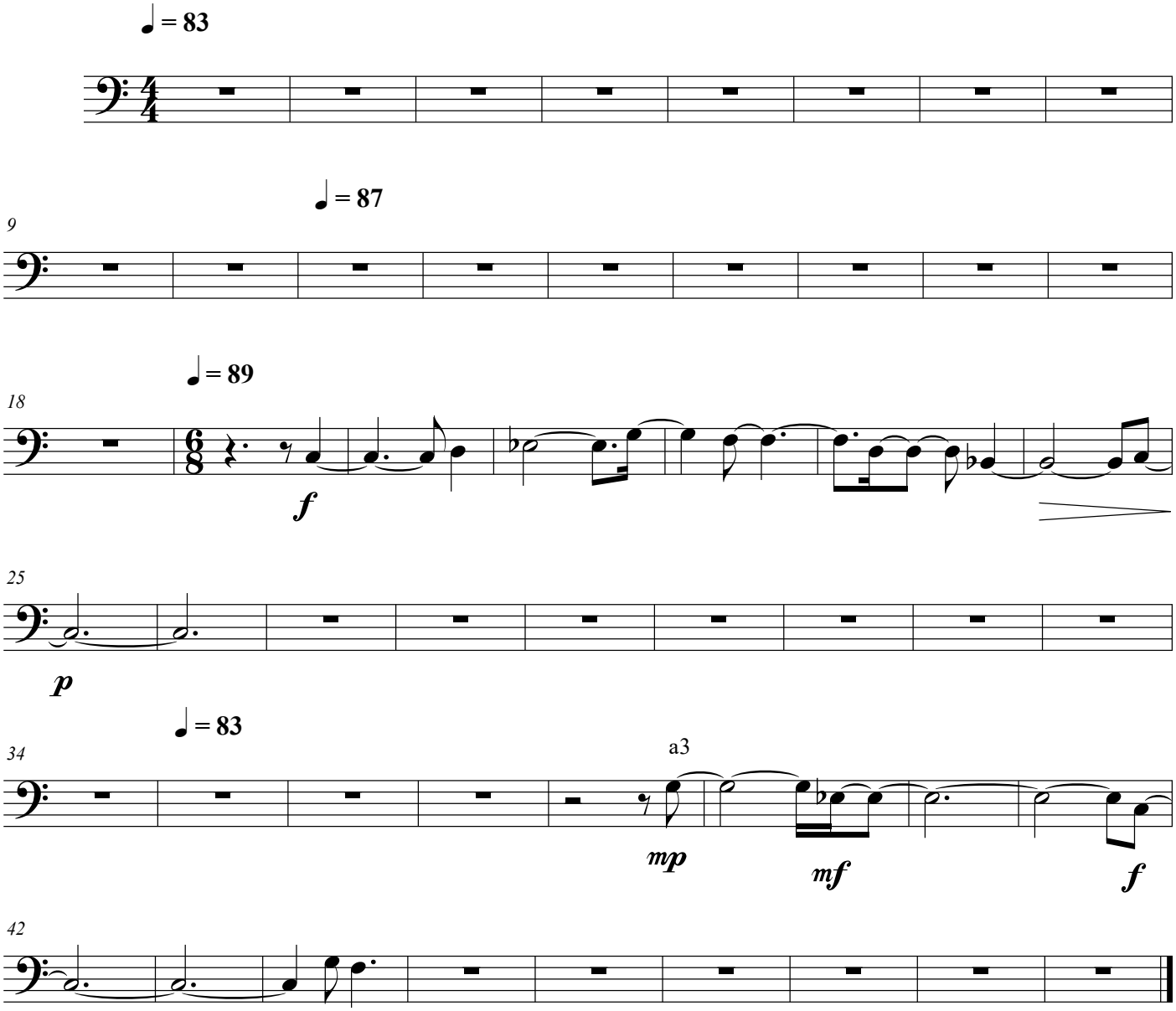
Jessica Barroso



©

Voices

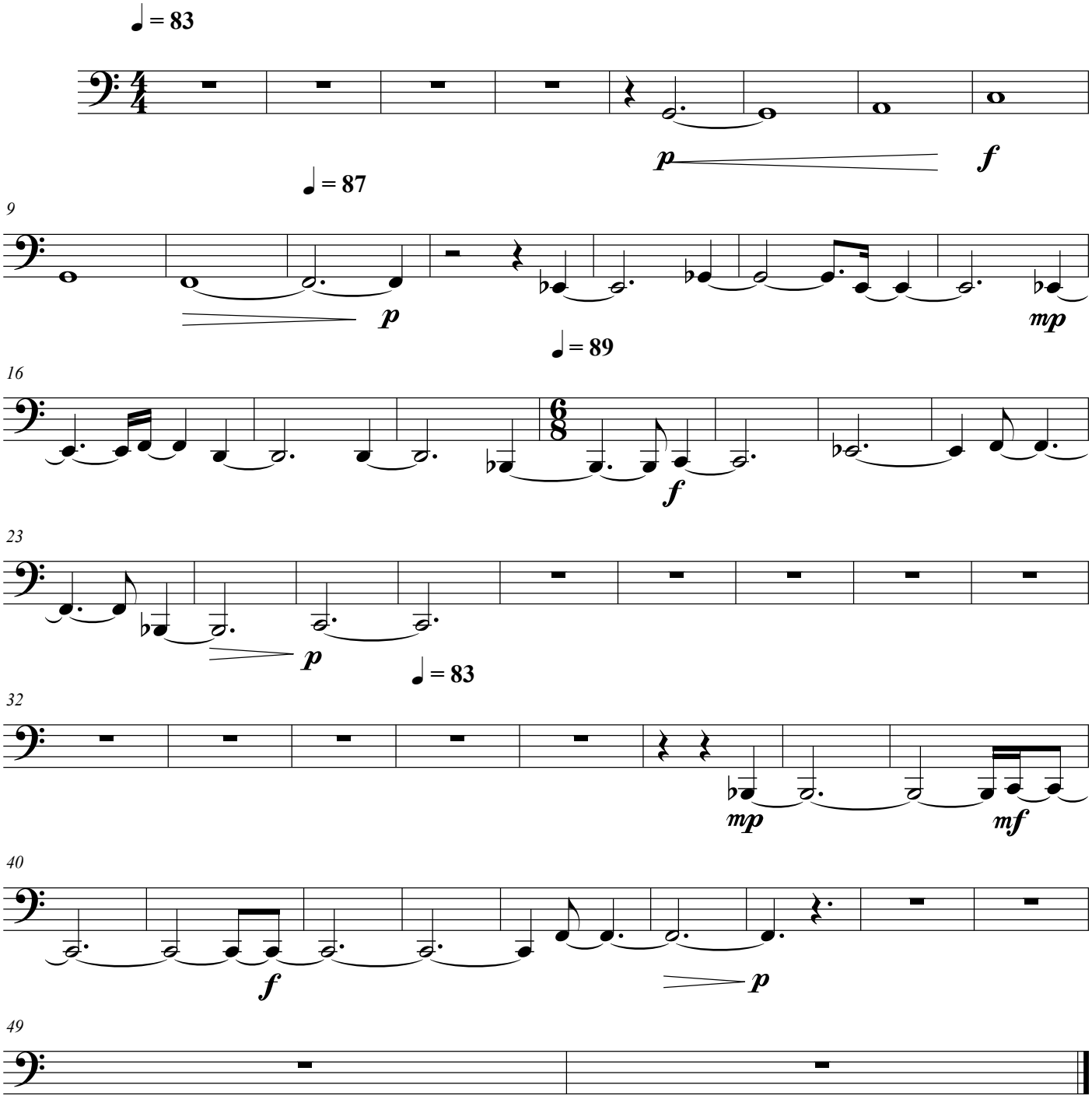
Jessica Barroso



©

Voices

Jessica Barroso



©

Voices

Jessica Barroso

♩ = 83

9

♩ = 87

18

♩ = 89

26

35

♩ = 83

mp *mf*

40

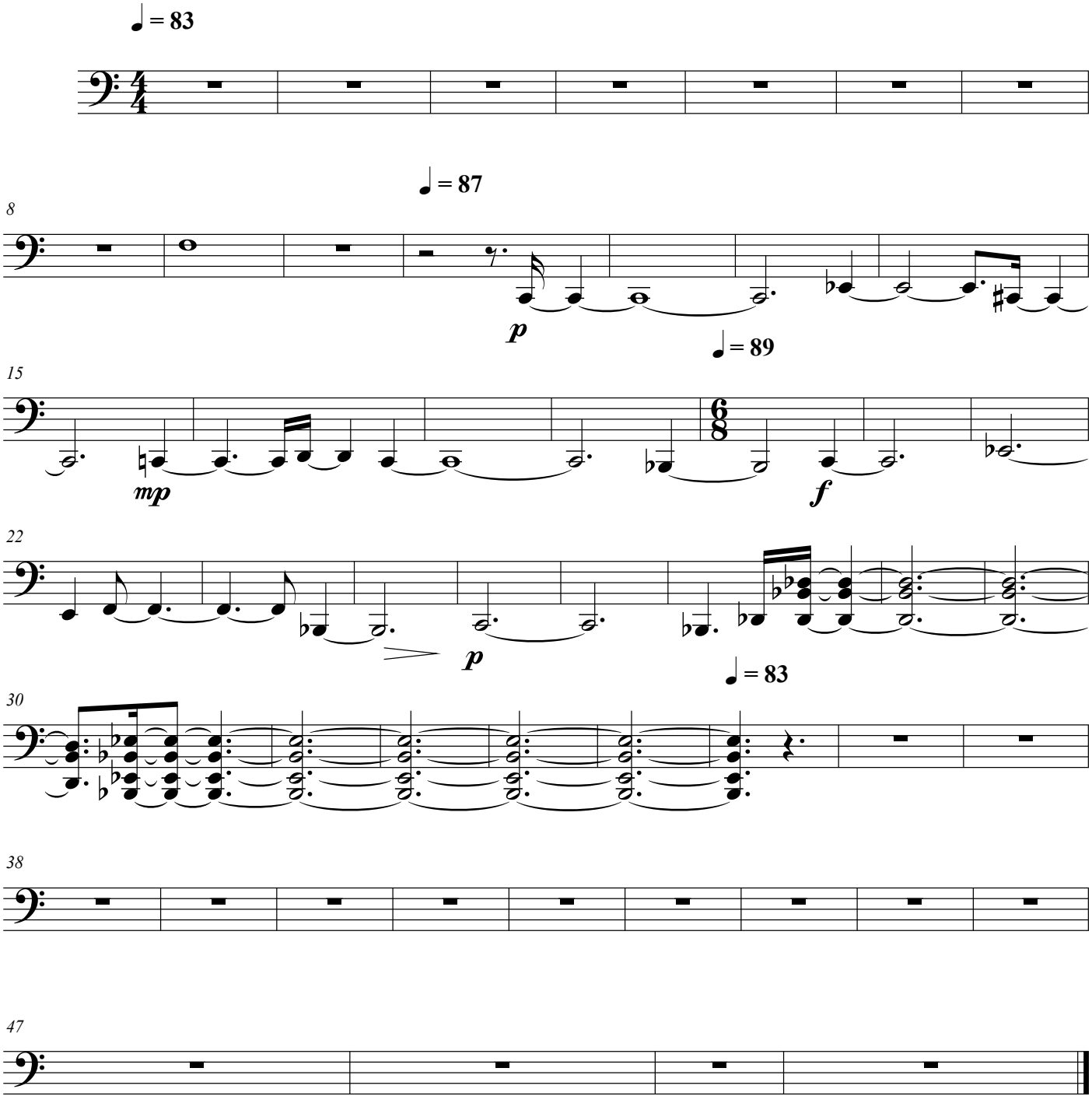
f *ff*

45

©

Voices

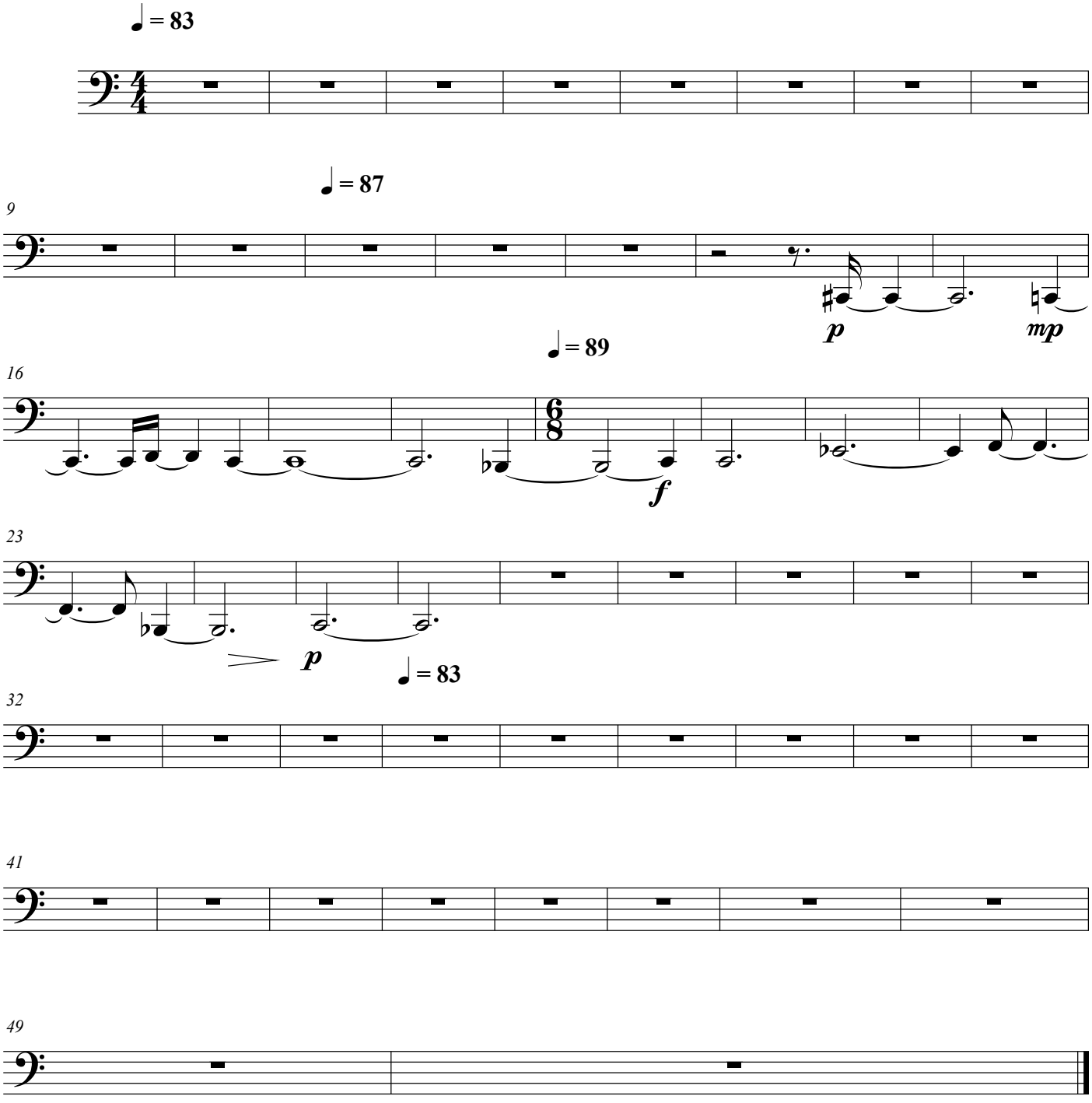
Jessica Barroso



©

Voices

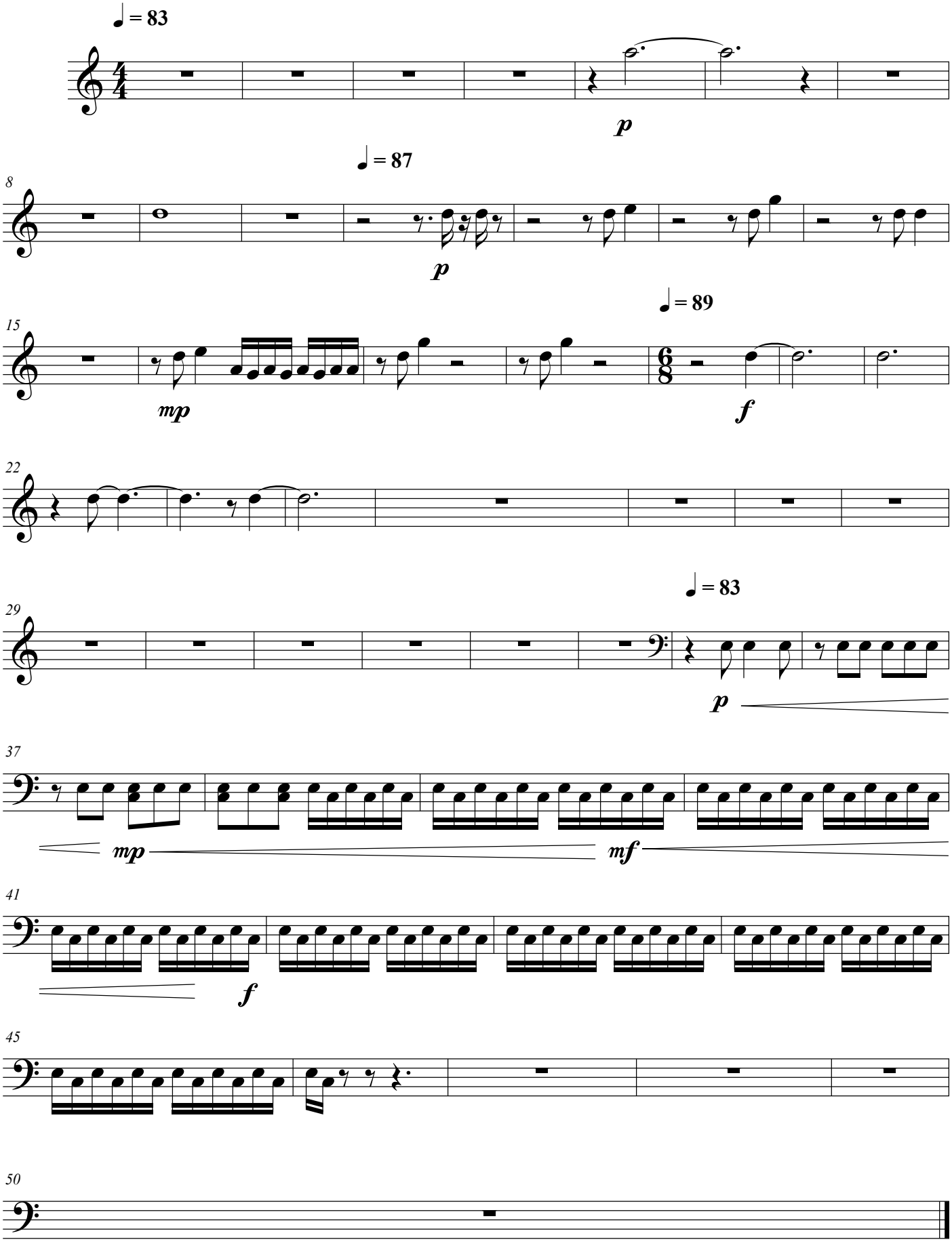
Jessica Barroso



©

Voices

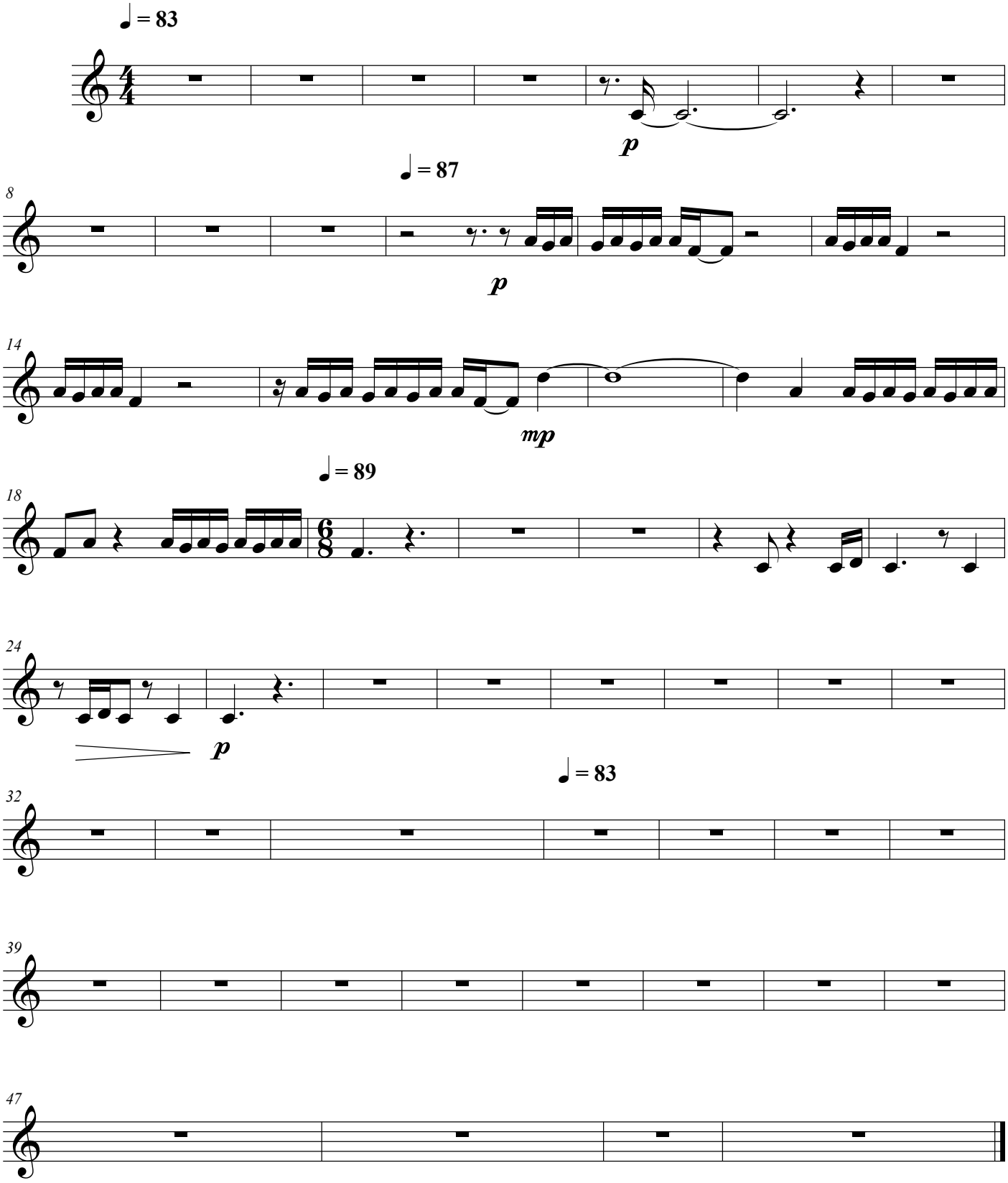
Jessica Barroso



©

Voices

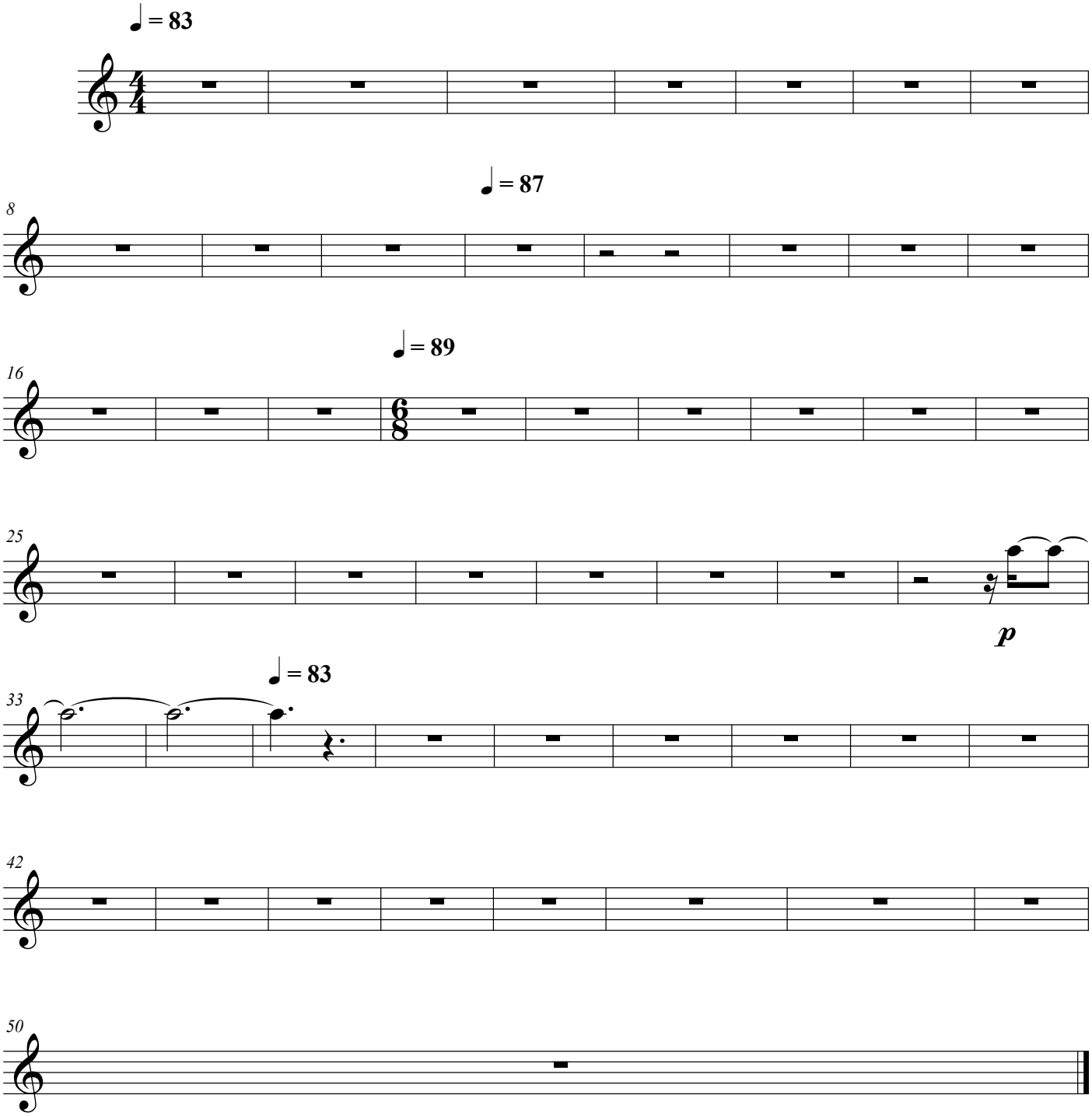
Jessica Barroso



©

Voices

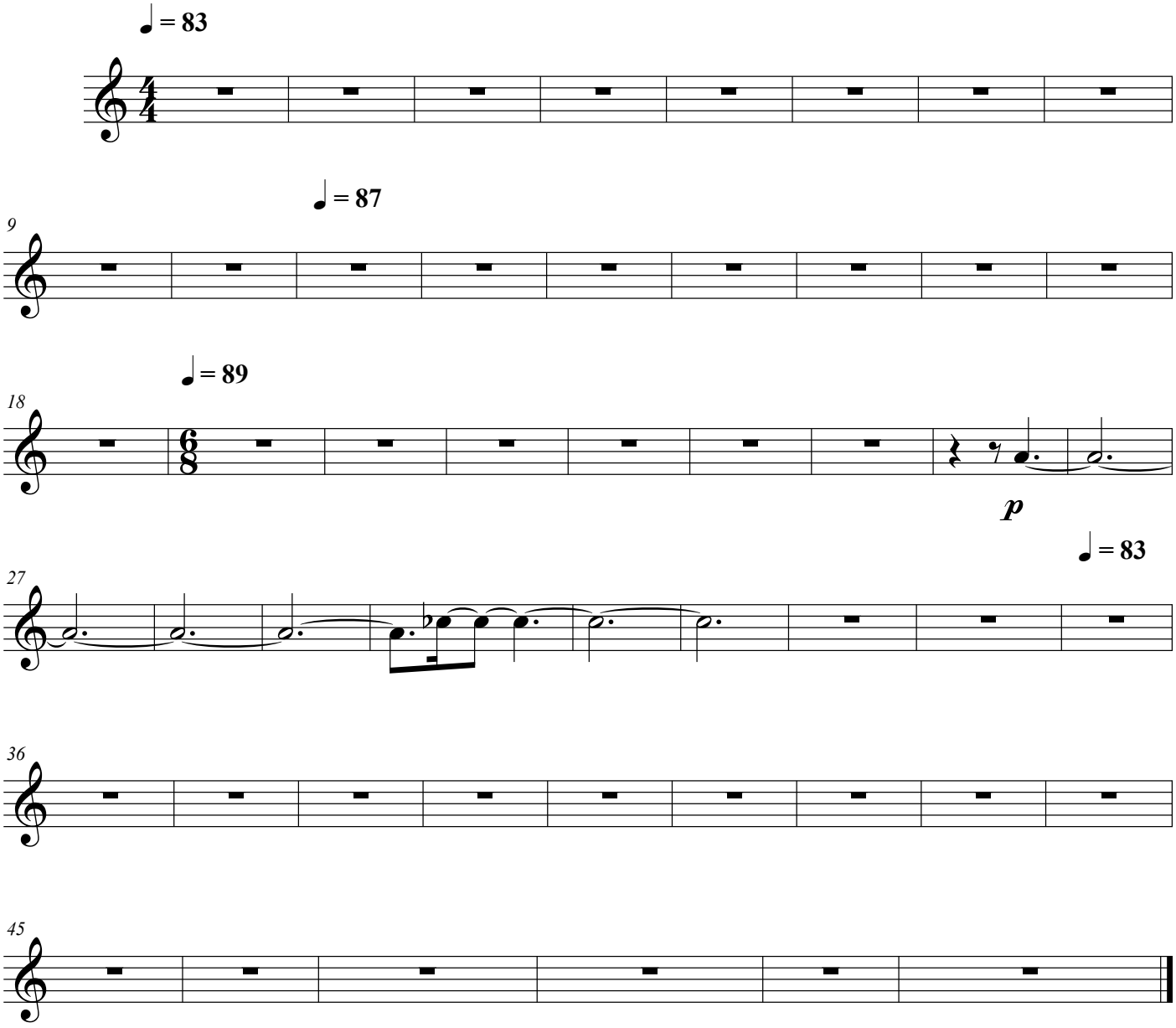
Jessica Barroso



©

Voices

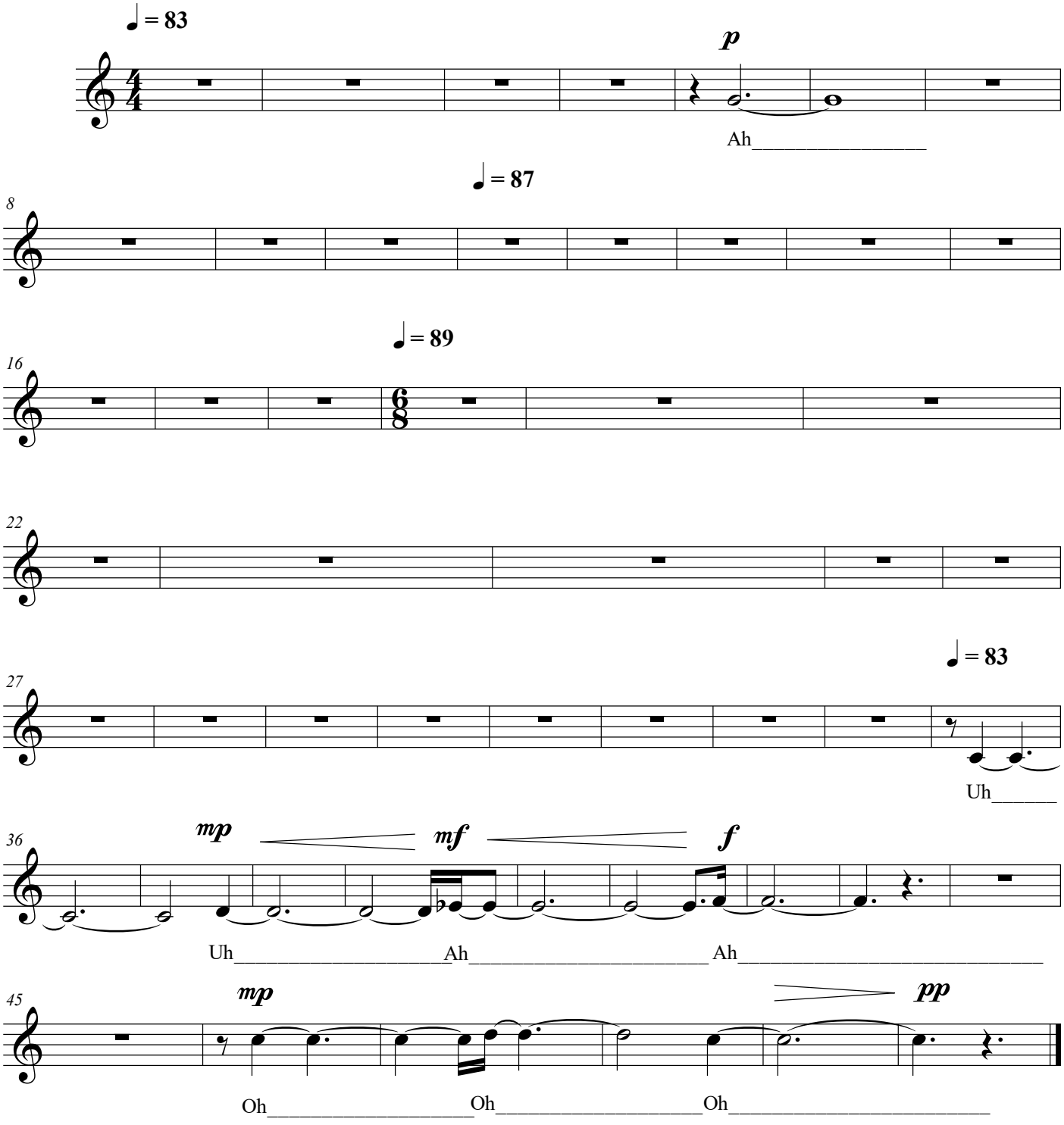
Jessica Barroso



©

Voices

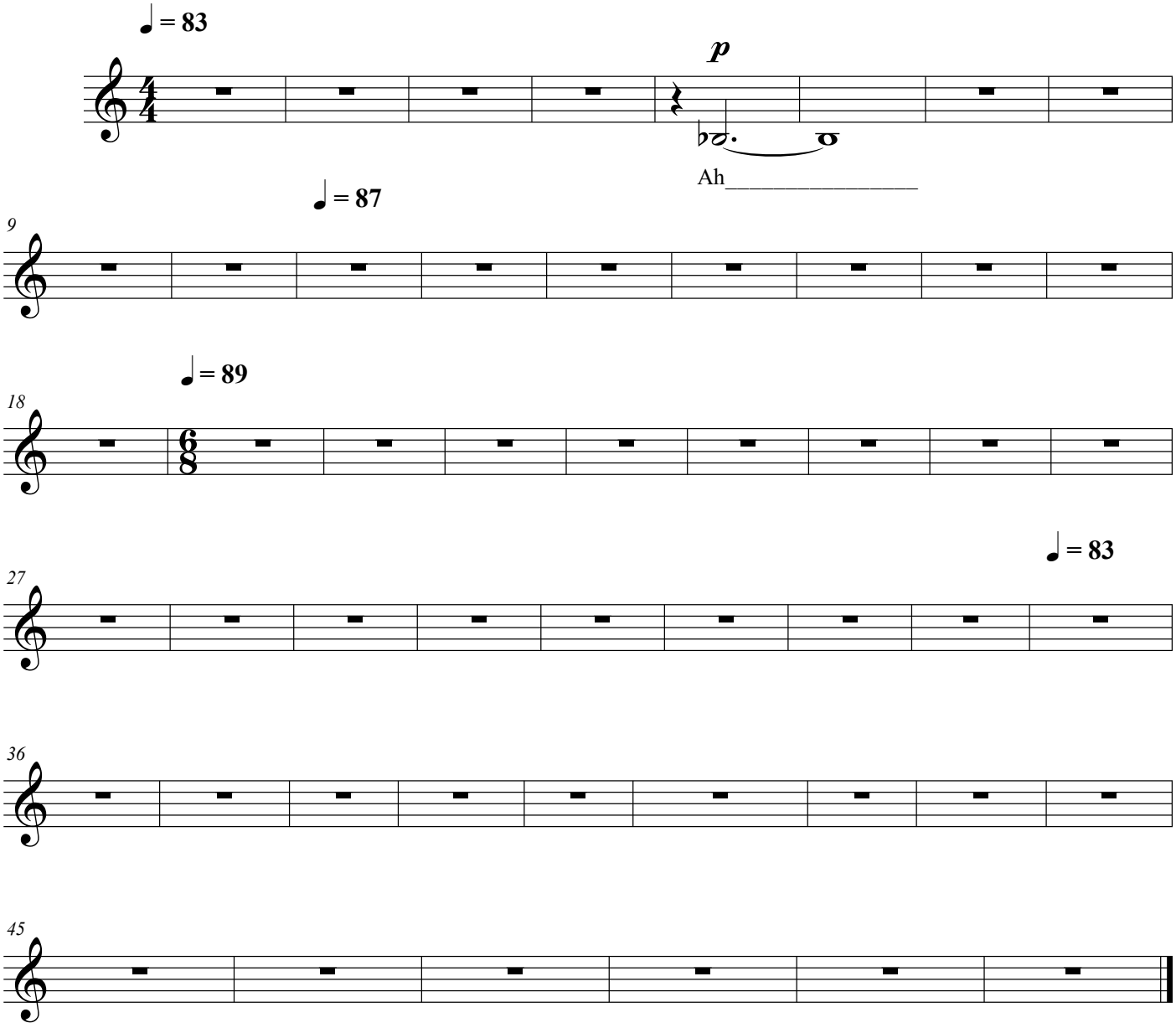
Jessica Barroso



©

Voices

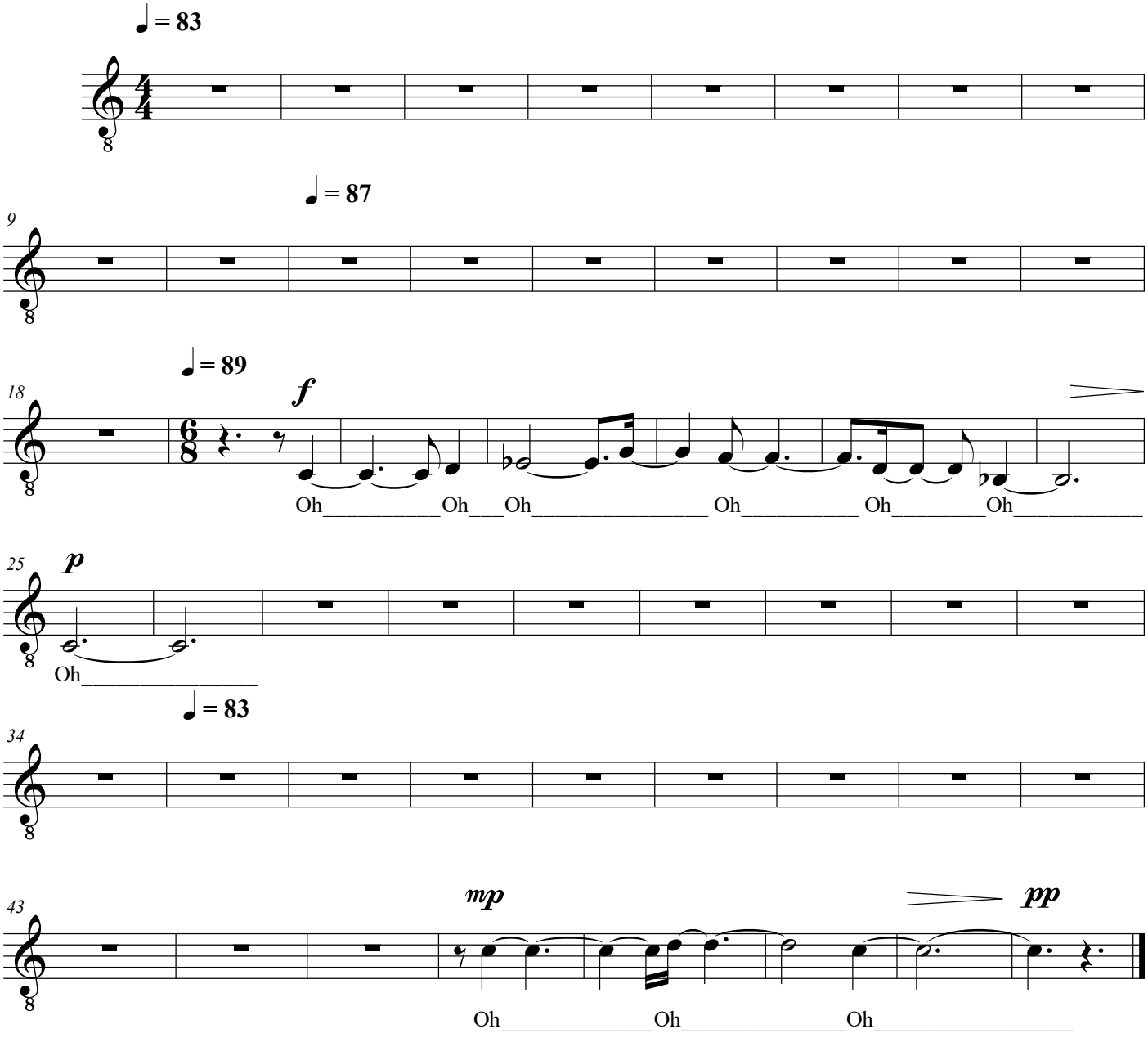
Jessica Barroso



©

Voices

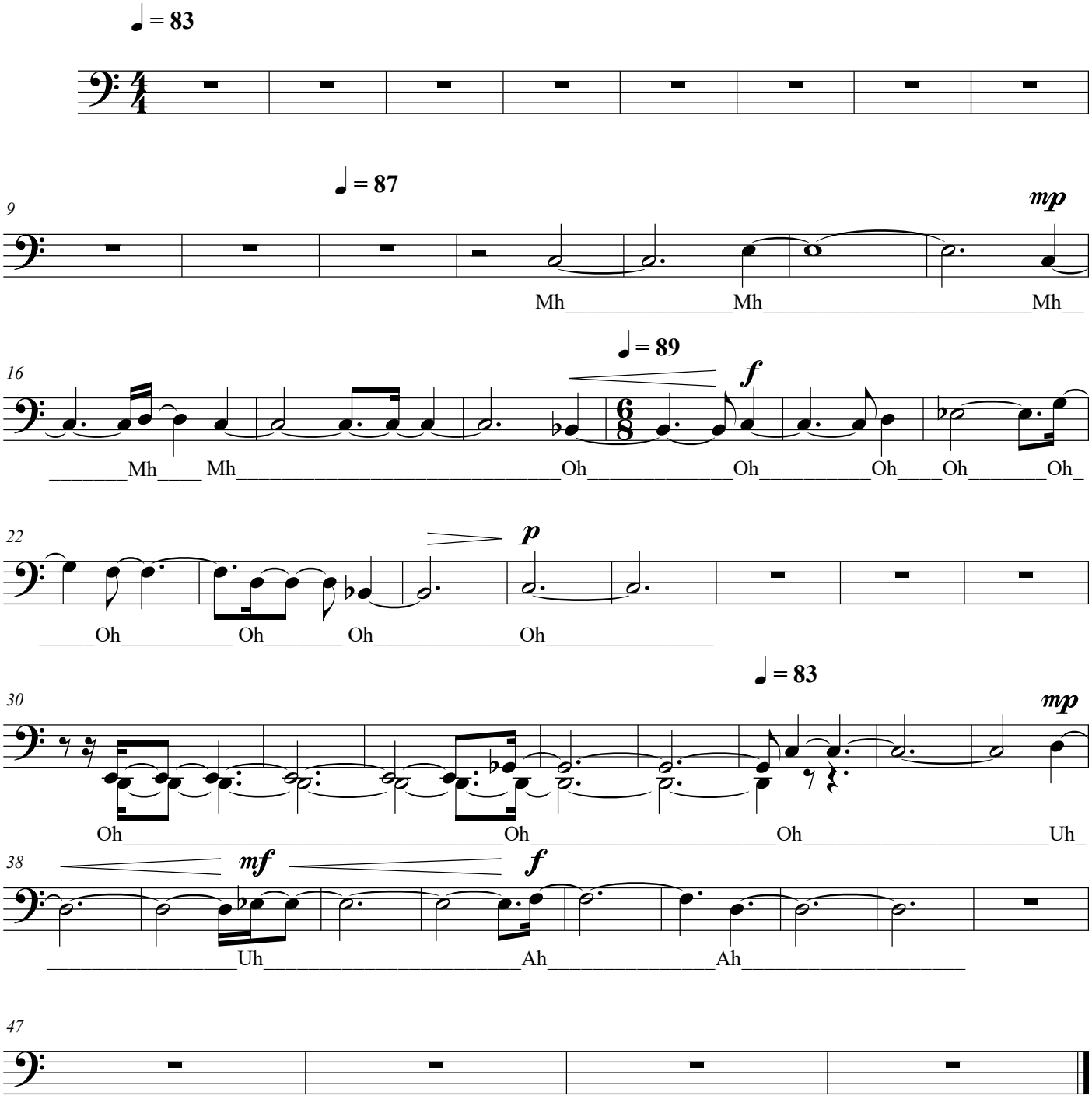
Jessica Barroso



©

Voices

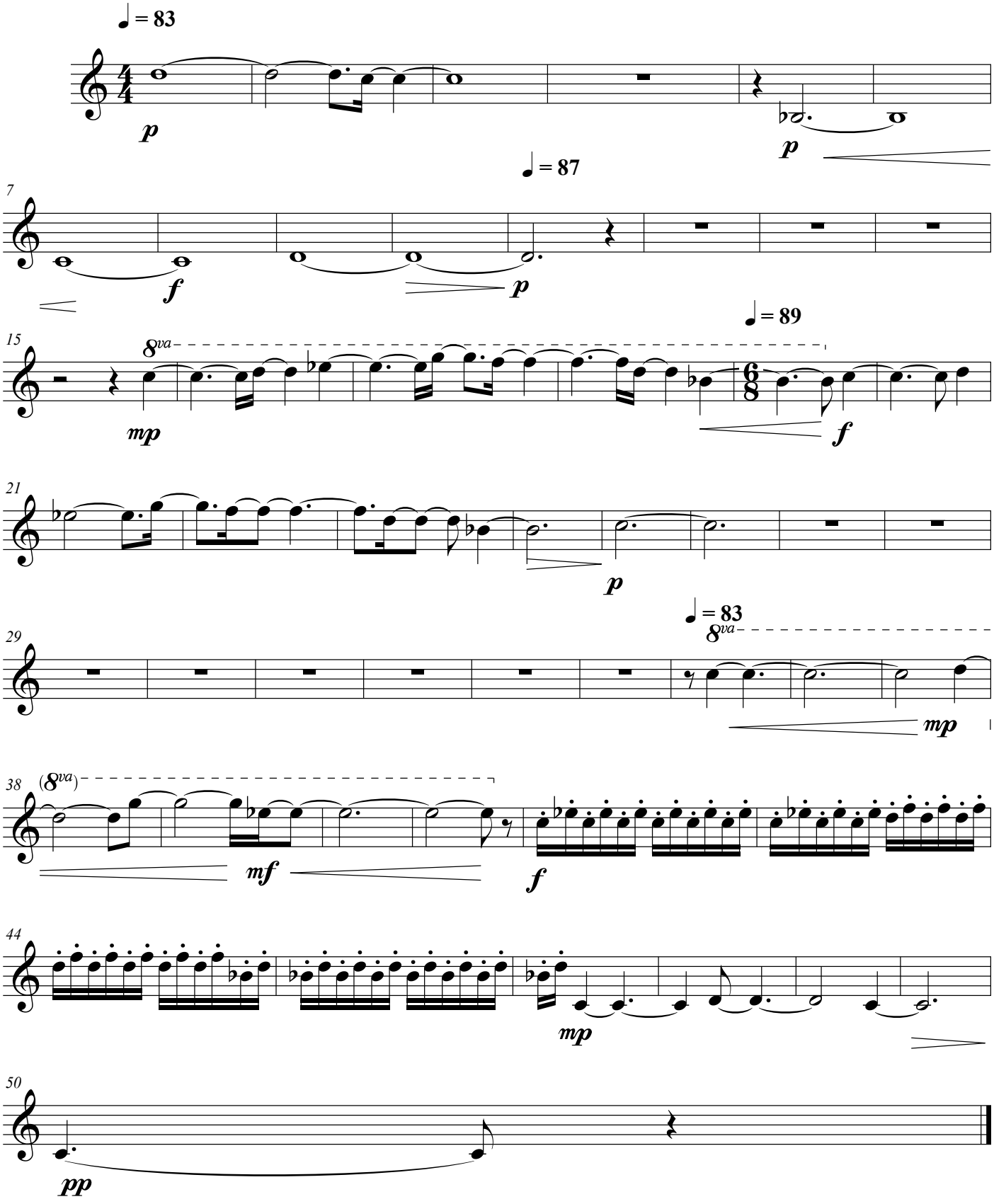
Jessica Barroso



©

Voices

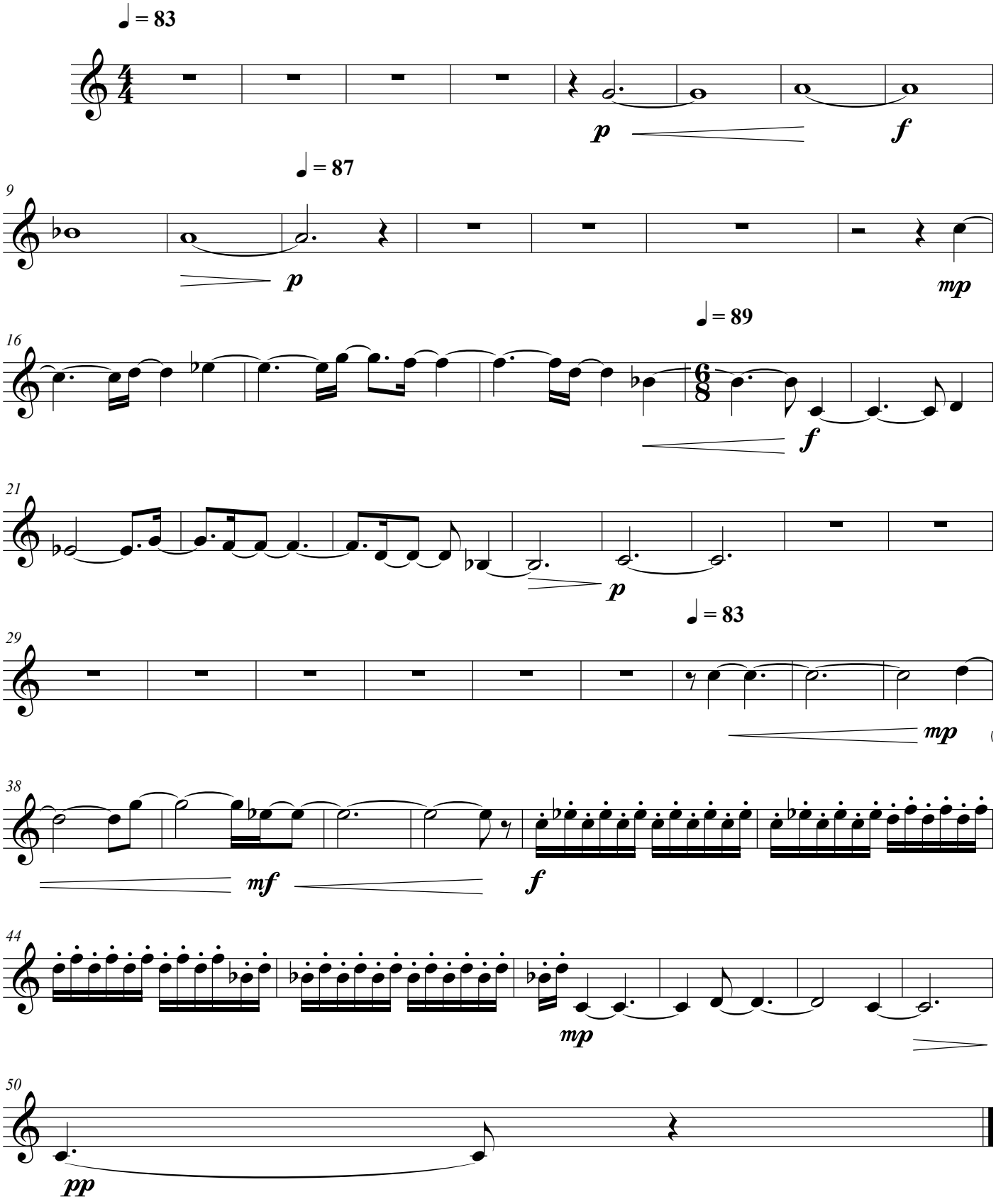
Jessica Barroso



©

Voices

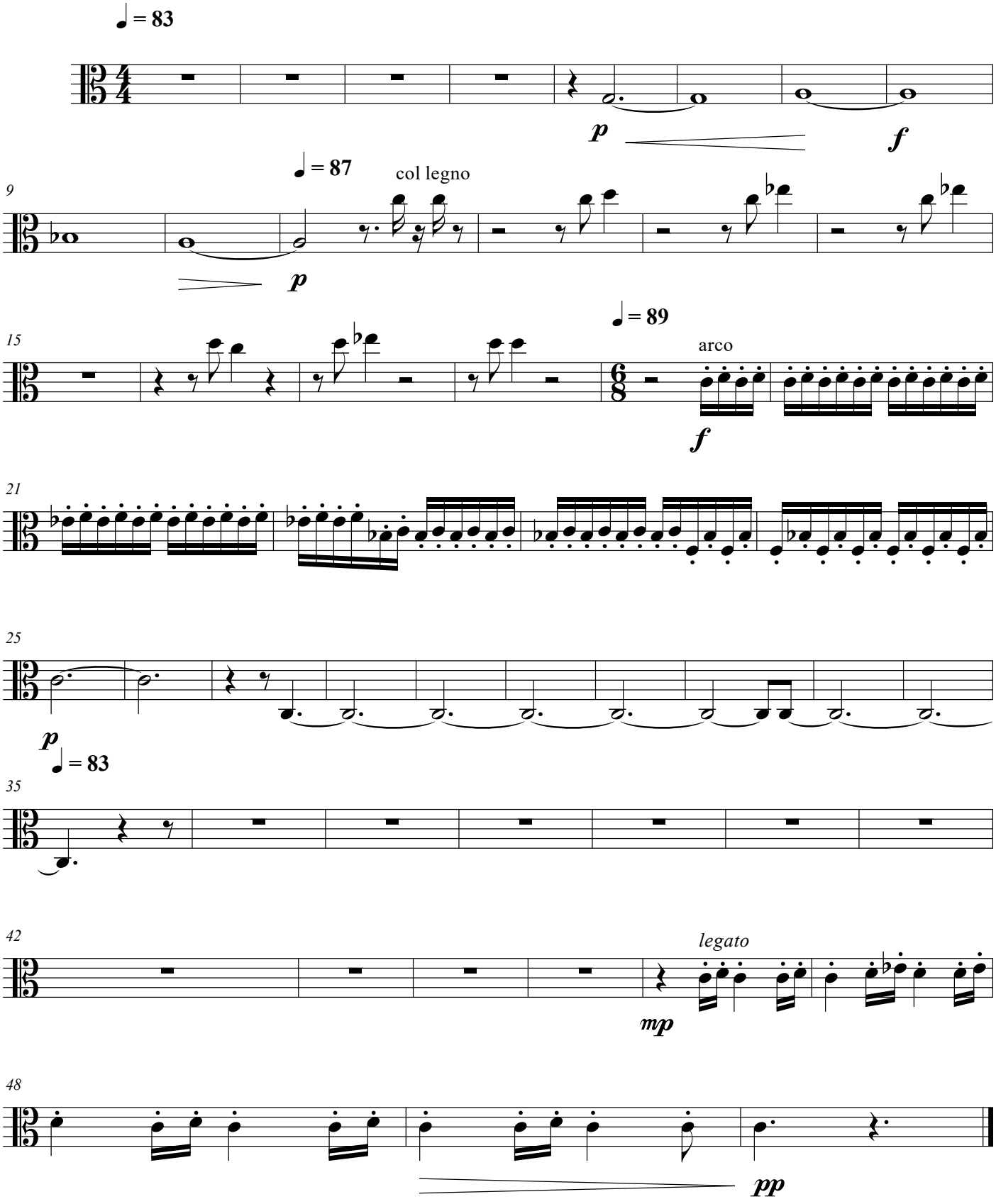
Jessica Barroso



©

Voices

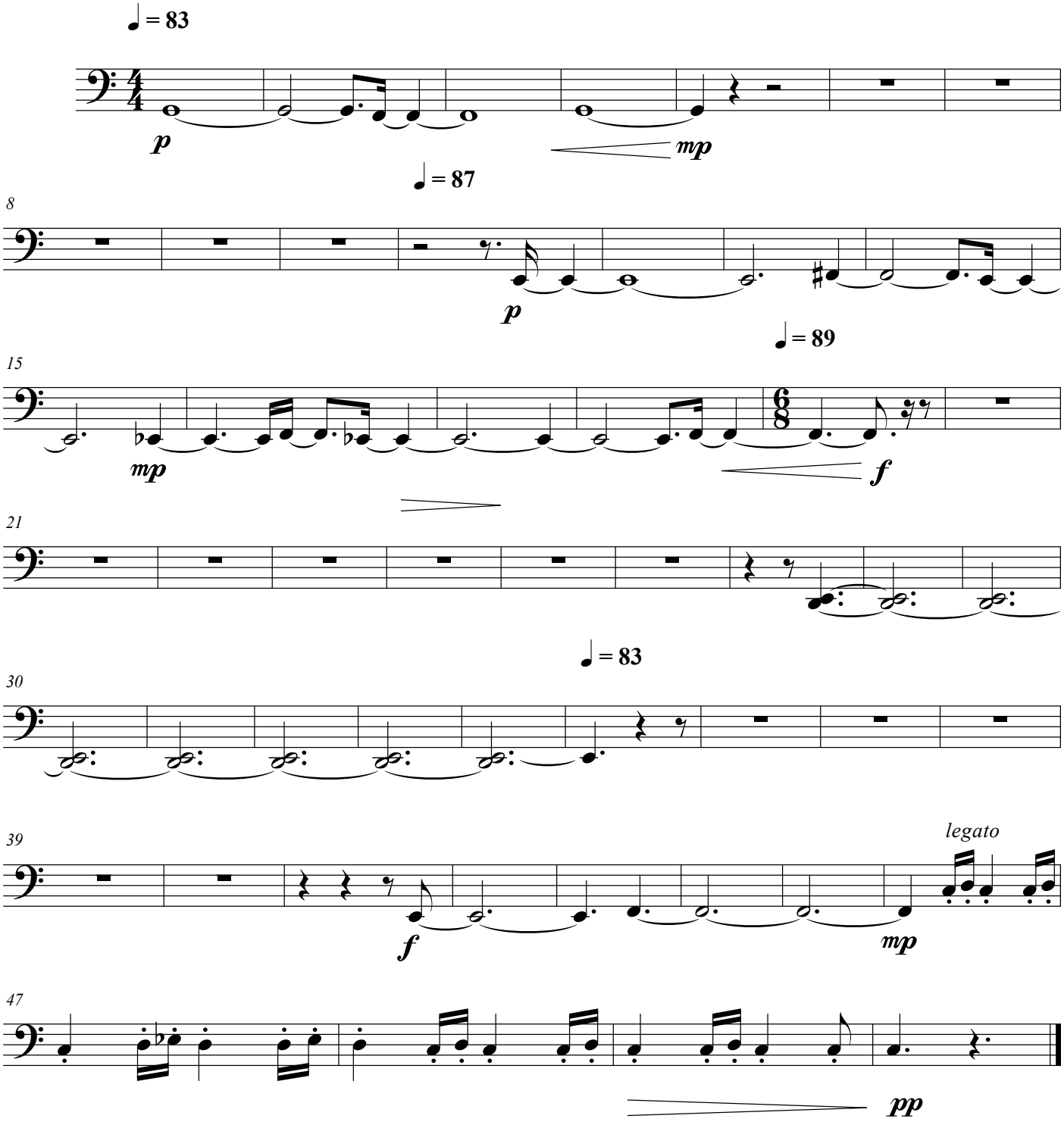
Jessica Barroso



©

Voices

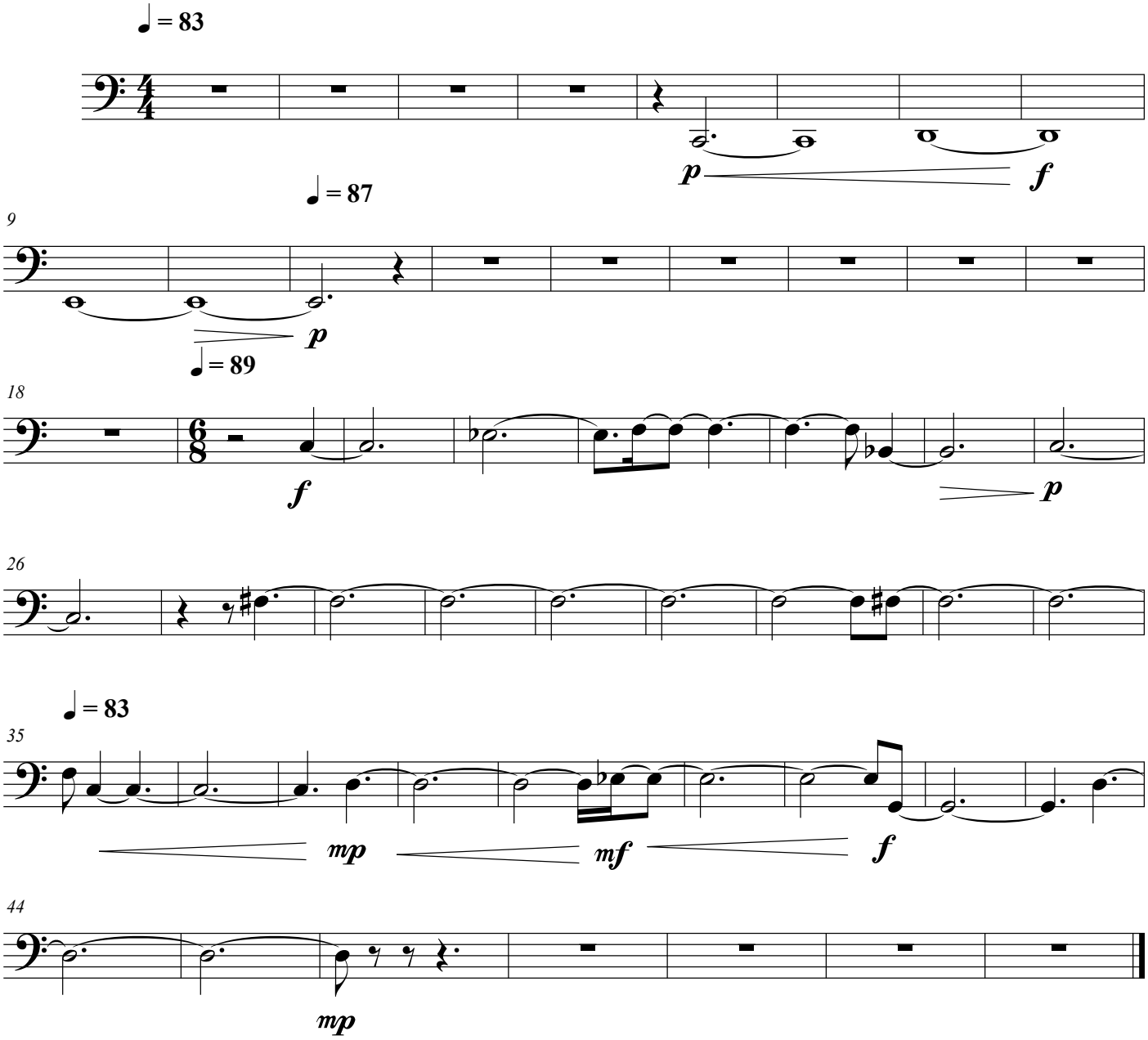
Jessica Barroso



©

Voices

Jessica Barroso



©

ORQUESTACIÓN: PENGUINS

Woodwinds

- Flute: Spitfire – BBC Symphony Orchestra
- Oboe: Spitfire – BBC Symphony Orchestra
- Bassoon: Spitfire – BBC Symphony Orchestra

Brass

- Horn: Spitfire – BBC Symphony Orchestra
- Tuba: Spitfire – BBC Symphony Orchestra

Percusión

- Timpani: Spitfire – BBC Symphony Orchestra
- Cymbals: Spitfire – BBC Symphony Orchestra
- Glockenspiel: Spitfire – BBC Symphony Orchestra
- Vibraphone: Spitfire – BBC Symphony Orchestra
- Marimba: Spitfire – BBC Symphony Orchestra
- Tubular Bells: Spitfire – BBC Symphony Orchestra
- Taiko Drum: Spitfire – BBC Symphony Orchestra
- Harp: Spitfire – BBC Symphony Orchestra

Sintetizadores

- Synth 1: Spitfire – LABS/ Textual Pads: Avaur
- Synth 2: Spitfire – LABS/ Textual Pads: Cylosa
- Synth 3: Spitfire – LABS/ Modular Pianos: 10 Modulorgan
- Synth 4: Native Instruments – Kontakt / Action Strikes Hits

Strings:

- Violin 1: Spitfire – BBC Symphony Orchestra
- Violin 2: Spitfire – BBC Symphony Orchestra
- Viola: Spitfire – BBC Symphony Orchestra
- Cello: Spitfire – BBC Symphony Orchestra
- Double Bass: Spitfire – BBC Symphony Orchestra

PENGUINS

Jessica Barroso

♩ = 90

2 Flute
2 Oboe
2 Bassoon
Horn in F I II
Horn in F III IV
Tuba
Timpani
Cymbals
Glockenspiel
Vibraphone
Marimba
Tubular Bells
Taiko Drums
Harp
Synth 1
Synth 2
Synth 3
Synth 4
Violin I
Violin II
Viola
Cello
Double Bass

D C B E F G A

©

Fl.
Ob.
Bsn.
Hn.
Hn.
Tuba
Timp.
Cym.
Glk.
Vib.
Mrb.
T.B.
Taiko
Hp.
Synth 1
Synth 2
Synth 3
Synth 4
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.

22

Fl. Ob. Bsn.

Hn. Hn. Tuba

Timp.

Cym.

Glk. Vib.

Mrb.

T.B. Taiko

Hp.

Synth 1 Synth 2 Synth 3 Synth 4

Vln. I Vln. II Vla. Vc. D.B.

pizz.

34

Fl.
Ob.
Bsn.
Hn.
Hn.
Tuba
Timp.
Cym.
Glk.
Vib.
Mrb.
T.B.
Taiko
Hp.
Synth 1
Synth 2
Synth 3
Synth 4
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.

p *mp* *f*

pizz.

45

Fl.
Ob.
Bsn.
Hn.
Hn.
Tuba
Timp.
Cym.
Glk.
Vib.
Mrb.
T.B.
Taiko
Hp.
Synth 1
Synth 2
Synth 3
Synth 4
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.

a2 p
a2 p
a2 p
a2 p
mp
mf
mp
pizz.
8va
div.

Fl.
Ob.
Bsn.
Hn.
Hn.
Tuba
Timp.
Cym.
Glk.
Vib.
Mrb.
T.B.
Taiko
Hp.
Synth 1
Synth 2
Synth 3
Synth 4
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.

63

Fl. *p*

Ob. *p*

Bsn.

63

Hn. *p*

Hn.

Tuba *p*

63

Timp.

63

Cym.

63

Glk.

Vib.

63

Mrb.

63

T.B.

Taiko

63

Hp.

63

Synth 1

Synth 2

Synth 3

Synth 4

(8va)

63

Vln. I *pp*

Vln. II *pp*

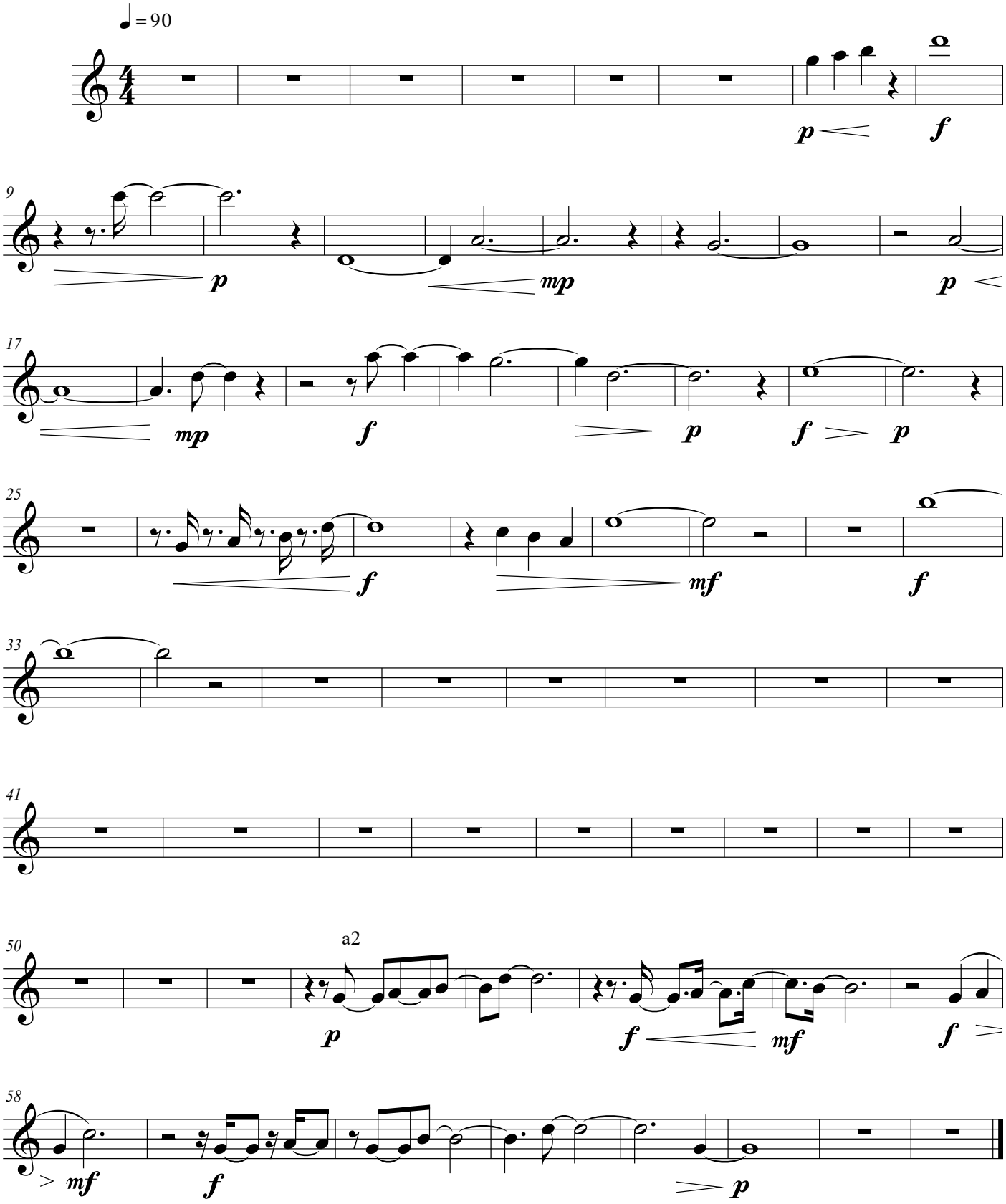
Vla. *pp*

Vc. *pp*

D.B. *pp*

PENGUINS

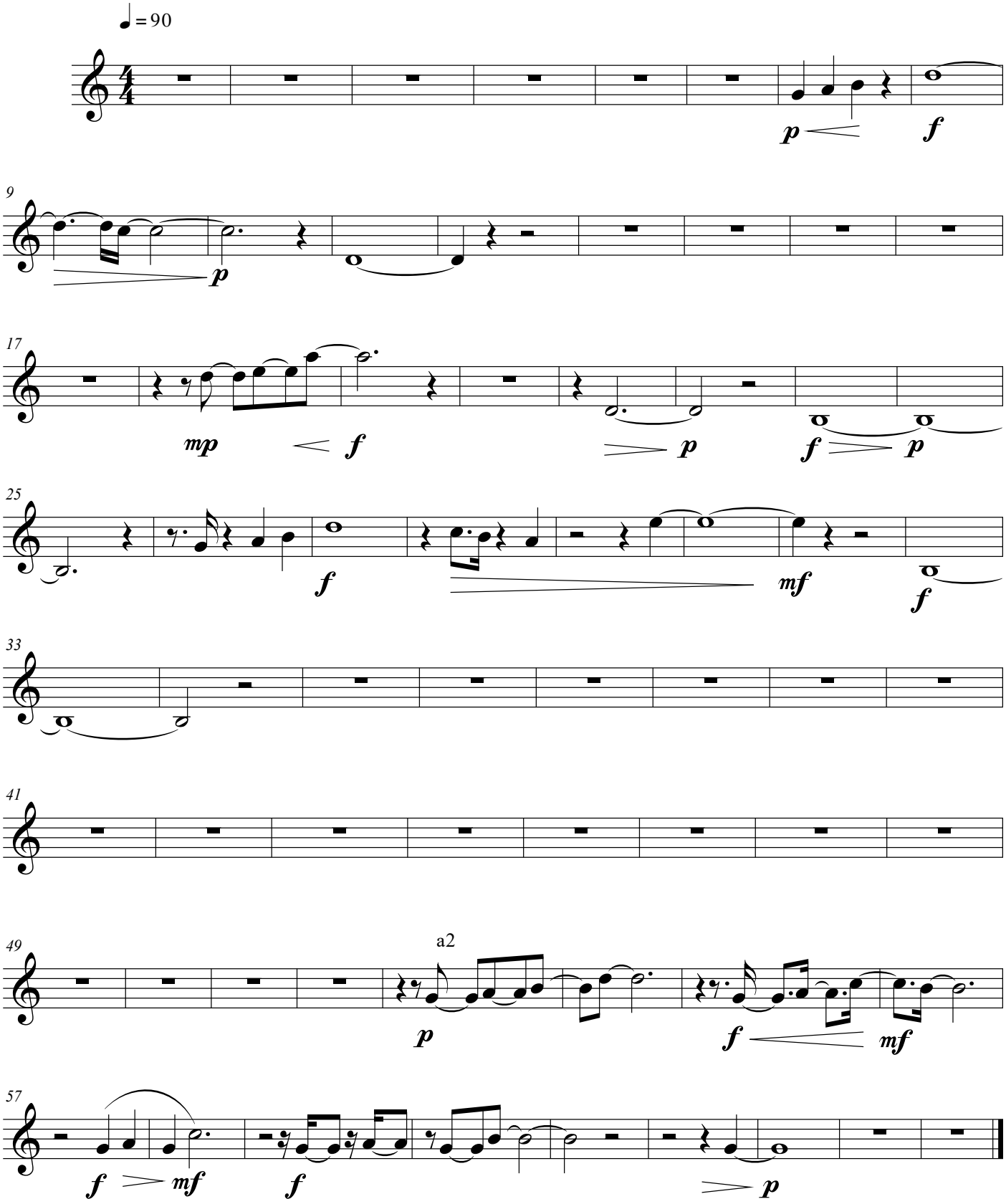
Jessica Barroso



©

PENGUINS

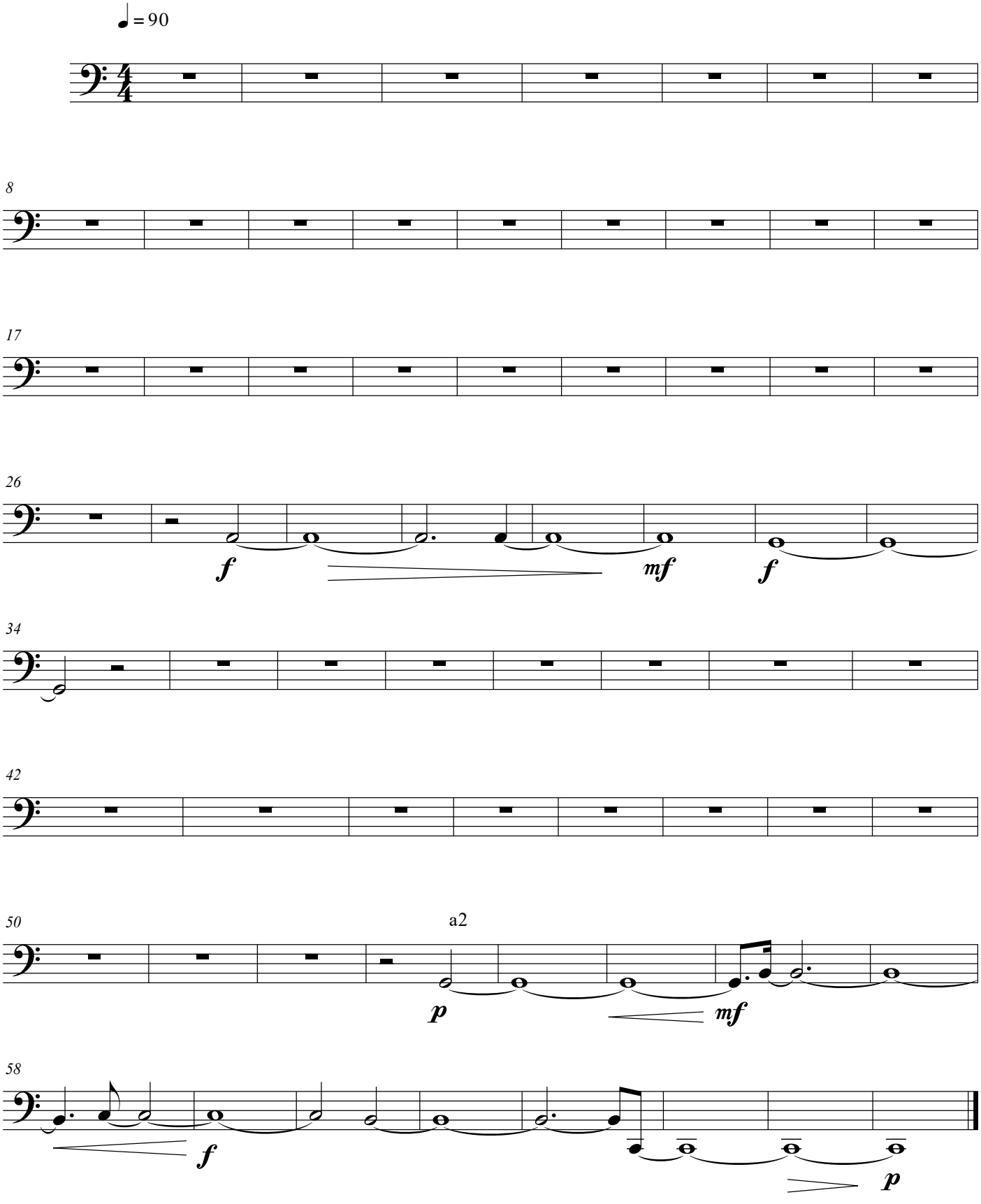
Jessica Barroso



©

PENGUINS

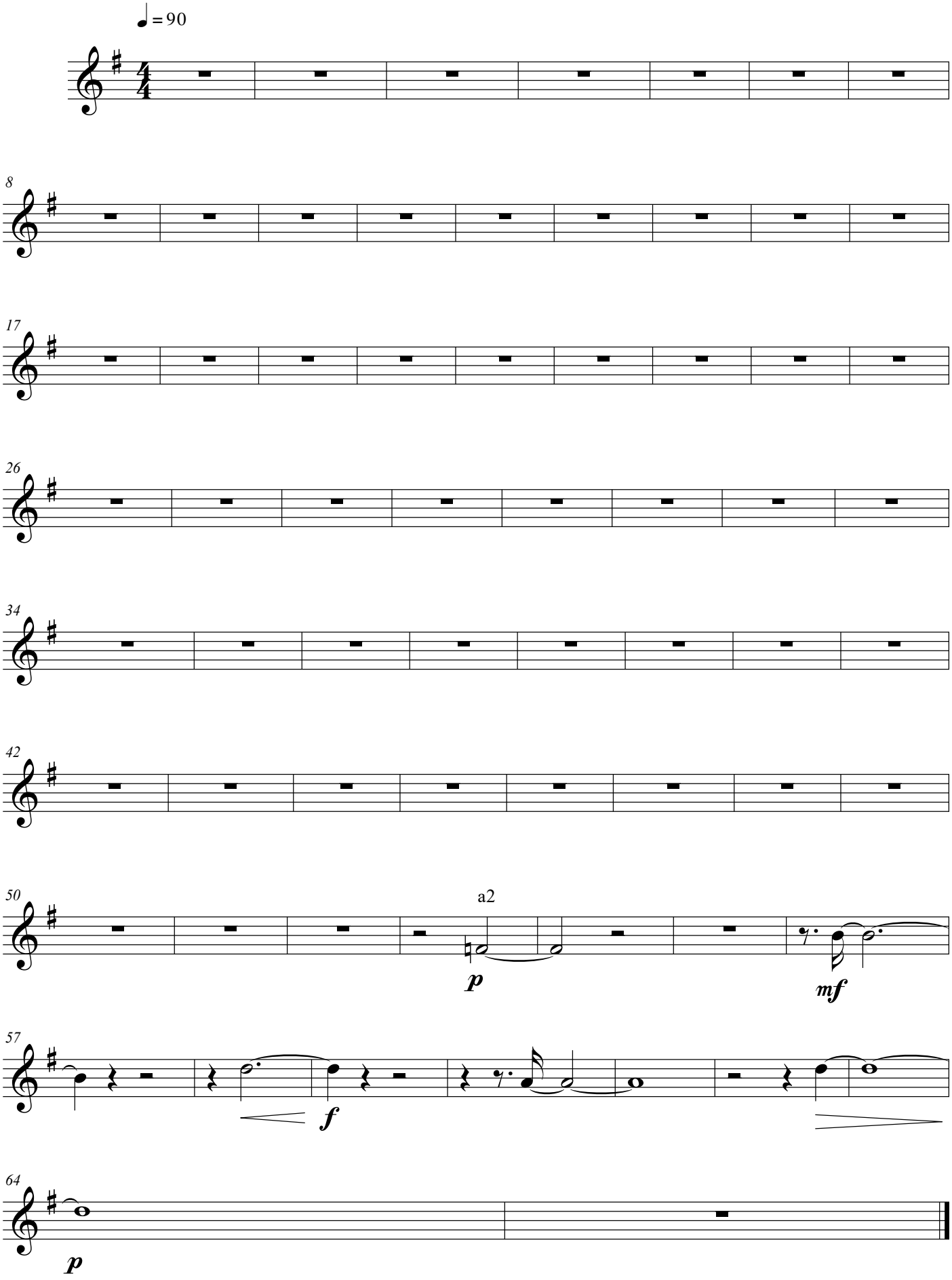
Jessica Barroso



©

PENGUINS

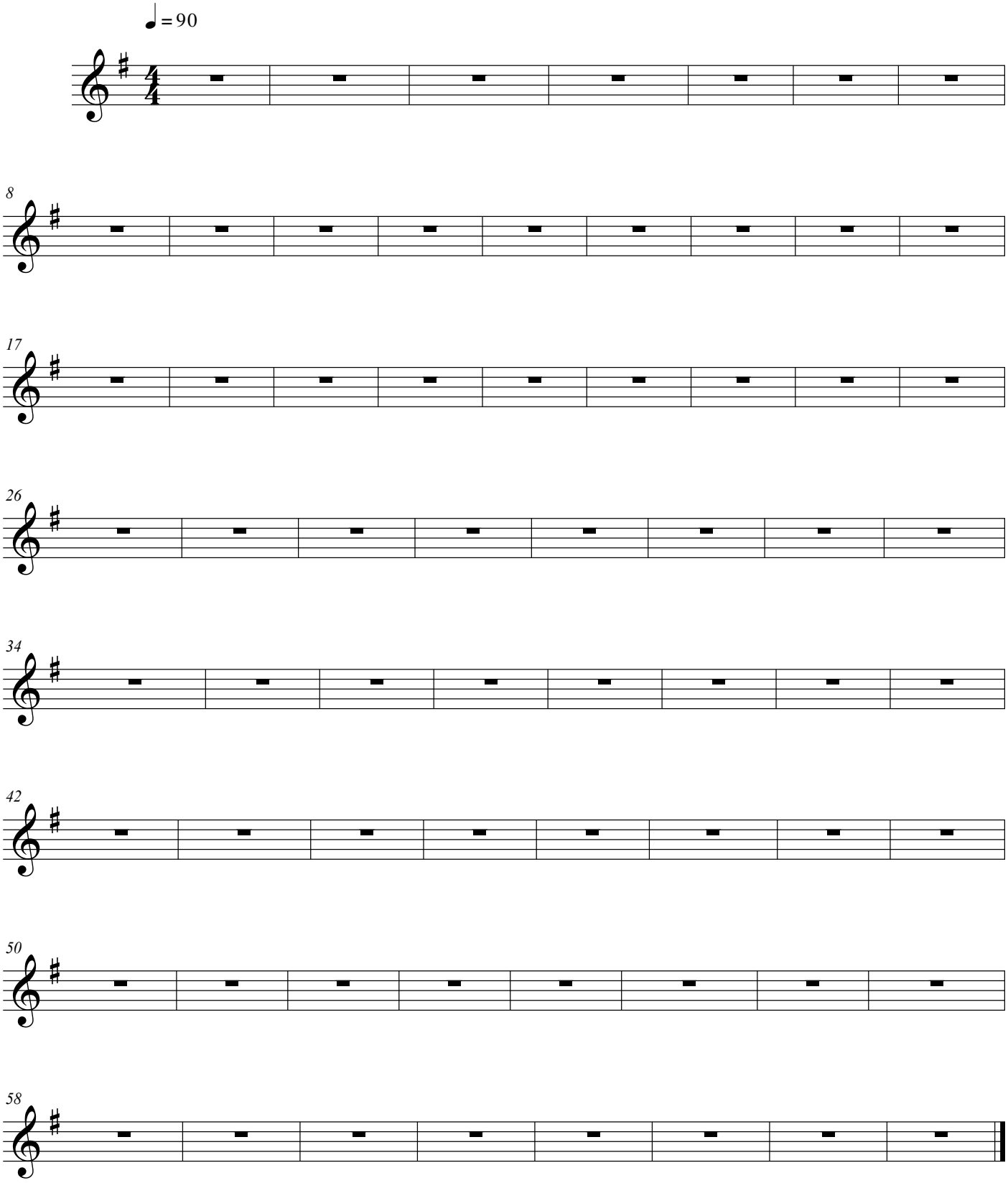
Jessica Barroso



©

PENGUINS

Jessica Barroso

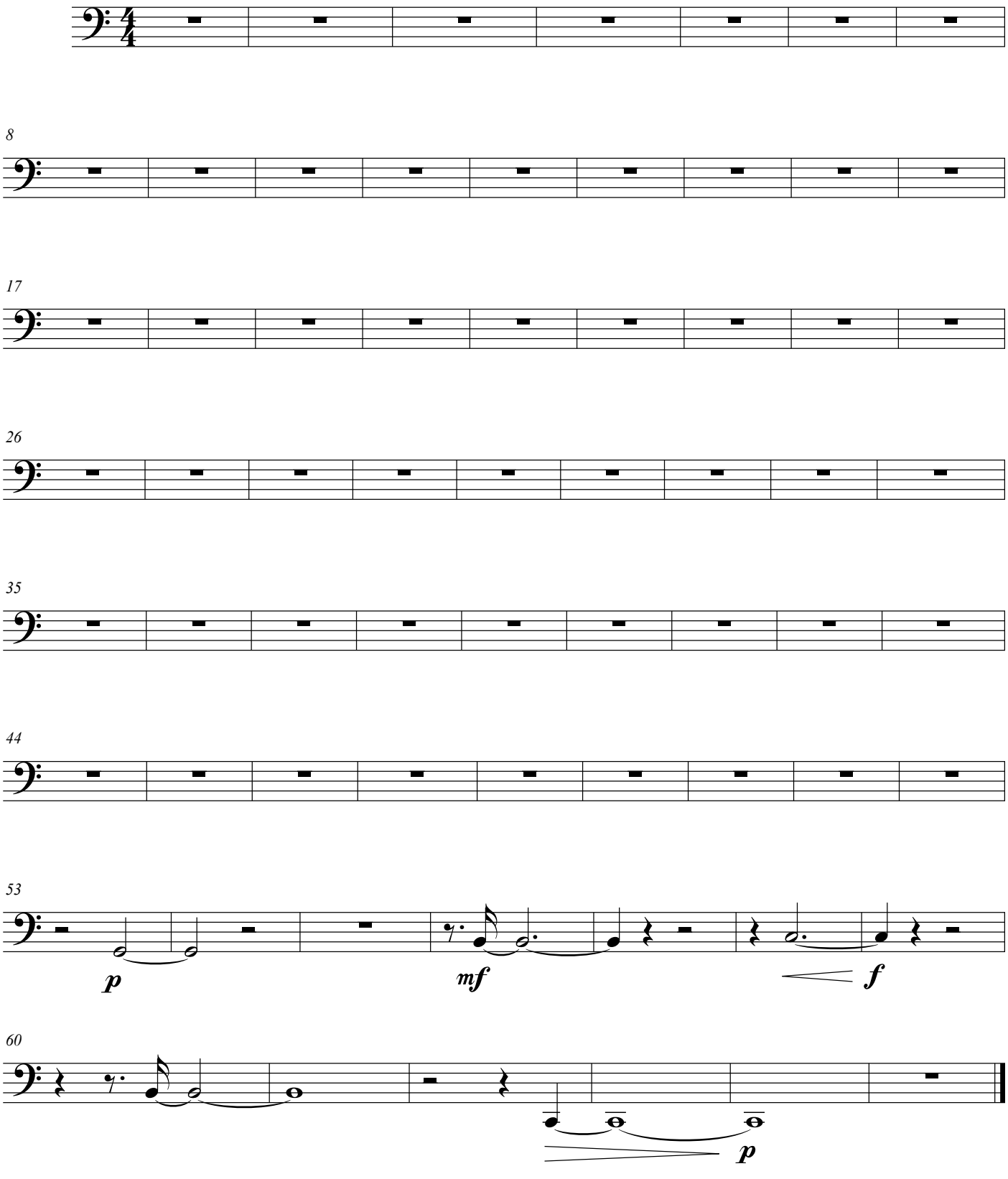


©

PENGUINS

Jessica Barroso

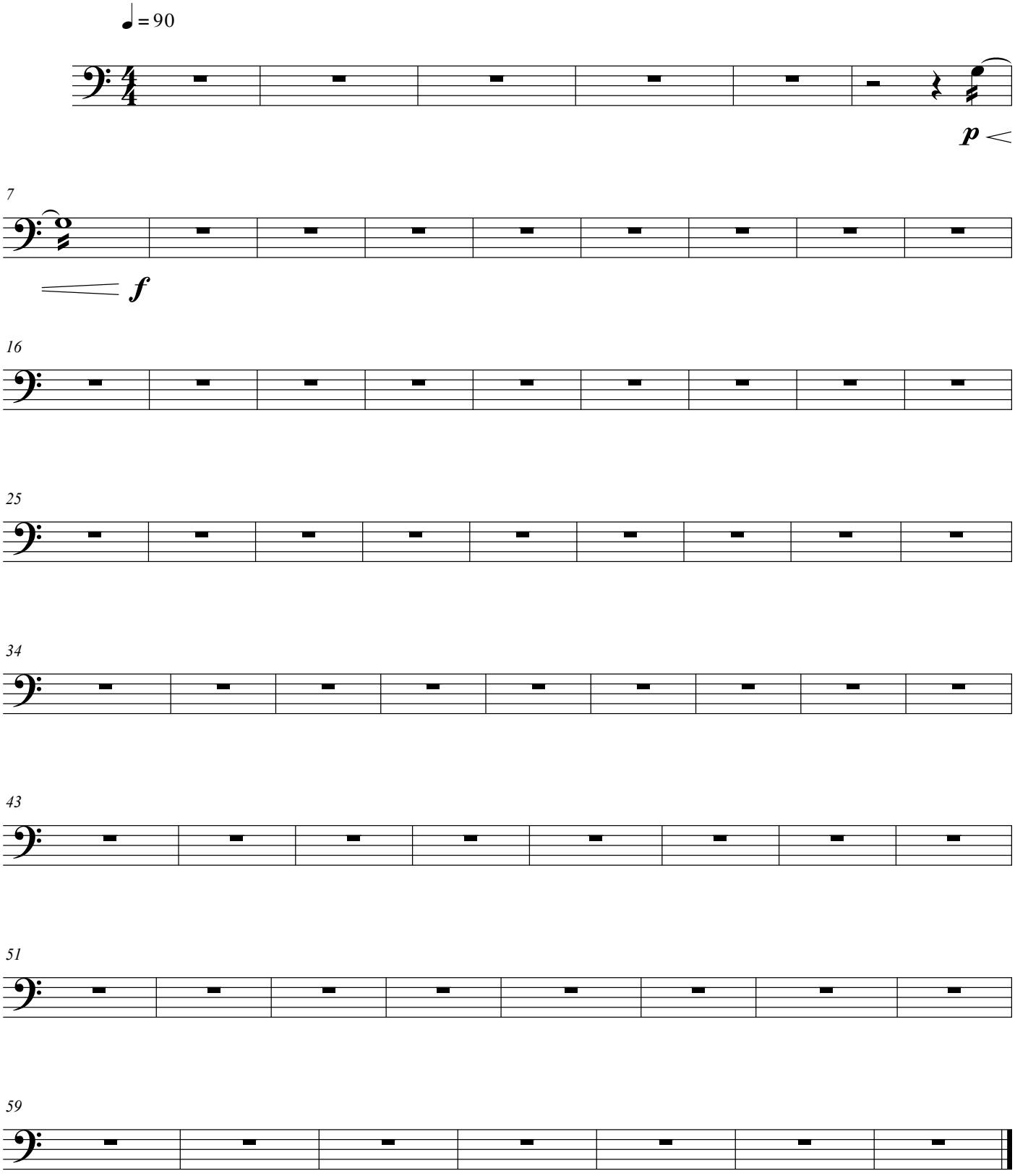
♩ = 90



©

PENGUINS

Jessica Barroso

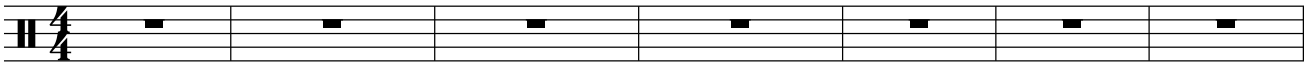


©

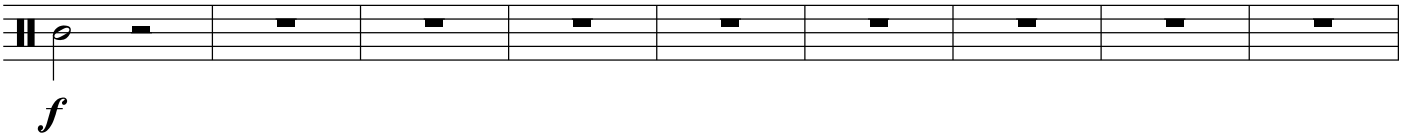
PENGUINS

Jessica Barroso

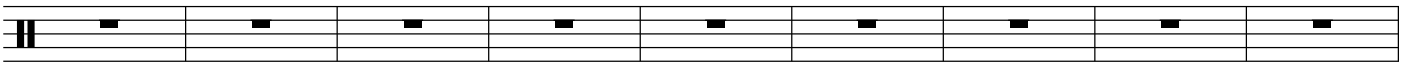
♩ = 90



8



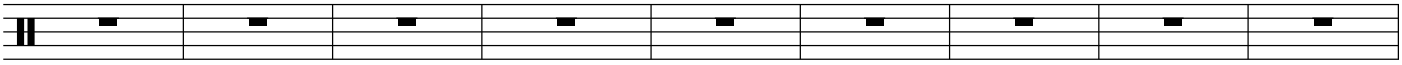
17



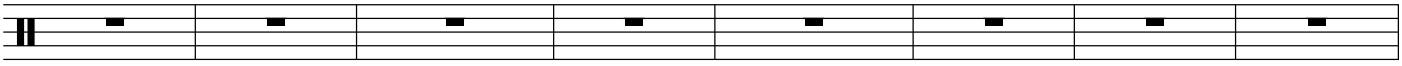
26

35

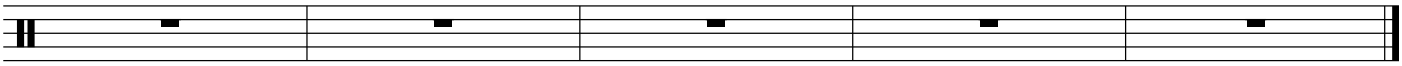
44



53



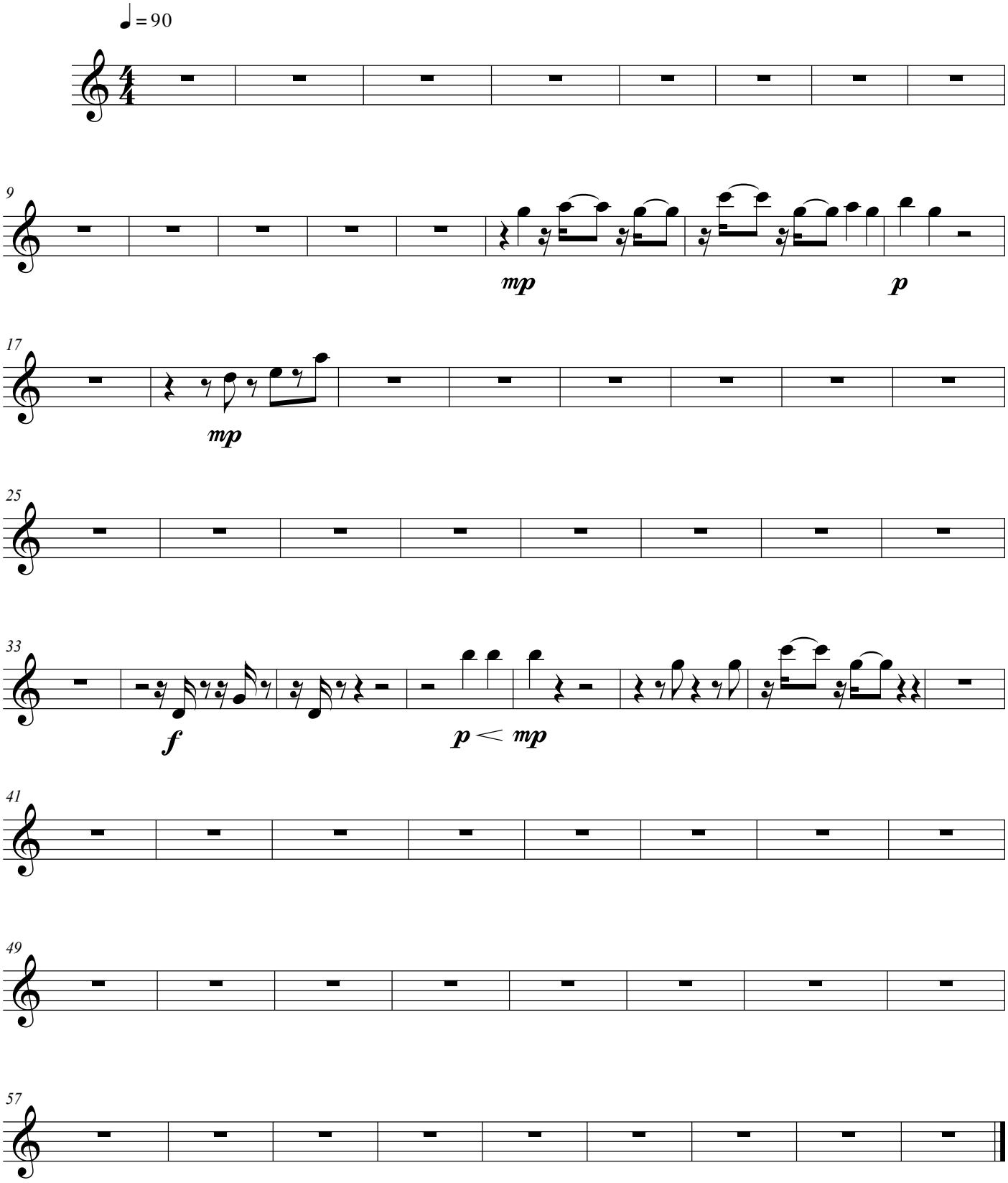
61



©

PENGUINS

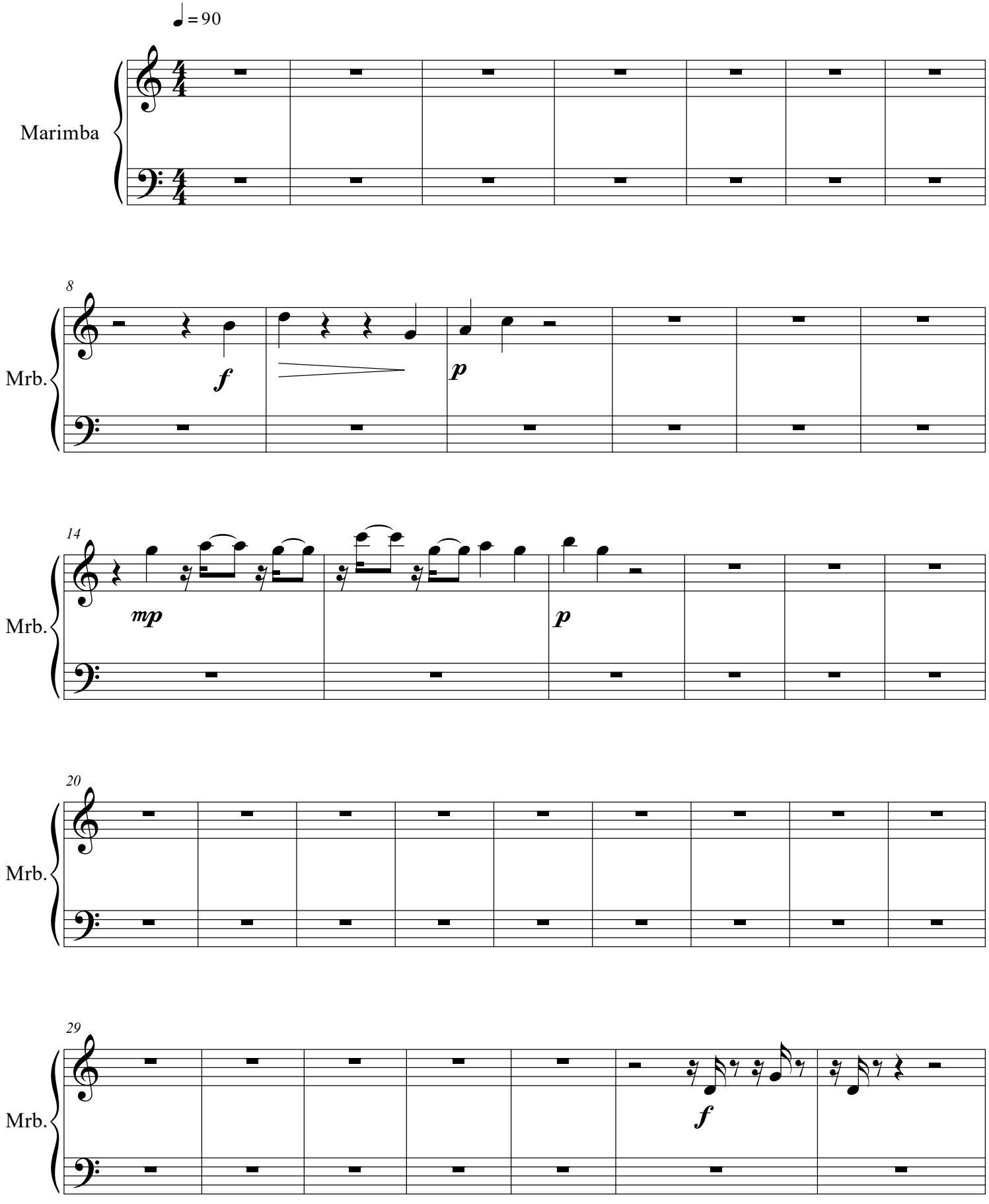
Jessica Barroso



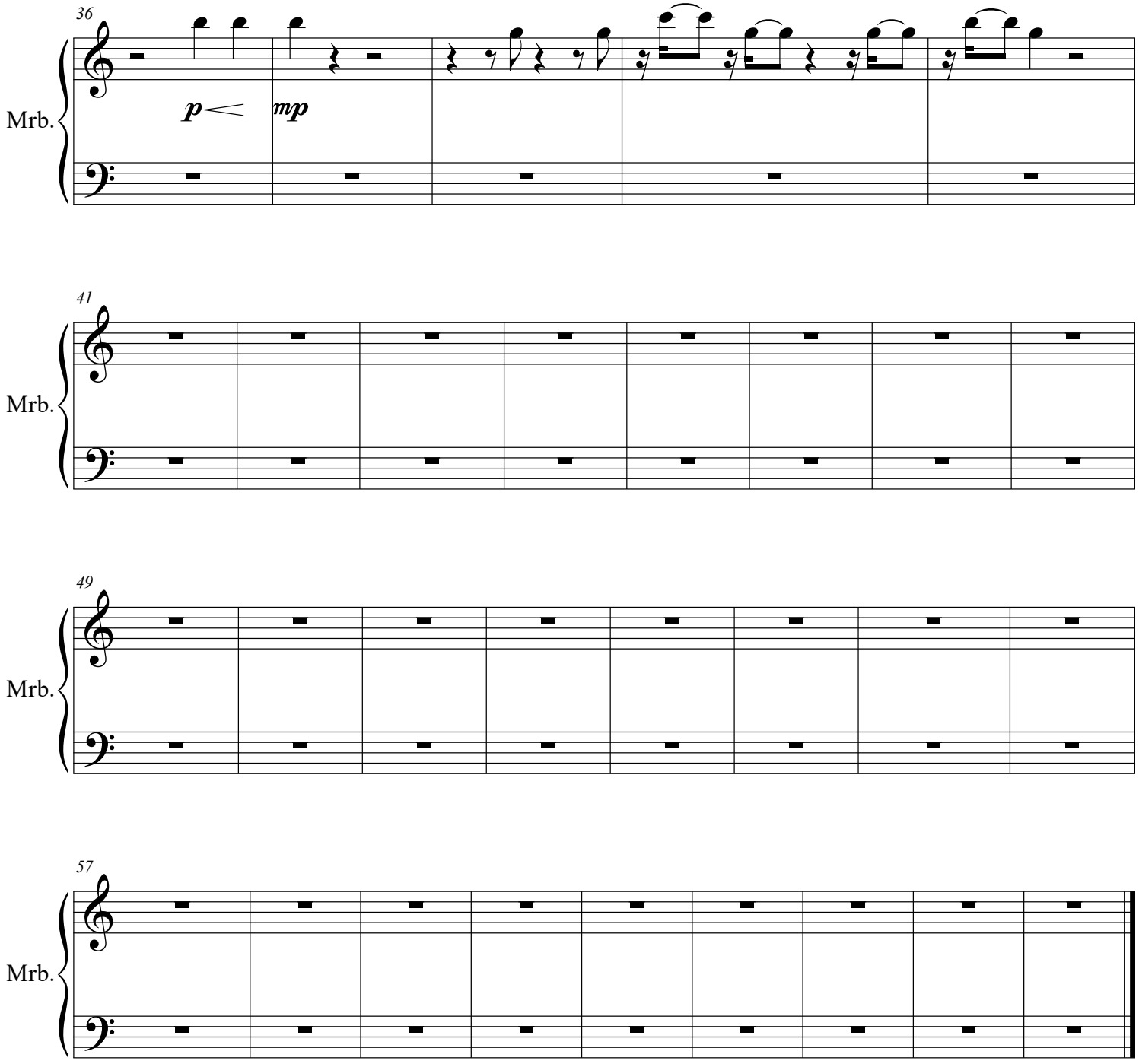
©

PENGUINS

Jessica Barroso

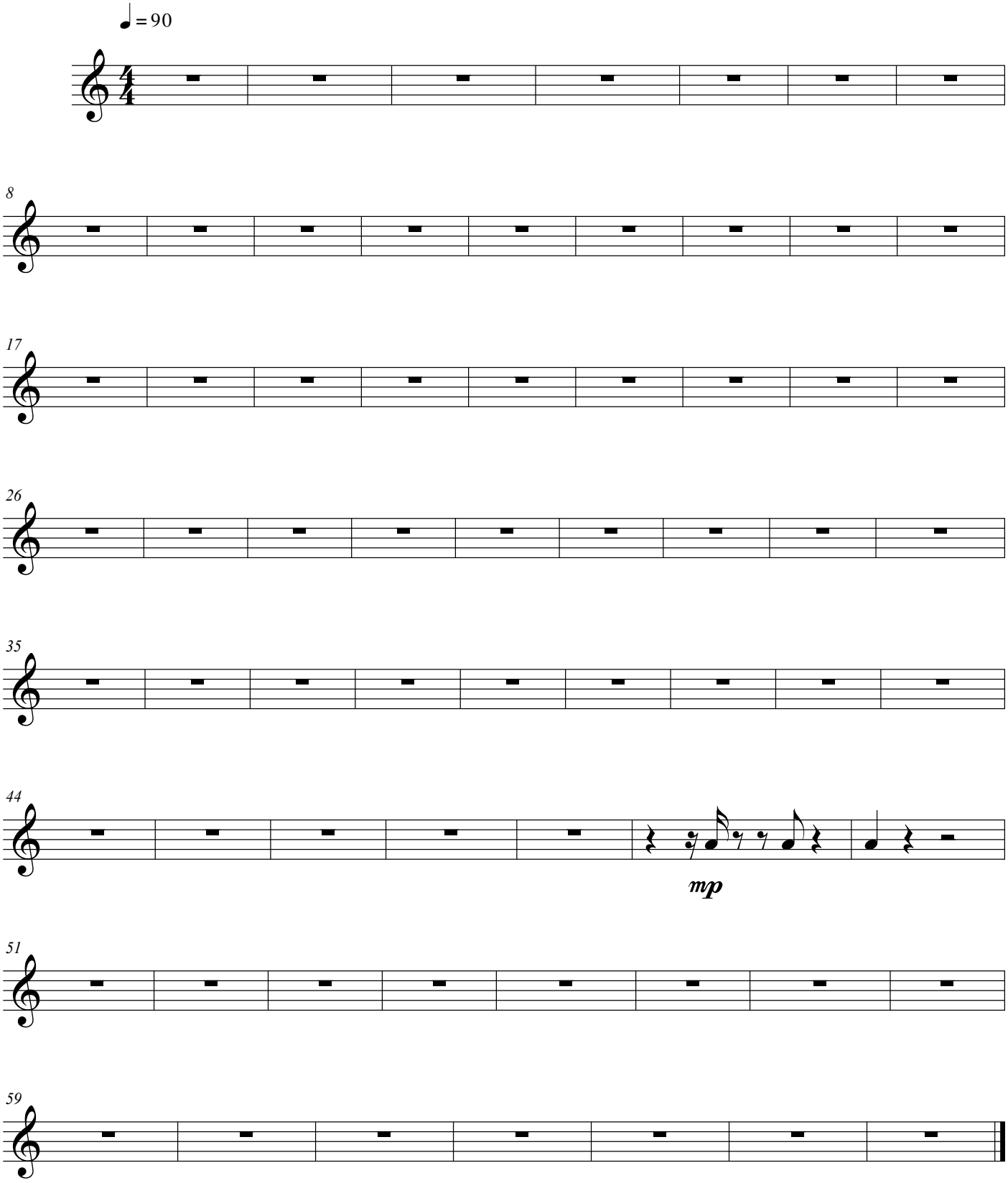


©


36
Mrb.
p
mp
41
Mrb.
49
Mrb.
57
Mrb.

PENGUINS

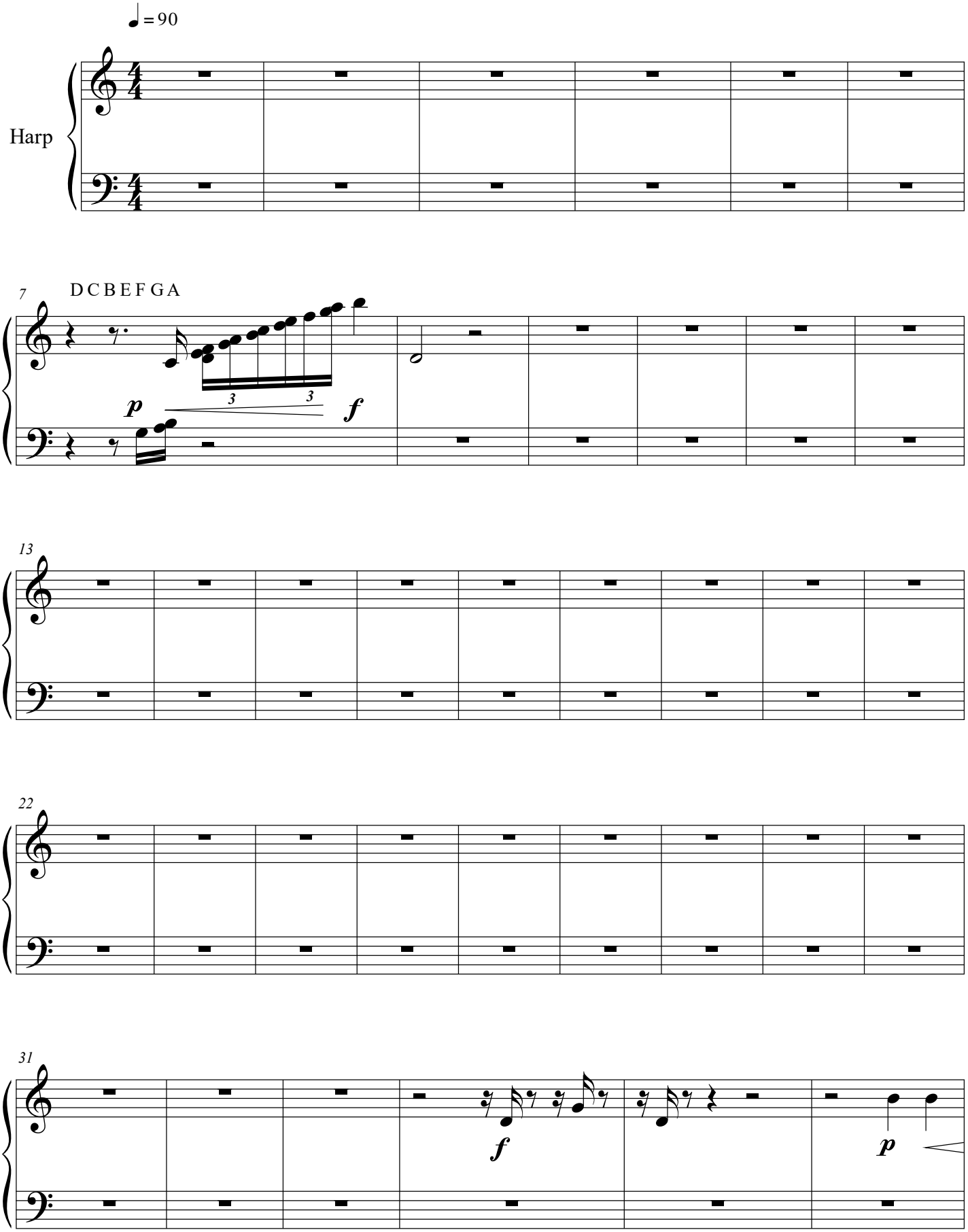
Jessica Barroso



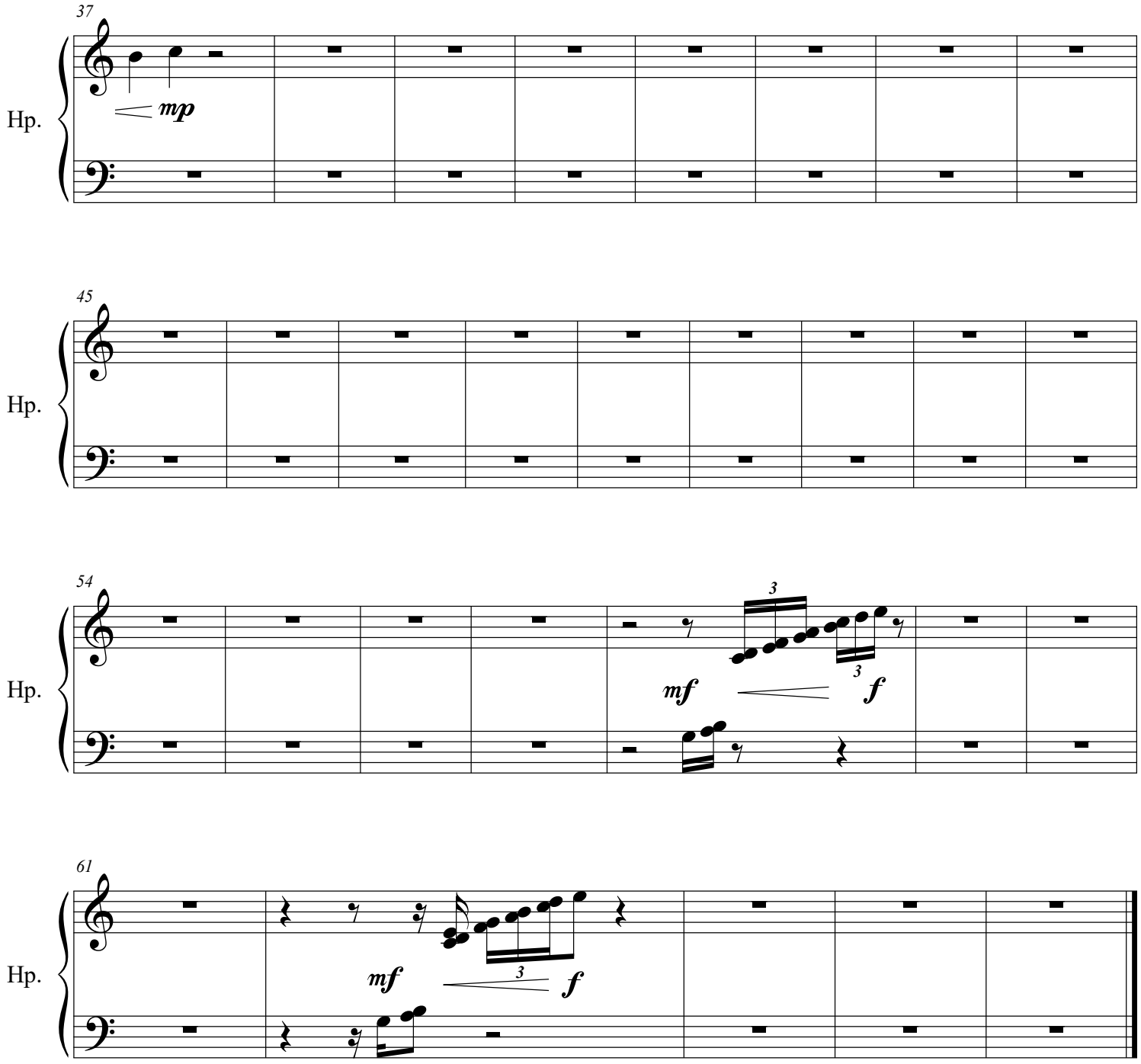
©

PENGUINS

Jessica Barroso

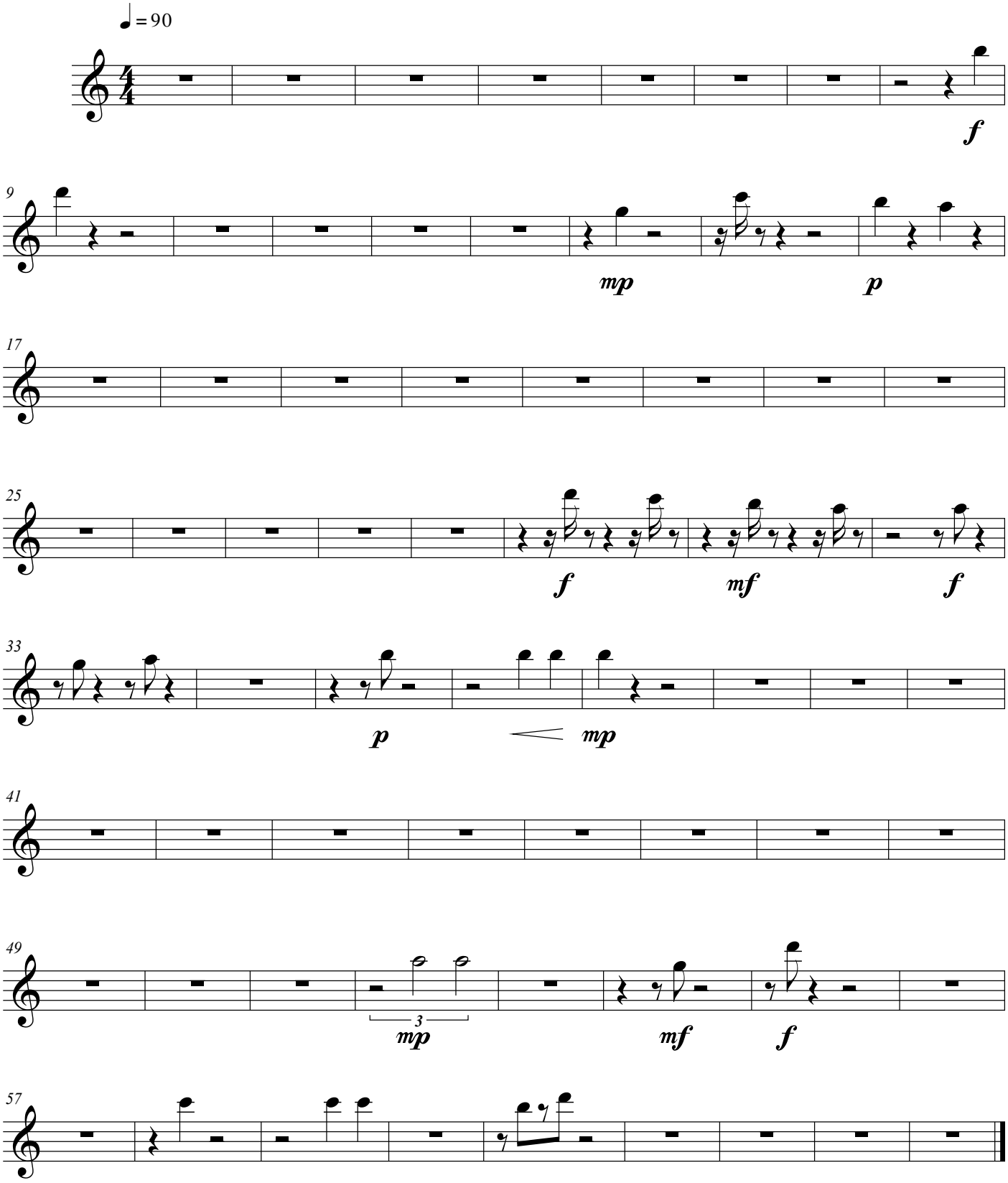


©


37
Hp.
mp
45
Hp.
54
Hp.
mf
3
3
f
61
Hp.
mf
3
f

PENGUINS

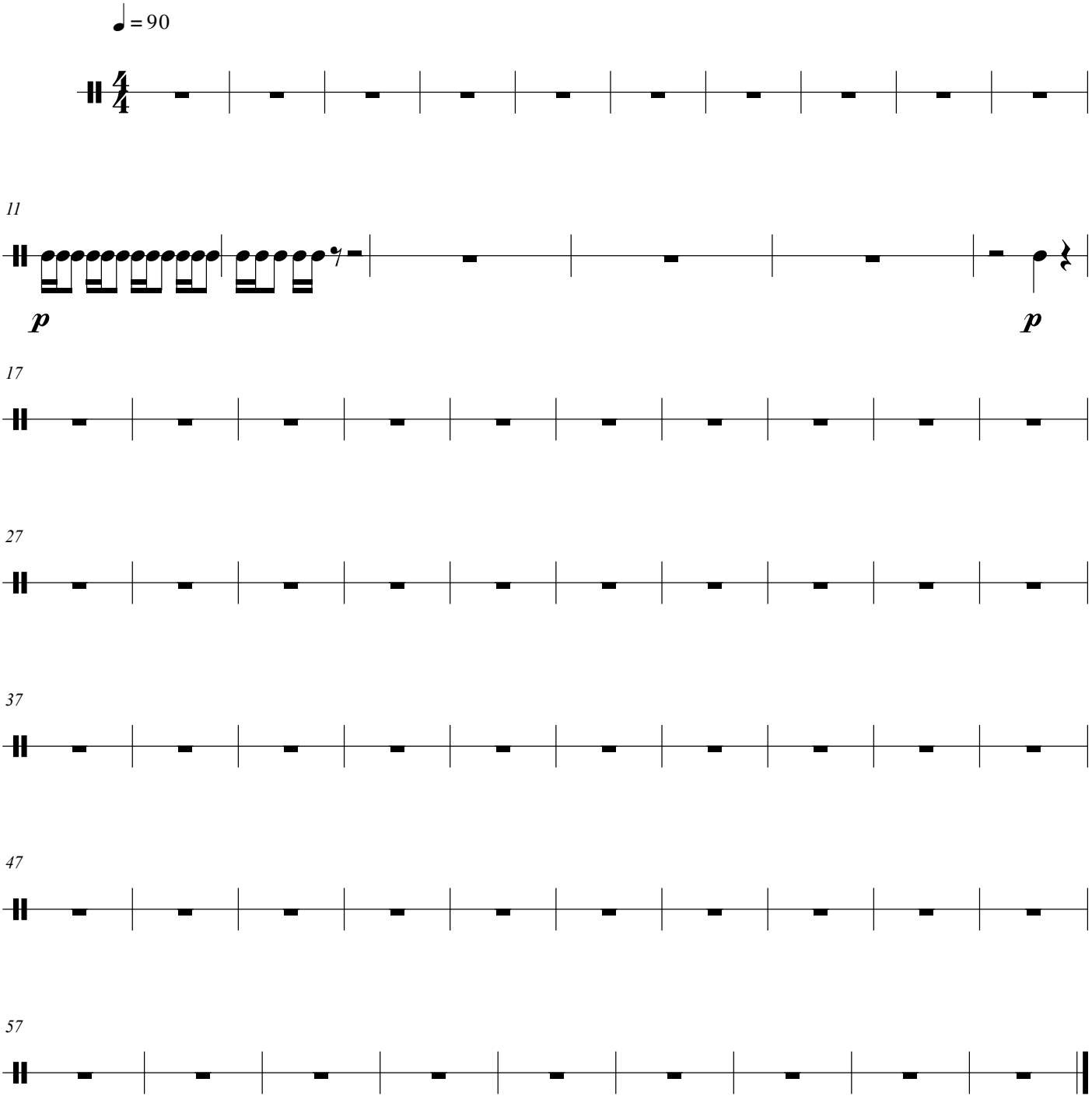
Jessica Barroso



©

PENGUINS

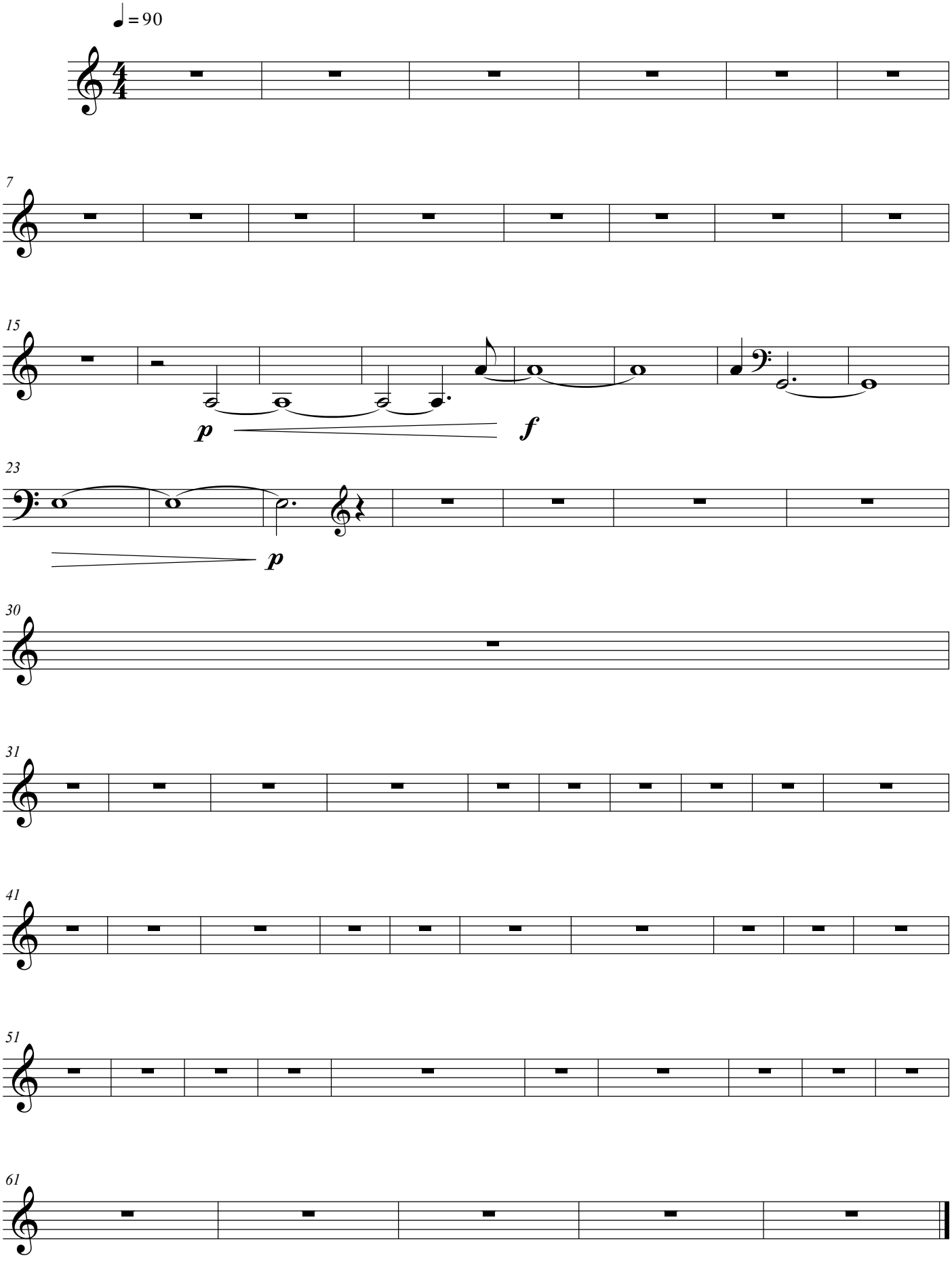
Jessica Barroso



©

PENGUINS

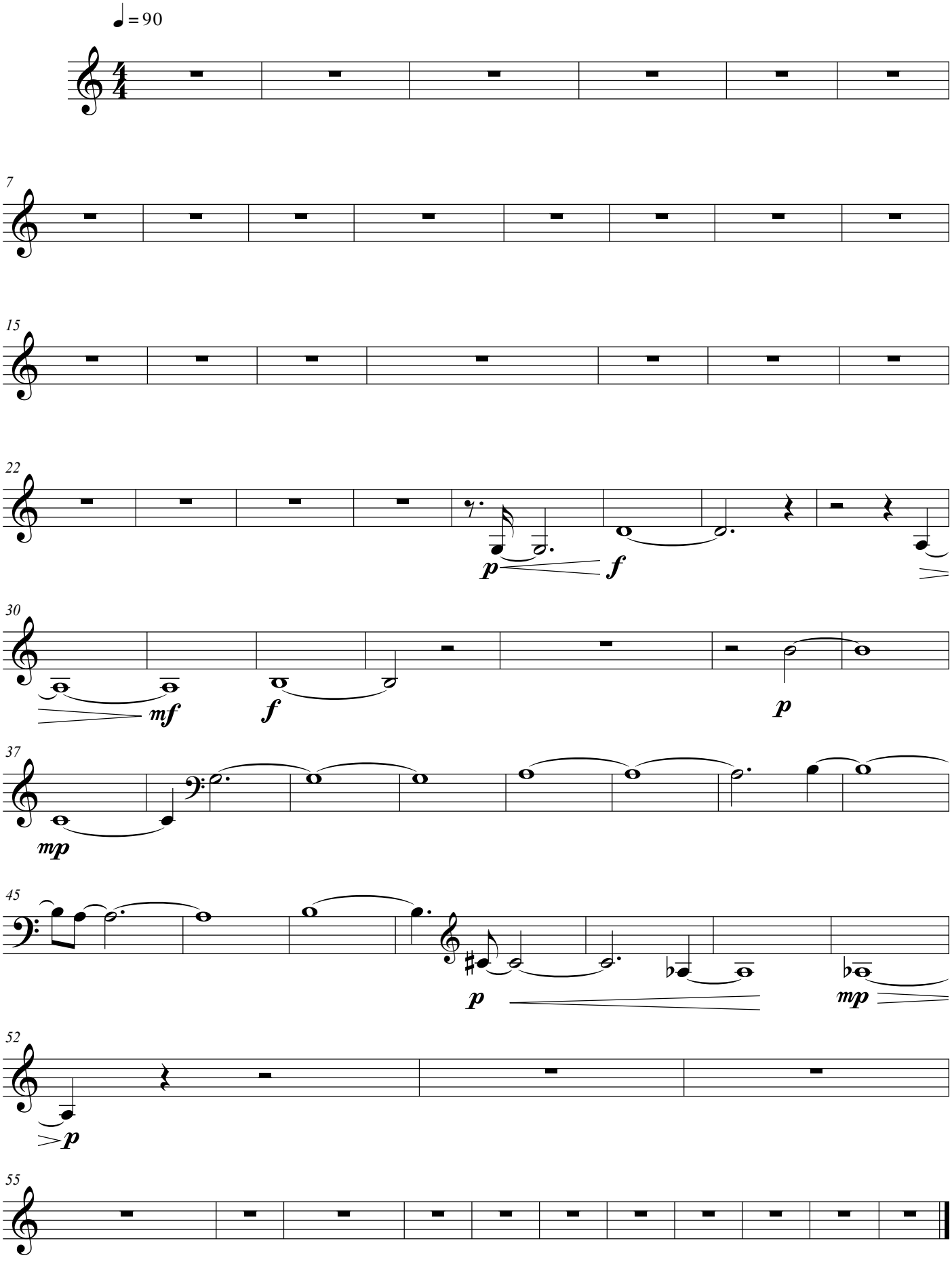
Jessica Barroso



©

PENGUINS

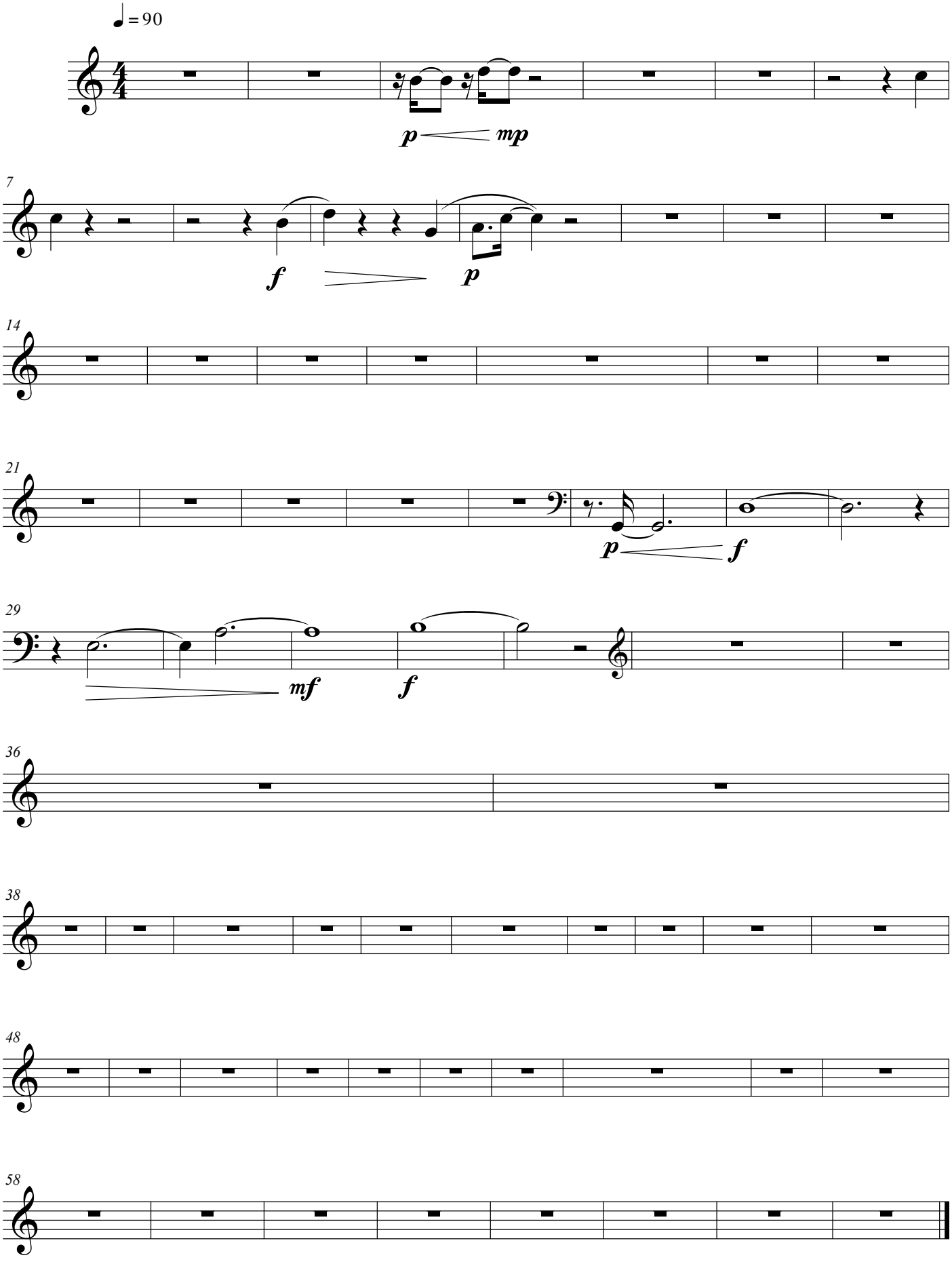
Jessica Barroso



©

PENGUINS

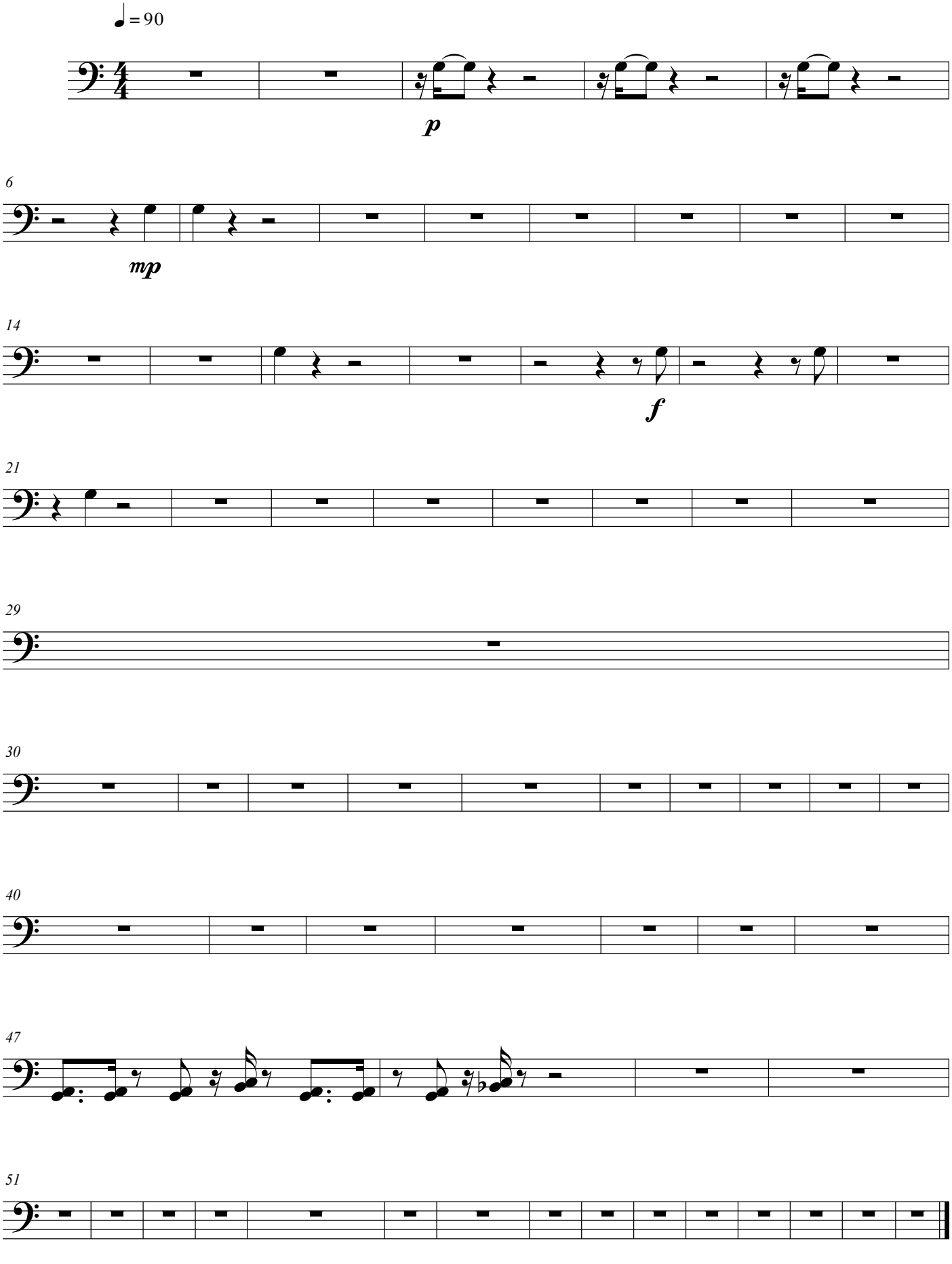
Jessica Barroso



©

PENGUINS

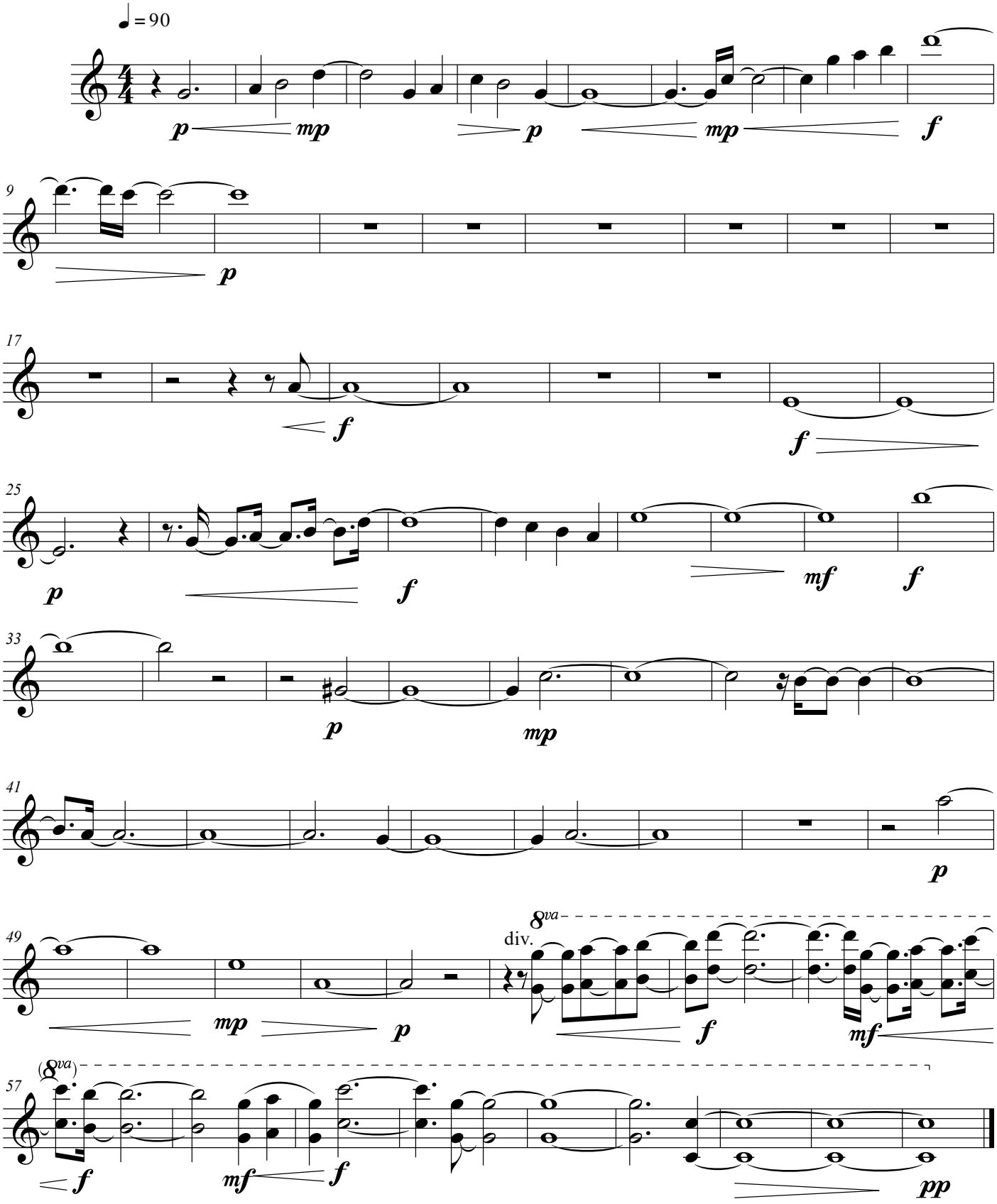
Jessica Barroso



©

PENGUINS

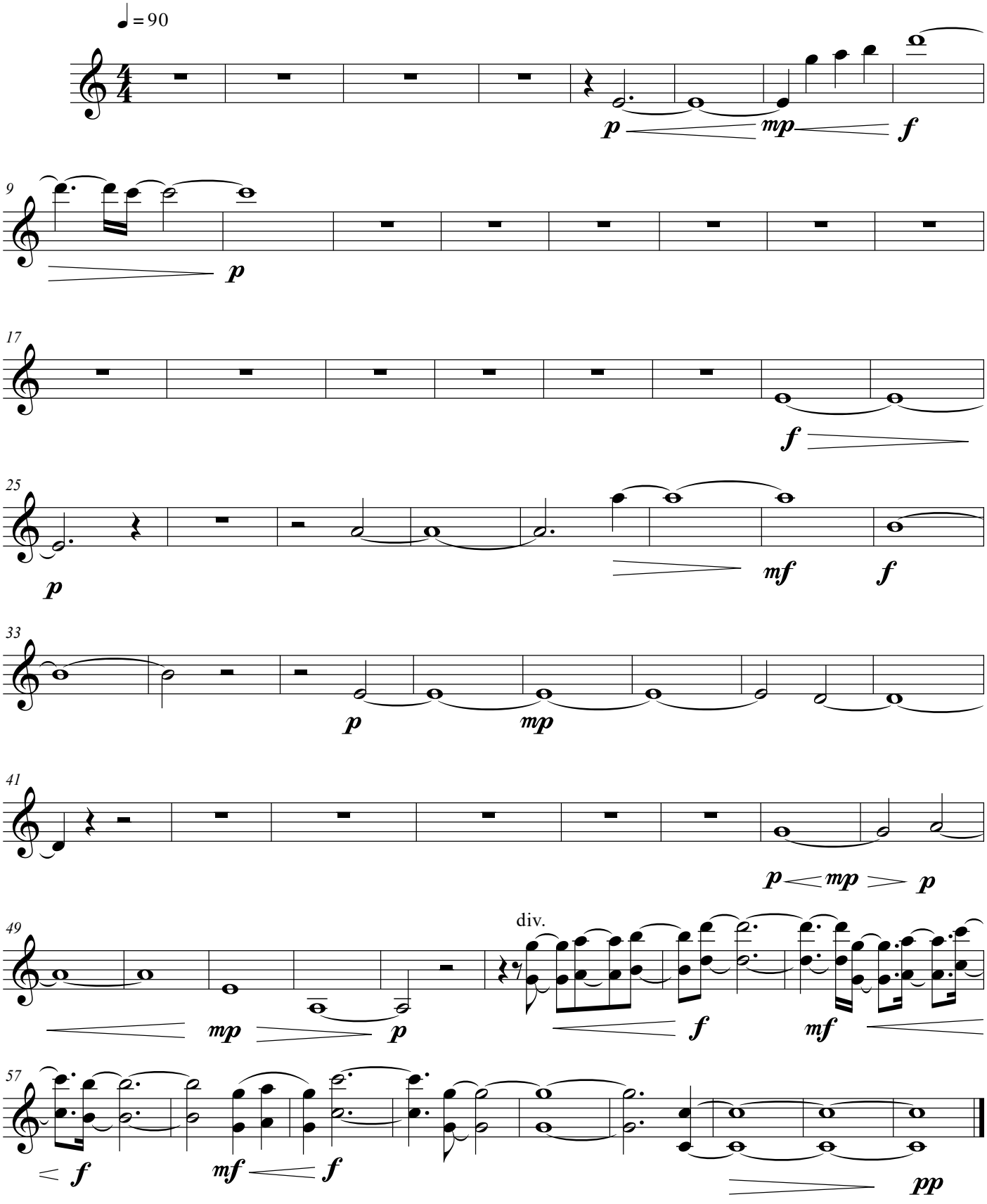
Jessica Barroso



©

PENGUINS

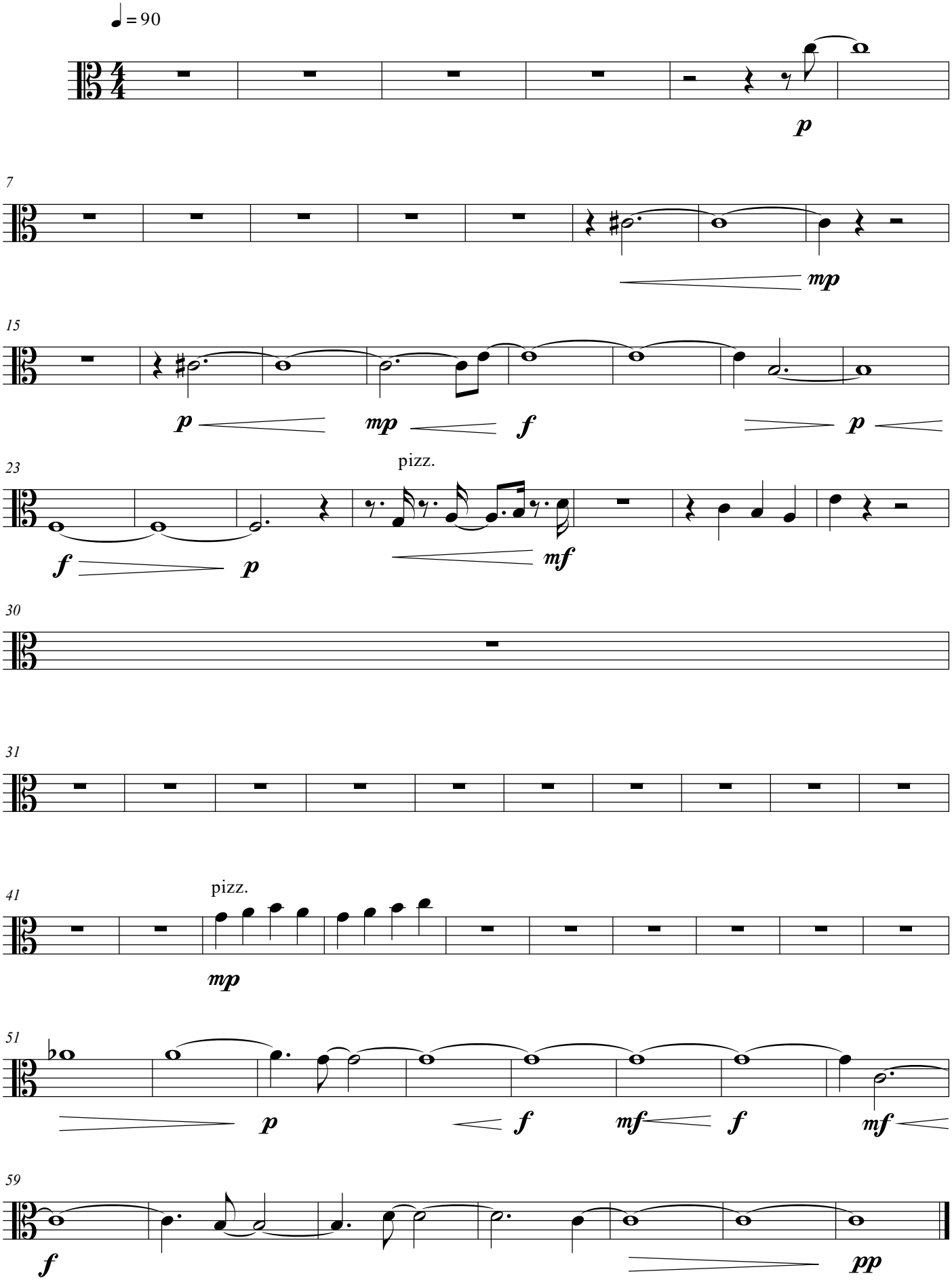
Jessica Barroso



©

PENGUINS

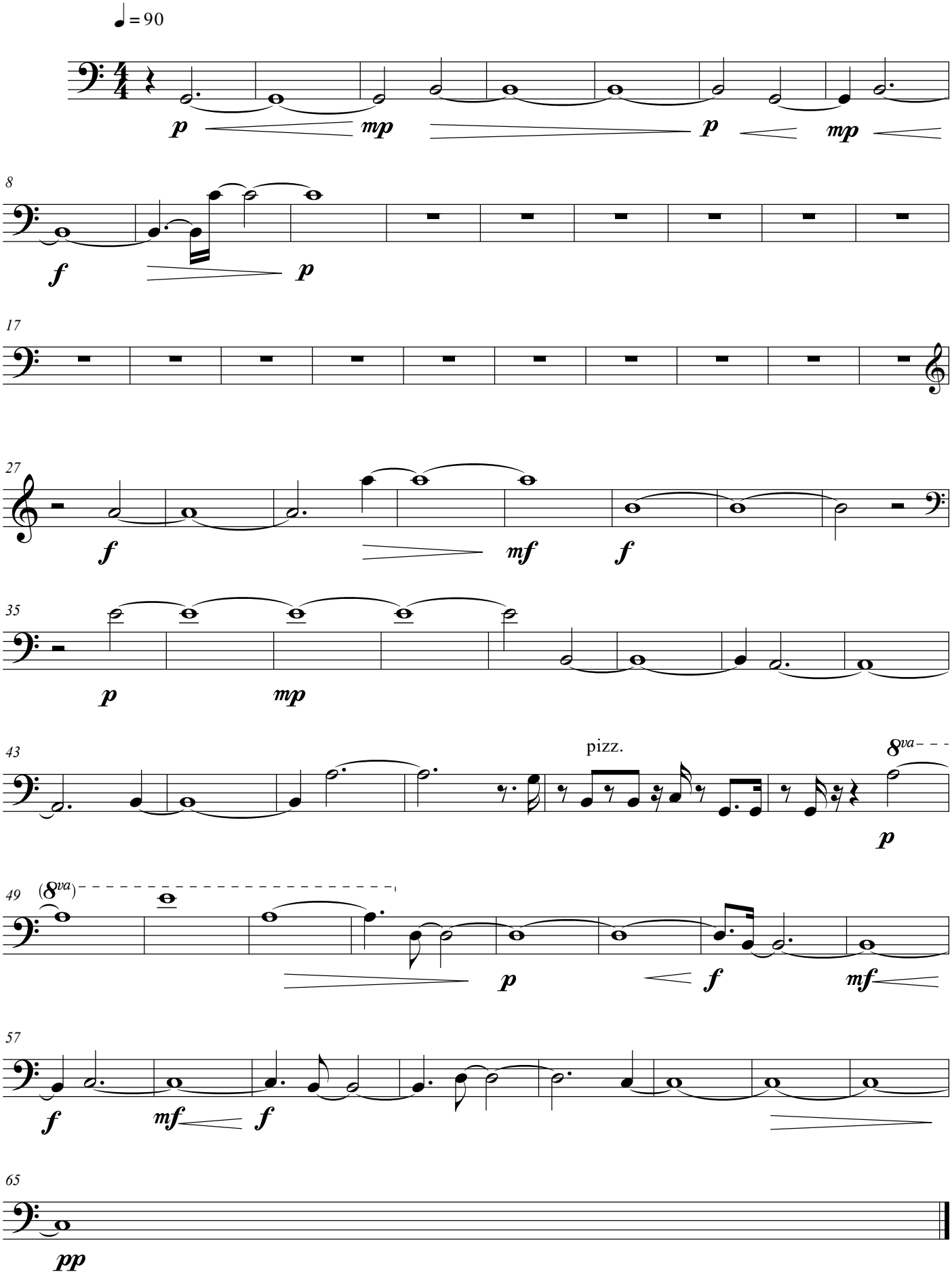
Jessica Barroso



©

PENGUINS

Jessica Barroso

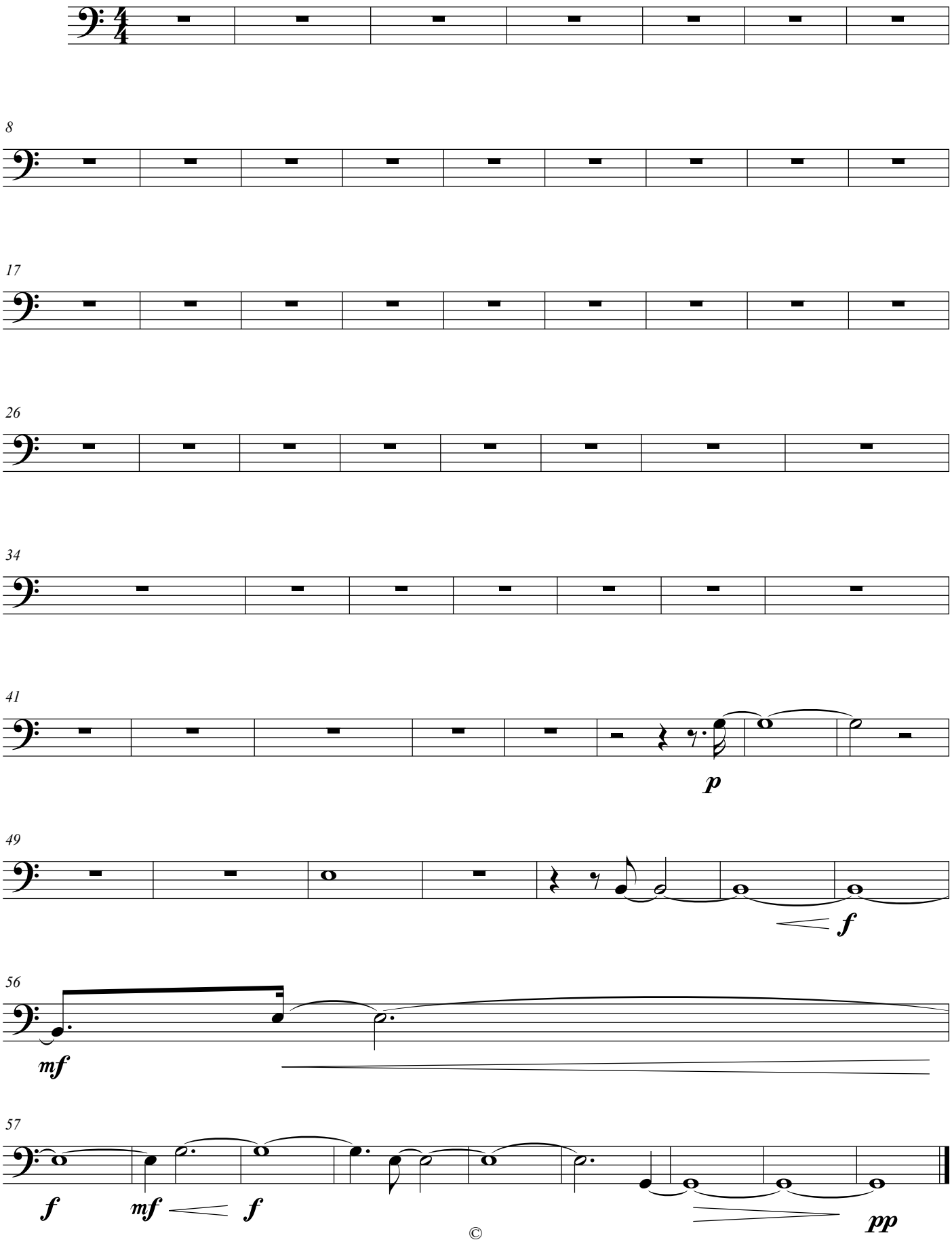


©

PENGUINS

Jessica Barroso

♩ = 90



©

CONCLUSIONES

La composición musical es esencial para transformar las imágenes del cine en una experiencia emotiva y memorable. A través de mis composiciones musicales para “Voices” y “Penguins” logro plasmar mis conocimientos adquiridos durante mi carrera universitaria, además de apoyar a las filmaciones con lo que desean transmitir al público y ayudando a que logren tener una conexión completa con los lugares y épocas presentadas en los proyectos.

La música original eleva la calidad de las filmaciones, por lo que, la composición musical permite que el cine ecuatoriano pueda competir en un mercado global; ya que ofrece una experiencia visual completa que cumple con los estándares internacionales, posicionando así a las filmaciones nacionales en un mercado competitivo que logra fomentar la colaboración entre cineastas y músicos, impulsando así la industria del cine ecuatoriano.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (EJEMPLO ESTILO APA)

Jullier, L., & Rodríguez, A. F. (2007). *El sonido en el cine*. Paidós Ibérica.

del Álamo, L. (2020). *El cine y su música*. Rialp, Ediciones, S.A. *ProQuest Ebook Central*, https://www.proquest.com/legacydocview/EBC/29331049?accountid=36555

de las Heras, D. 2018. *La Música y Los Medios de Comunicación*, Dykinson, S.L. *ProQuest Ebook Central*, https://www.proquest.com/legacydocview/EBC/6514423?accountid=36555

Centonze, G. (2019). *Book scoring: Visión general del nuevo sector para compositores*. Giuseppe Centonze. *ProQuest Ebook Central*, https://www.proquest.com/legacydocview/EBC/5977397?accountid=36555

Heine, E. (2016). *James newton howard's signs: A film score guide*. Rowman & Littlefield Publishers, Incorporated. *ProQuest Ebook Central*, https://www.proquest.com/legacydocview/EBC/4307836?accountid=36555

Hubbert, J. (2011). *Celluloid symphonies: Texts and contexts in film music history*. University of California Press. *ProQuest Ebook Central*, https://www.proquest.com/legacydocview/EBC/646810?accountid=36555

Karlin, F., & Wright, R. (2013). *On the track: A guide to contemporary film scoring*. Routledge.

Sapiro, I. (2016). *Scoring the Score: The Role of the Orchestrator in the Contemporary Film Industry*. Routledge.

Wang, S. (2023). A Neglected Story: Observations on the Manuscript of Wu Dajiang's Film Score for Painted Skin (1993). *Music and the Moving Image*, *16*(1), 51-72.

Phalip, J., & Edmonds, E. A. (2007). Guidelines for Communication in Film Scoring. *Guidelines for Communication in Film Scoring*.