UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Escena 1: Space Time
Escena 2: Lost Piano

Juan José Ortiz Jarrín

Artes Musicales

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

Quito, 15 de diciembre de 2022

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Escena 1: Space Time
Escena 2: Lost Piano

Juan José Ortiz Jarrín

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

Quito, 15 de diciembre de 2022

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:	Juan José Ortiz Jarrín
Código:	00208180
Cédula de identidad:	1722691472
Lugar y fecha:	Quito, 15 de diciembre de 2022

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UNPUBLISHED DOCUMENT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 muestra la composición musical de los dos cortometrajes, Space Time y Lost Piano, derivados de la plataforma The Cue Tube. Este proyecto refleja la evolución de las habilidades basadas en la teoría musical para composición para medios contemporáneos, producción y mezcla avanzada. Asimismo, es producto de aprendizaje de cuatro años consecutivos que demuestra la relación entre director y compositor para crear armonía entre el cine y la música.

Palabras clave: composición musical para cine, film scoring, creatividad musical, género musical épico, género musical dramático.

ABSTRACT

The following work shows the musical composition of the two short films, Space Time and Lost Piano, derived from The Cue Tube platform. This project reflects an academic performance within music theory for composition for contemporary media, production, and advanced mixing. Likewise, it is the product of learning from four consecutive years that demonstrates the relationship between director and composer to create harmony between cinema and music.

Keywords: musical composition for cinema, film scoring, musical creativity, epic musical genre, dramatic musical genre.

TABLA DE CONTENIDOS

Introducción…….....8

Lista de Instrumentos Space Time …….……. 9

Score 1: Space Time…….....10

Partichelas Space Time……...15

Lista de Instrumentos Lost Piano……35

Score 2: Lost Piano …….....36

Partichelas Lost Piano…….41

Conclusiones……...57

Referencias Bibliográficas……..58

INTRODUCCIÓN

Lejos de lo que puede aparentar, la música en el cine tuvo éxito antes de la llegada del sonido grabado ya que las películas o cine mudo utilizaban la idea de acompañar la escena con música en vivo. Por este motivo, los cines de principios del siglo XX contaban con pianos, gramófonos y a veces con bandas u orquestas. Aunque al principio el propósito de la música en el cine mudo era para apaciguar el ruido de las máquinas de cinta, era inevitable que los directores de la época se den cuenta del efecto que tenía en el público. Una vez implementado el sonido dentro del cine, la música comienza a tener un papel importante para apoyar las escenas de la película.

La música es una forma de expresión que no tiene límites. De la mano del contexto histórico y el aprendizaje adquirido, fue posible desarrollar este proyecto con una visión ambiciosa de lo que ambos directores buscaban en cada escena. Definitivamente fue un reto hacer el proyecto de composición ya que conlleva tiempo, dedicación y perseverancia. En el transcurso del desarrollo de las habilidades prácticas para la composición, fue posible encontrar la razón por la cual estudié música, ese sentimiento que deja las palmas de las manos sudadas, que causa emociones fuertes cómo alegría, tristeza o enojo y que muchas veces permite dar un respiro del presente.

La razón de ser músico es la inspiración durante la composición de ambas escenas. Más allá de encontrar la tonalidad perfecta o de utilizar la progresión de acordes adecuados, este proyecto fue basado en transmitir el pensamiento filosófico musical para comunicar emociones, para expresar sentimientos.

Lista de Instrumentos

Ins 1: Oboe

Ins2: Trumpeta en Bb

Ins3: Tenor Trombone

Ins4: Timpani

Ins5: Percussion 1 (Tam Tam, Crash y Platos Suspendidos)

Ins6: Percussion 2 (Bass Drum y Snare)

Ins7: Coro

Ins8: Celesta

Ins9: Xpand!2 - Beneath The Waves

Ins10: Xpand!2 - Breathy Phaser (Mod Weel = Cutoff)

Ins11: Xpand!2 - Perc Woody (Mod Weel = Cutoff)

Ins12: Xpand!2 - Its Behind You (Mos Weel = Cutoff)

Ins13: Xpand!2 - Big+Hard

Ins14: Xpand!2 - Das Boot (Cutoff in 0%)

Ins15: Violin 1

Ins16: Violin 2

Ins17: Viola

Ins18: Violoncello

Ins19: Contrabajo 1

Ins20: Contrabajo 2

Juan José Ortiz Jarrín

SPACE TIME

SPACE TIME

00:00:02:00
2.1.04
MUSIC START

00:00:10:22
7.3.94
CARA DE PERSONAJE

00:00:13:05
9.2.41
Location 3

00:00:18:16
12.3.82
SPACE

Oboe
Trumpet in B♭
Tenor Trombone
Timpani
Percussion
Tam Tam
Crash
Suspended Cymbals
Percussion
Bass Drum Snare
Choir
Celesta
Instrument 9
Instrument 10
Instrument 11
Instrument 12
Instrument 13
Instrument 14
Violin 1
Violin 2
Viola
Violoncello
Contrabass
Contrabass

♩ = 121 ♩ = 121 ♩ = 115 ♩ = 110

14

00:00:25:03
15.4.77
FOOT STEP

♩ = 111

Ob.

Tpt.

Tbn.

Timp.

Perc.

Perc.

Choir

mp

Cel.

mf

PAD SYNTH

mf

SYNTH BASS

pppp

SYNTH MELODY

pppp

FX NISE RISE

Percucion grave

FX 1

cresc.

♩ = 111

Vln. 1

pppp

Vln. 2

Vla.

Vc.

pizz

pppp

Cb.

Cb.

24

00:00:46:21
29.1.95
PREPARACION SALIDA

Ob.

Tpt.

Tbn.

mp

Timp.

Perc.

Perc.

Choir

Cel.

p

PAD SYNTH

SYNTH BASS

mf

SYNTH MELODY

Mood Weel 0%

mp

FX NISE RISE

Mood Weel 0%

mp

Percucion grave

mf

FX 1

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vc.

Cb.

Cb.

32

♩ = 111

Ob.

Tpt.

Tbn.

Timp.

Perc.

Perc.

Choir

Cel.

PAD SYNTH

SYNTH BASS

SYNTH MELODY

Mod Weel 86%

FX NISE RISE

Mod Weel 100%

Percucion grave

FX 1

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

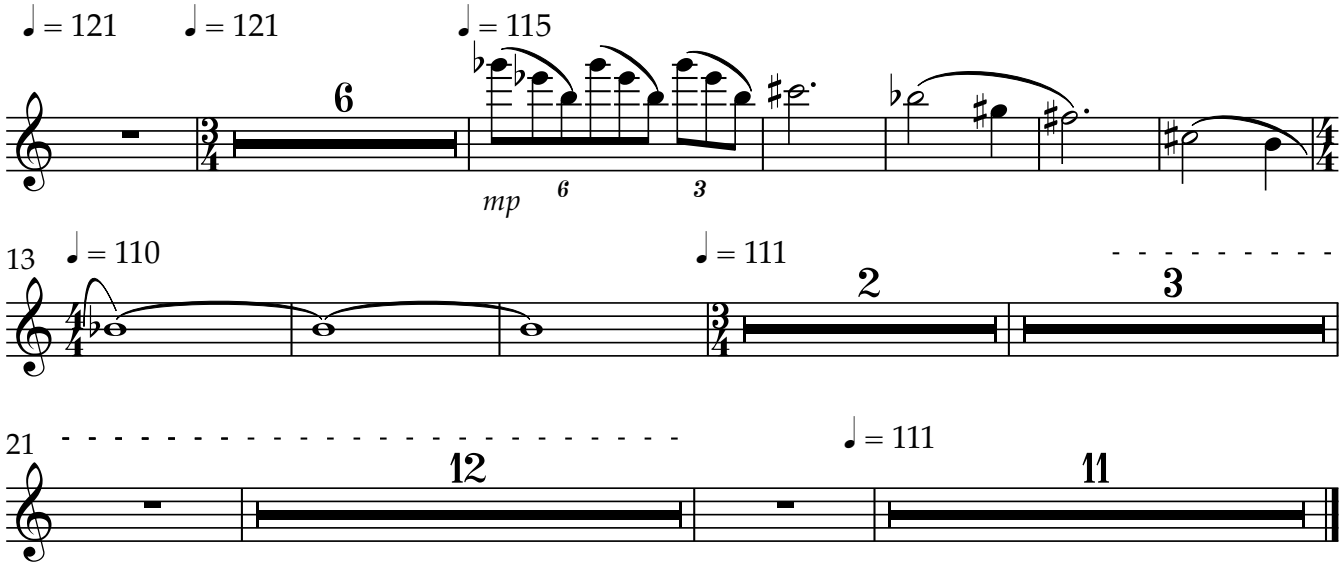
Vc.

Cb.

Cb.

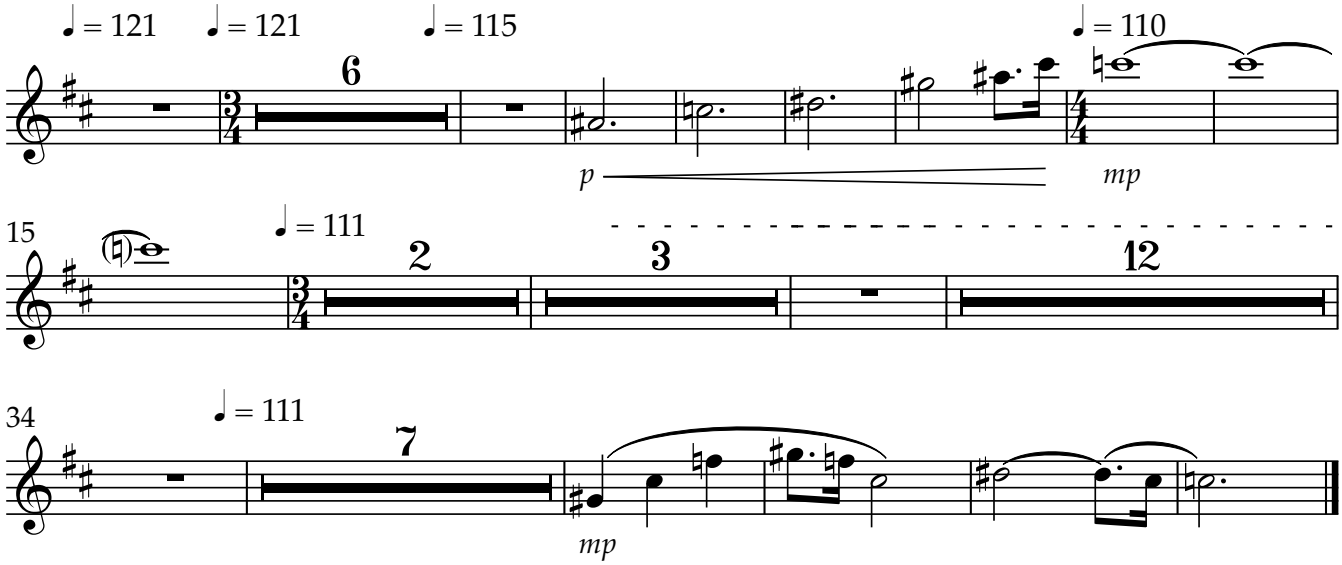
Oboe

SPACE TIME



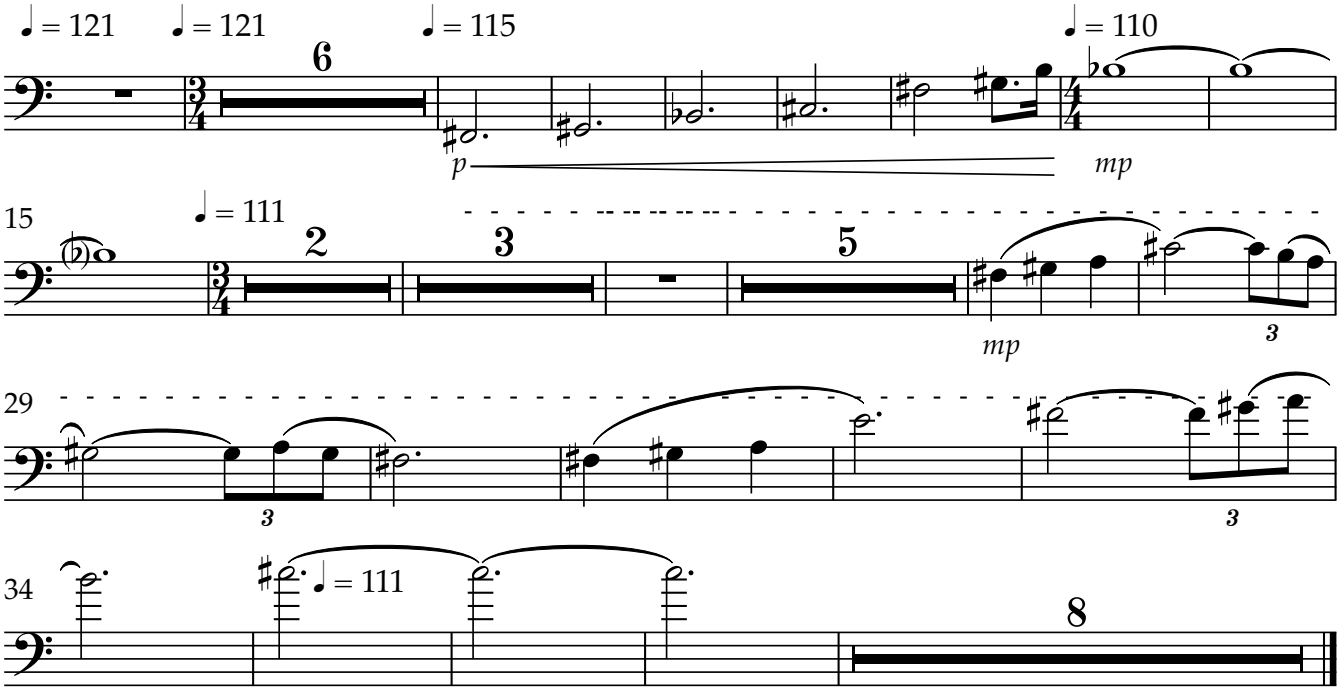
Trumpet in B♭

SPACE TIME



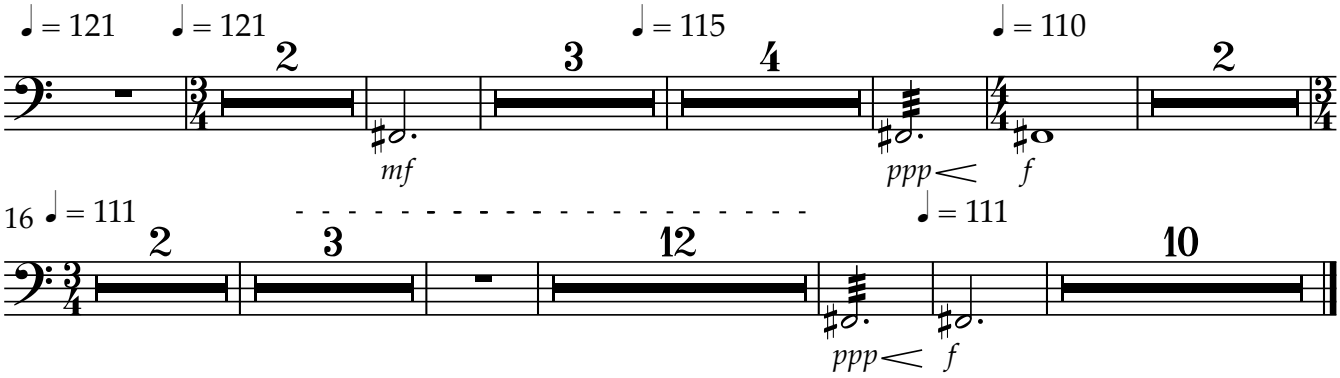
Tenor Trombone

SPACE TIME



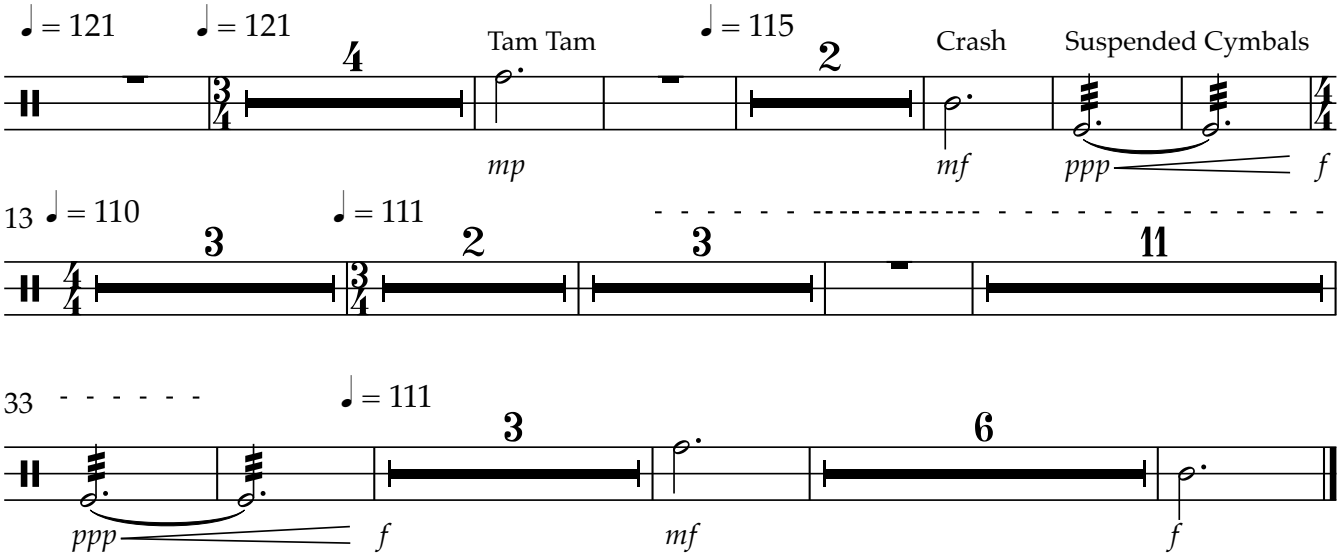
Timpani

SPACE TIME



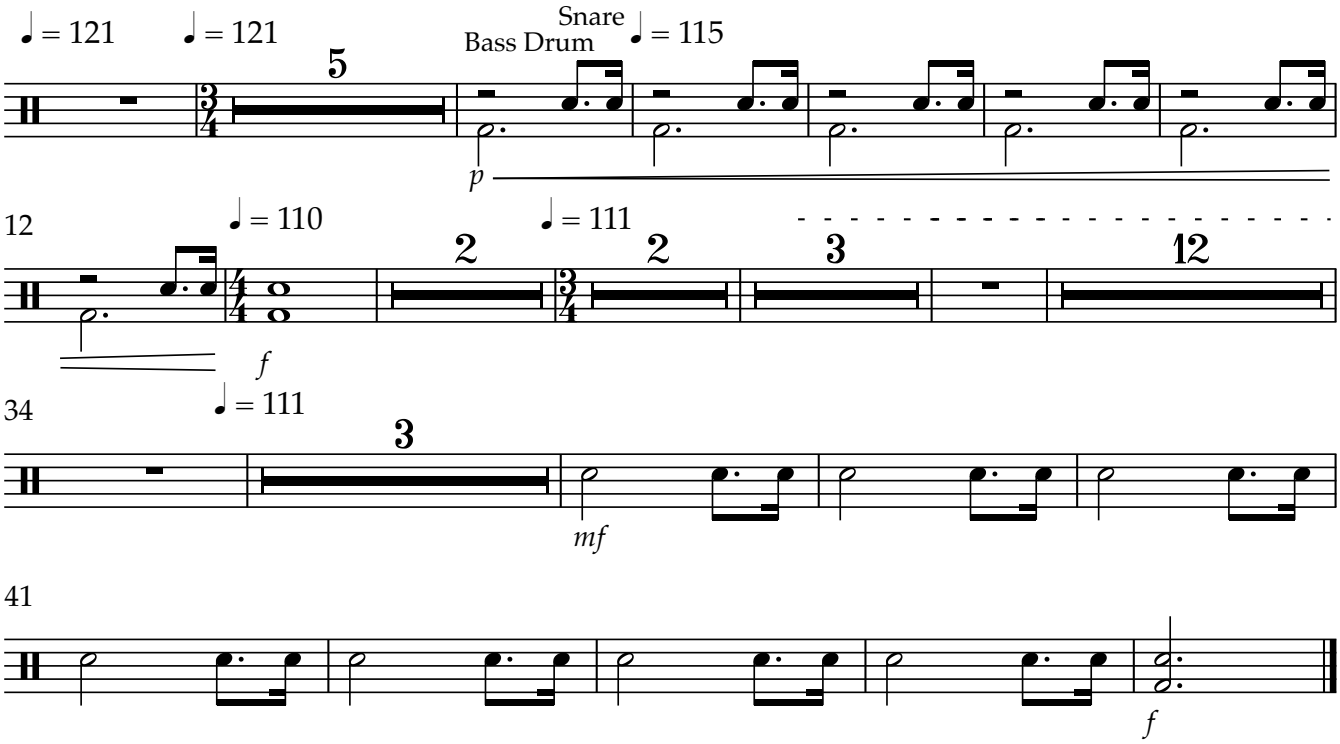
Percussion

SPACE TIME



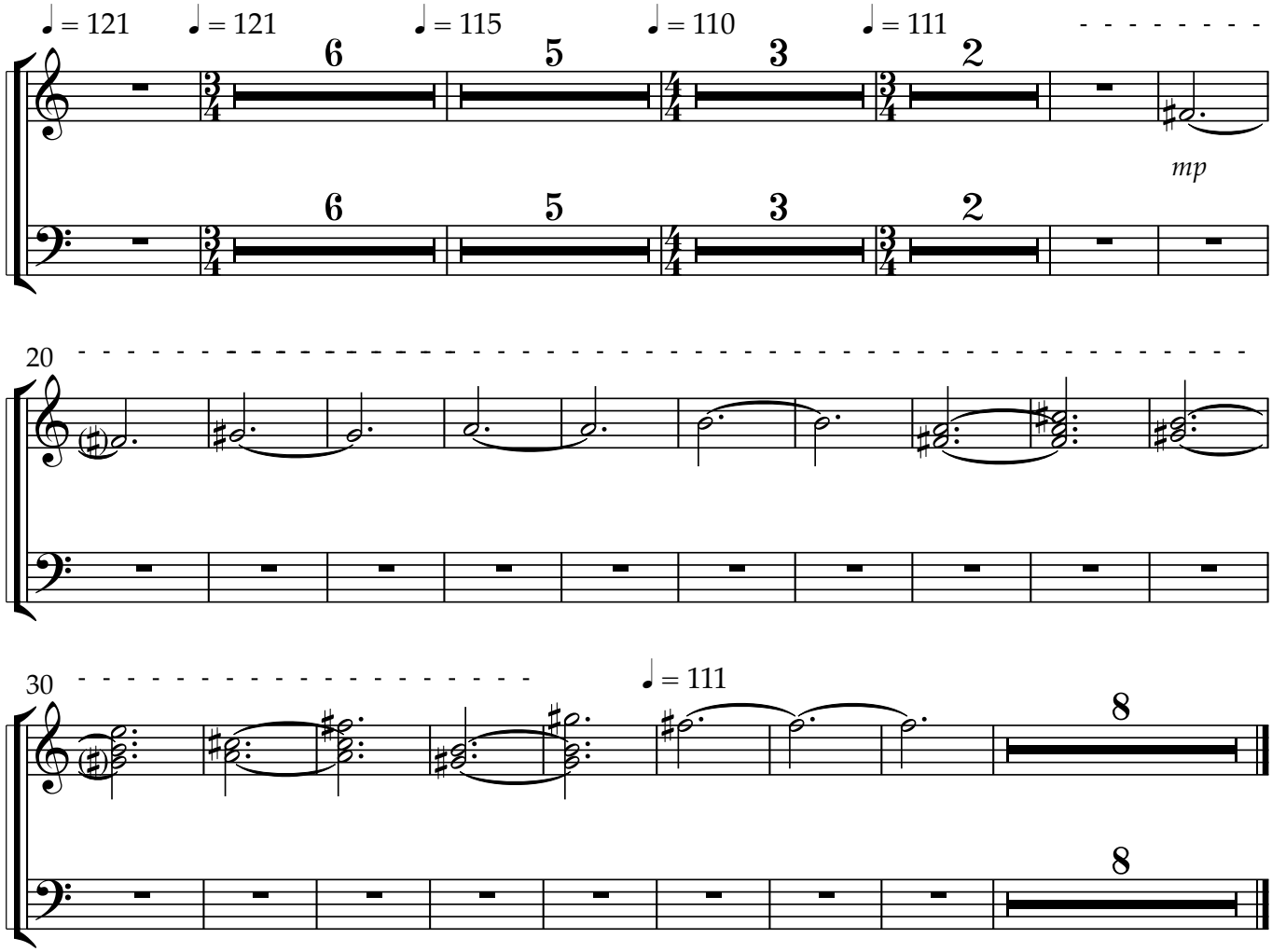
Percussion

SPACE TIME



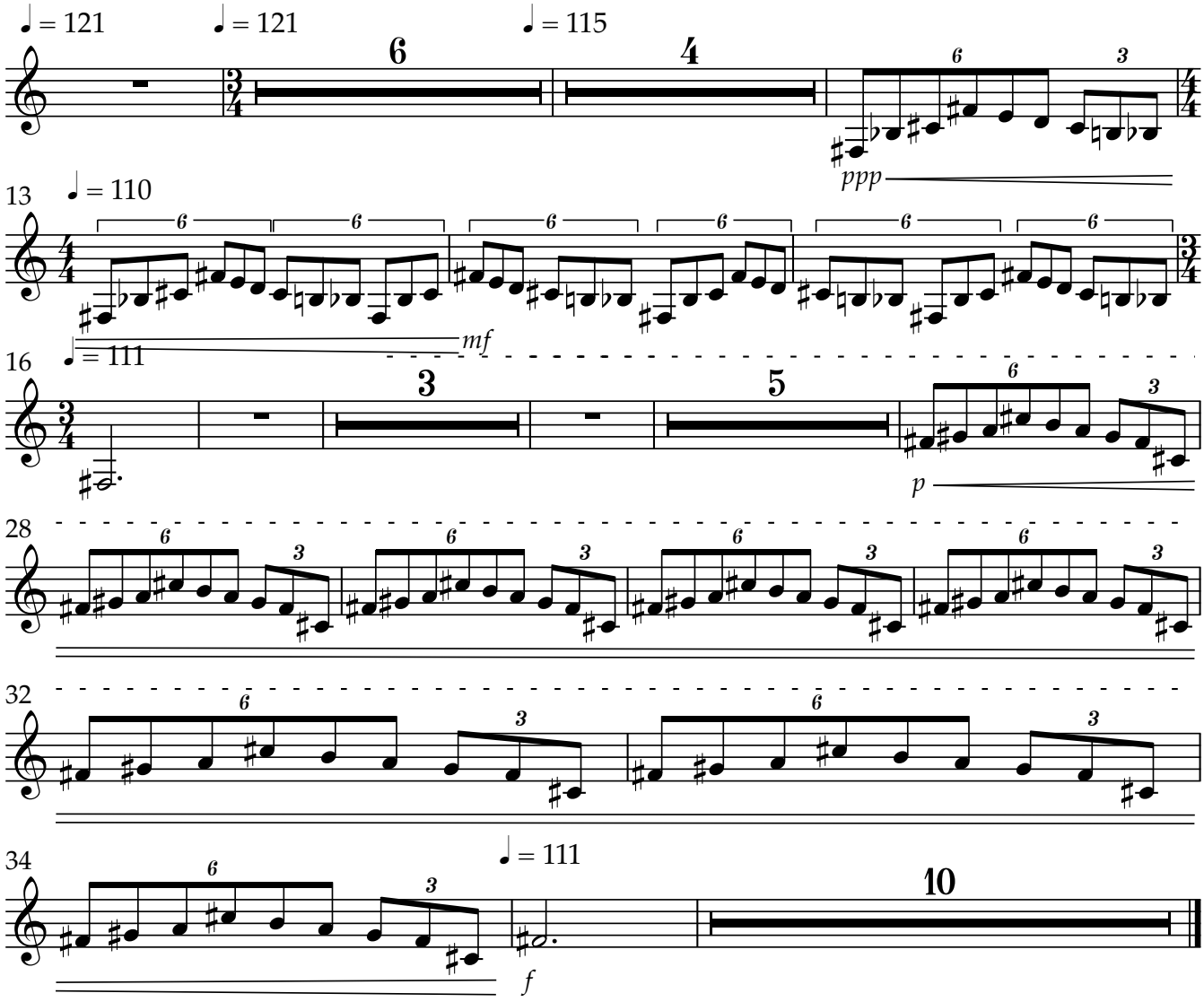
Choir

SPACE TIME



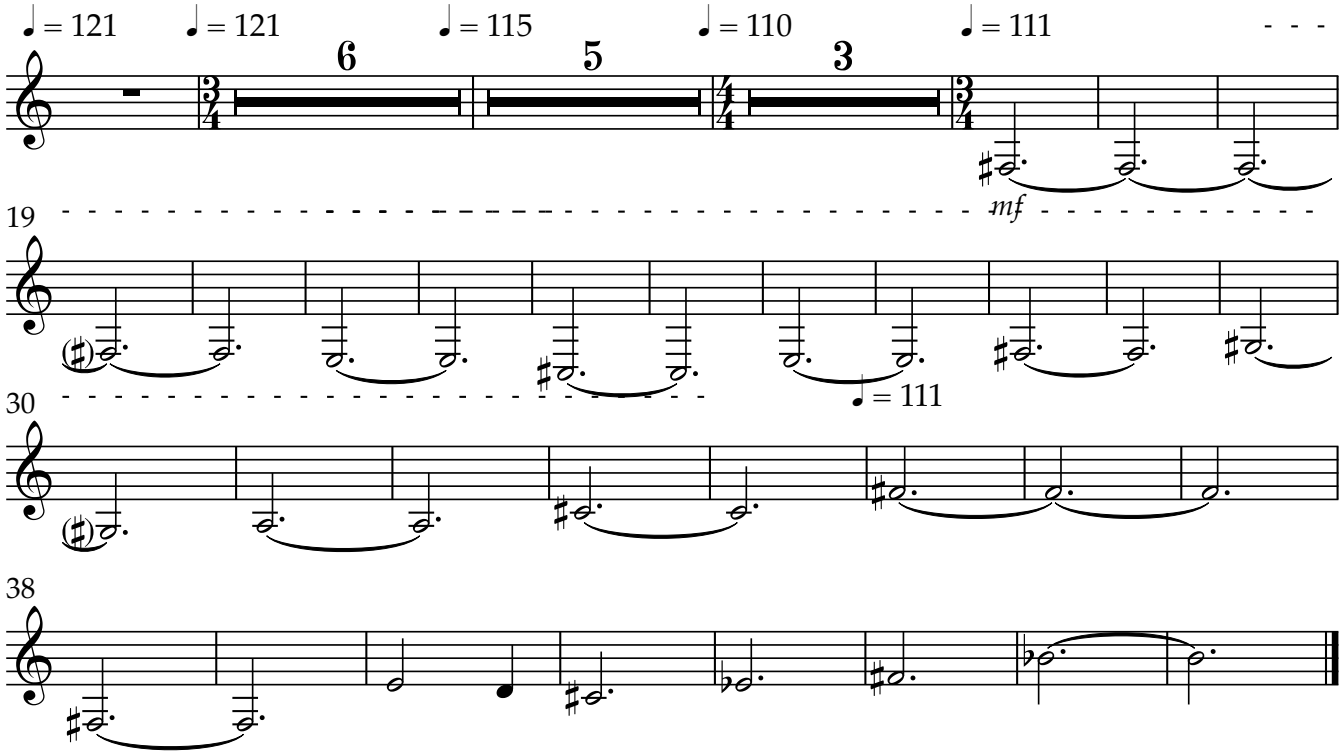
Celesta

SPACE TIME



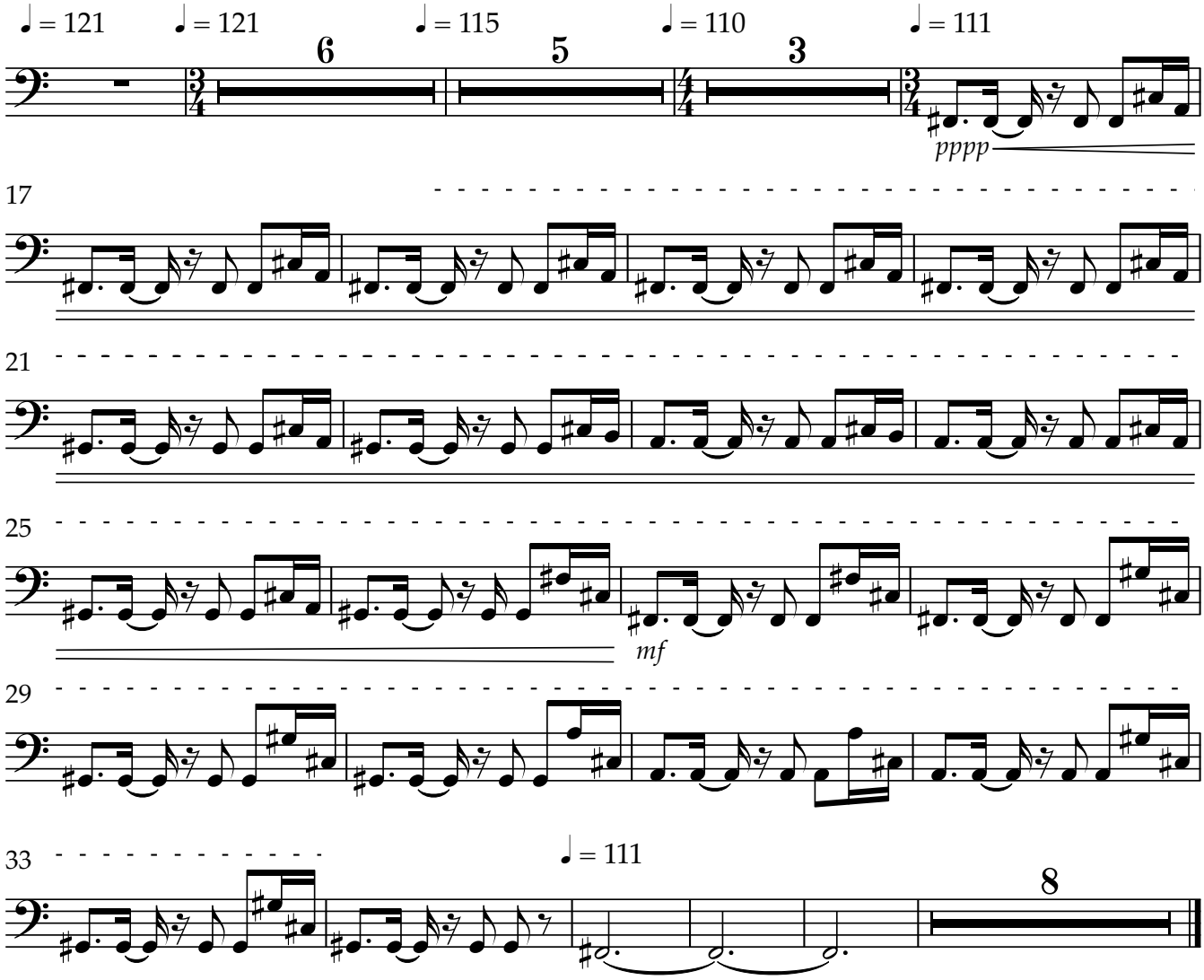
SPACE TIME

Instrument 9



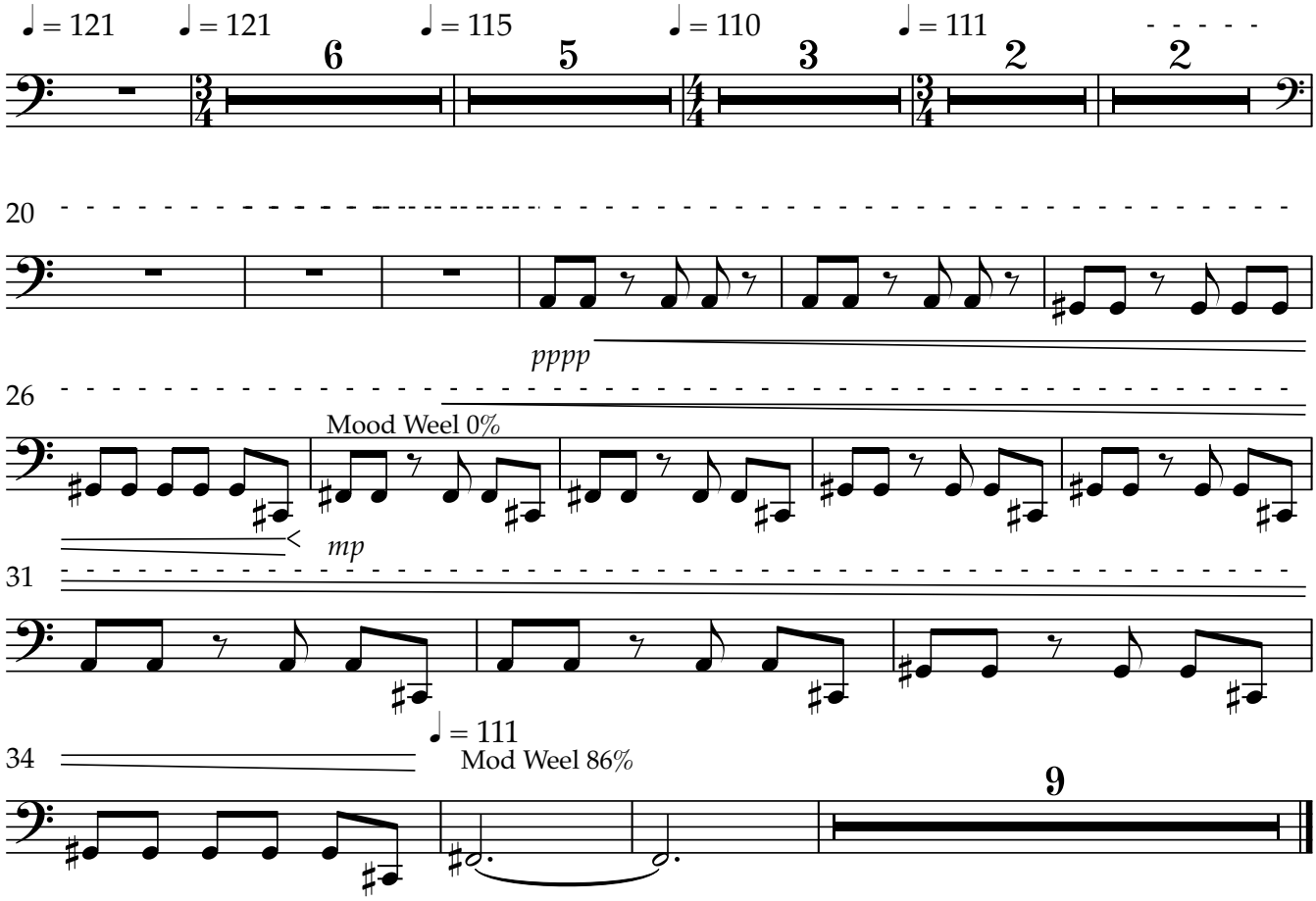
SPACE TIME

Instrument 10



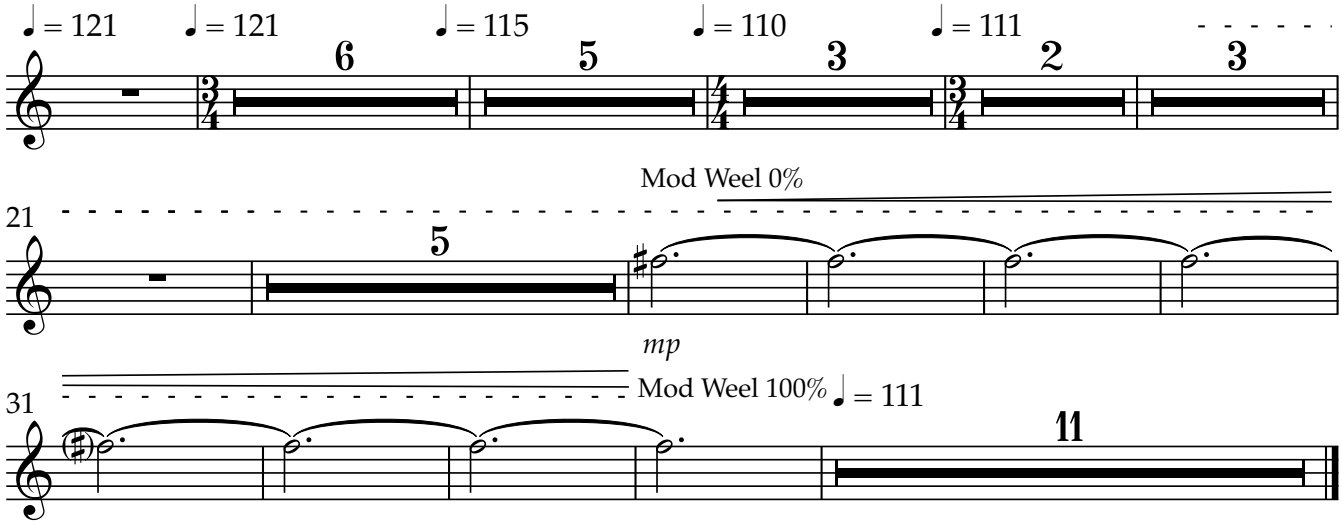
SPACE TIME

Instrument 11



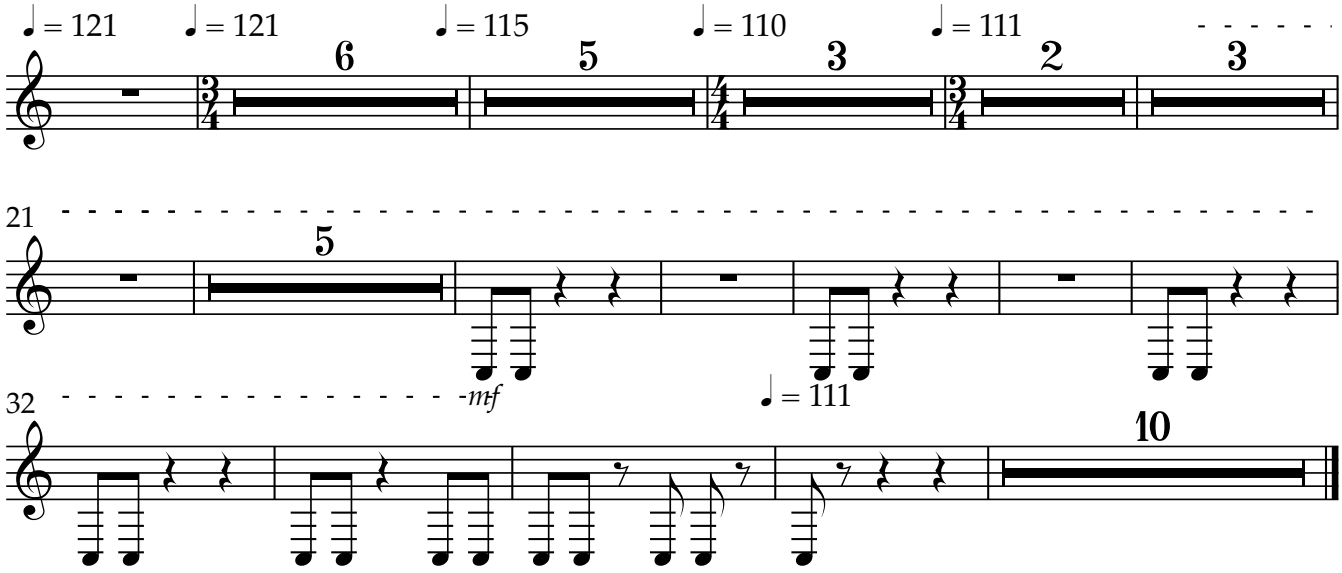
SPACE TIME

Instrument 12



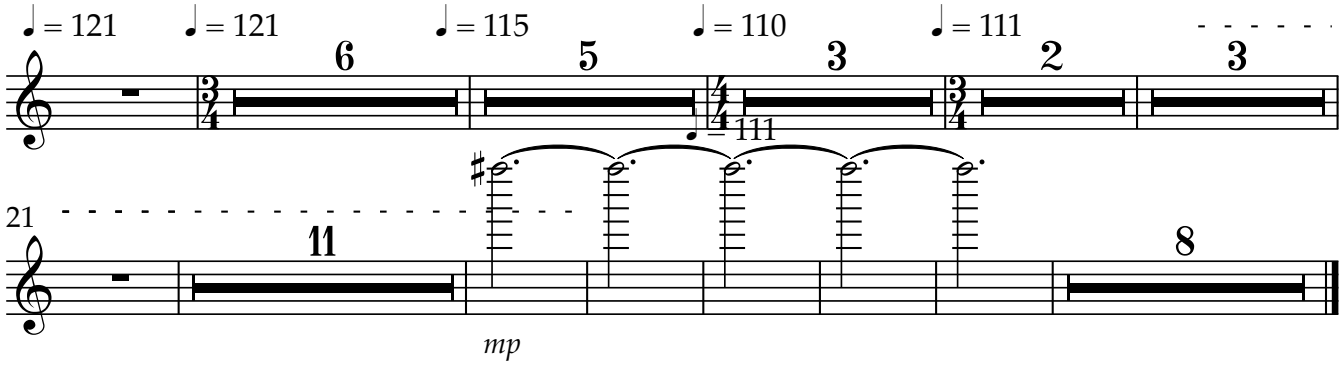
SPACE TIME

Instrument 13



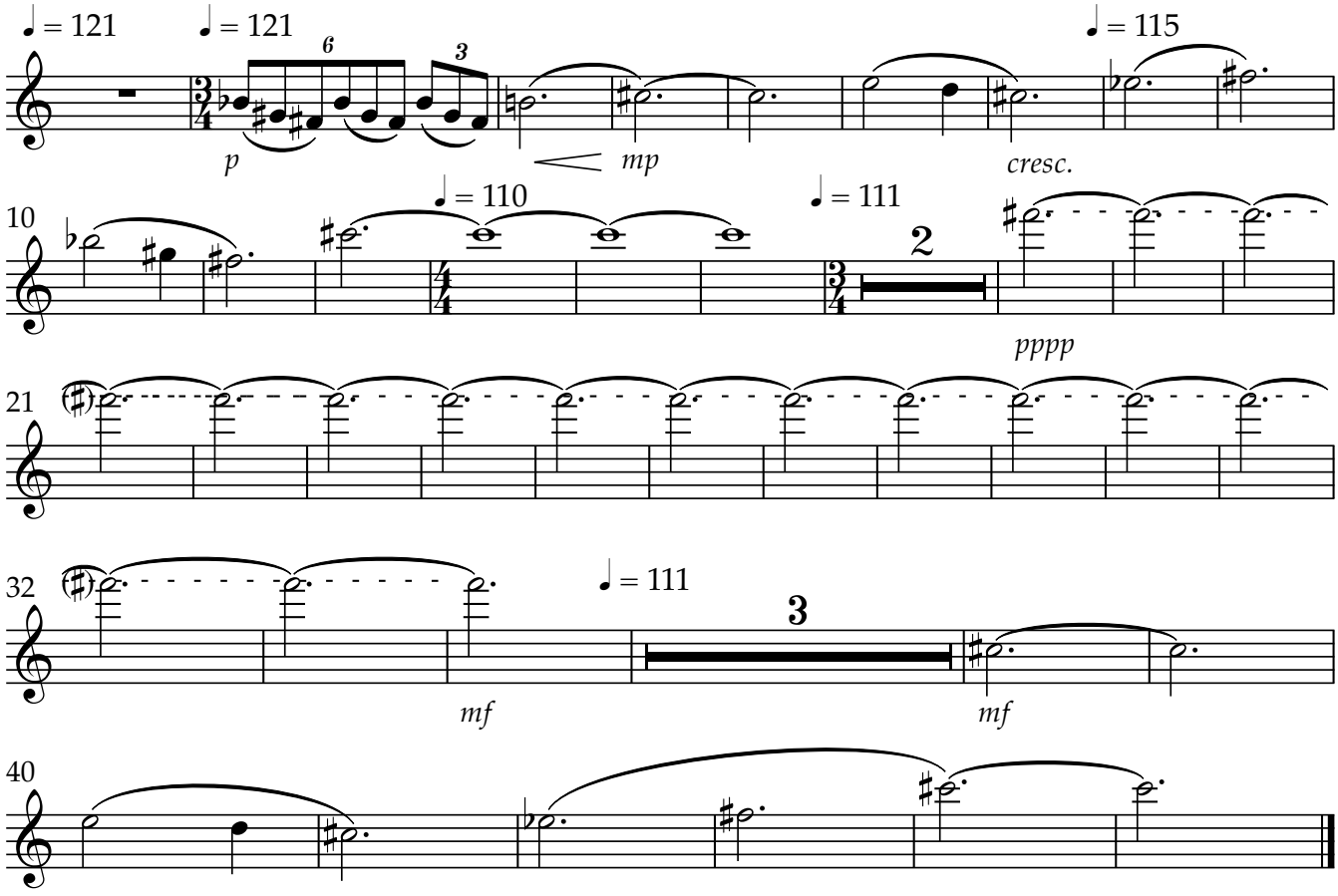
SPACE TIME

Instrument 14



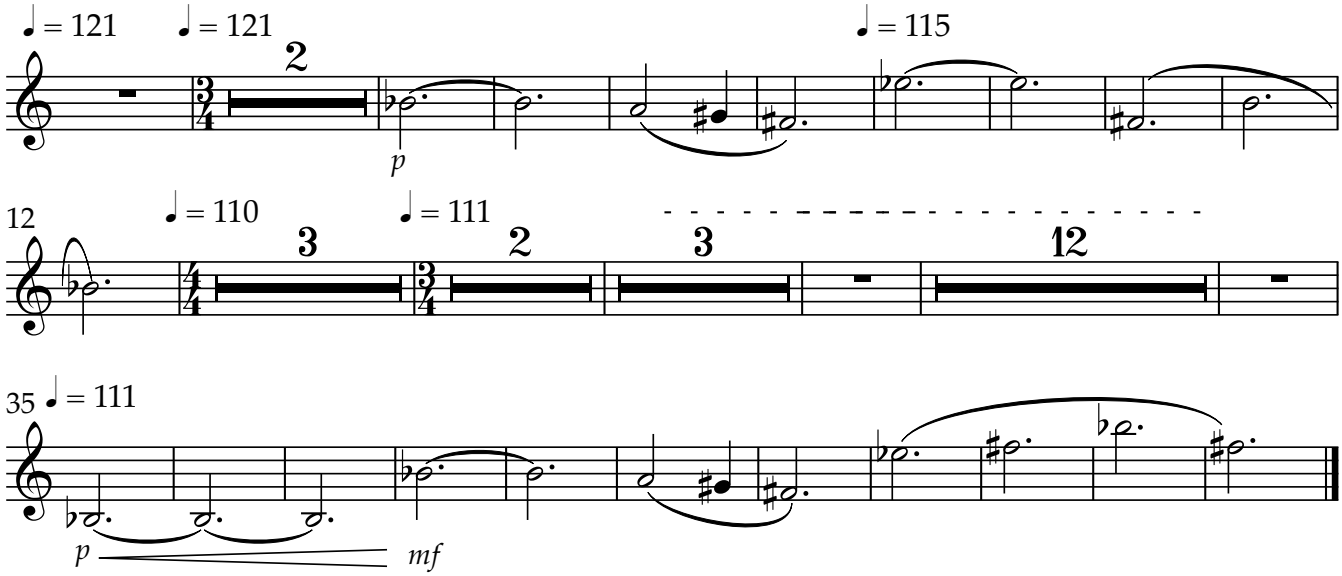
Violin 1

SPACE TIME



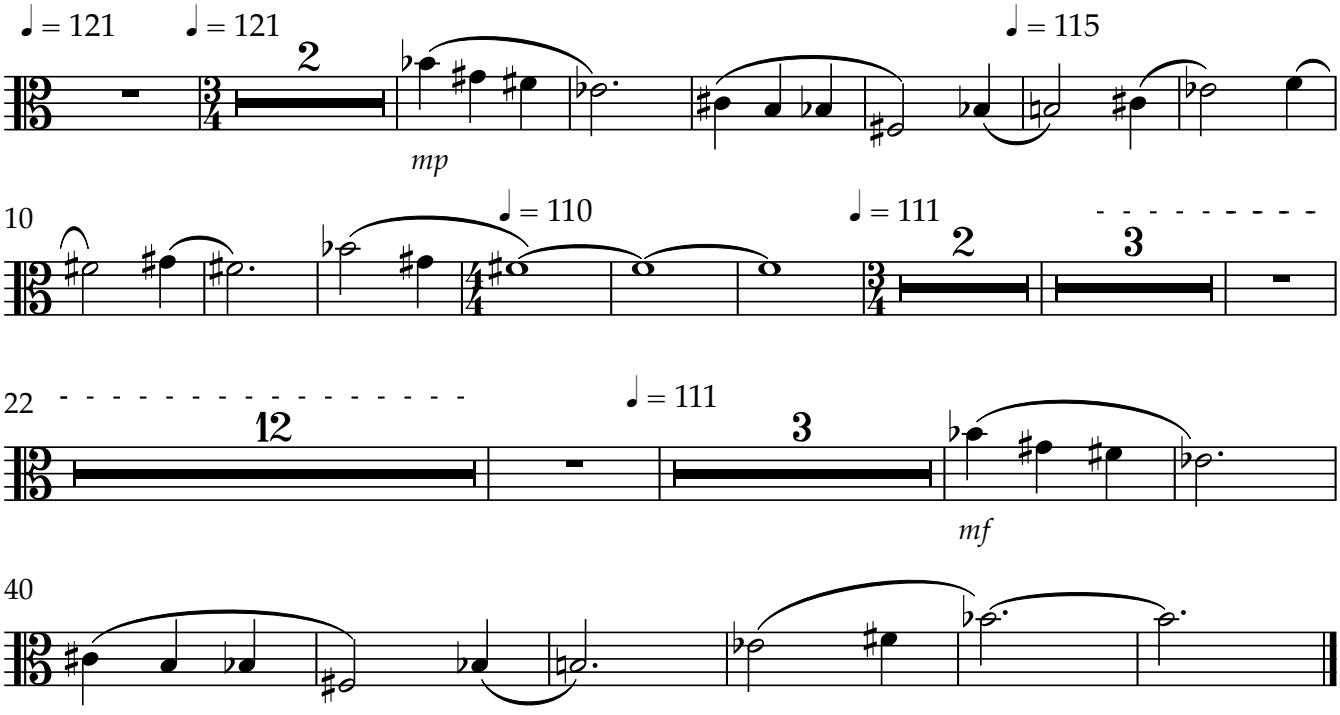
Violin 2

SPACE TIME



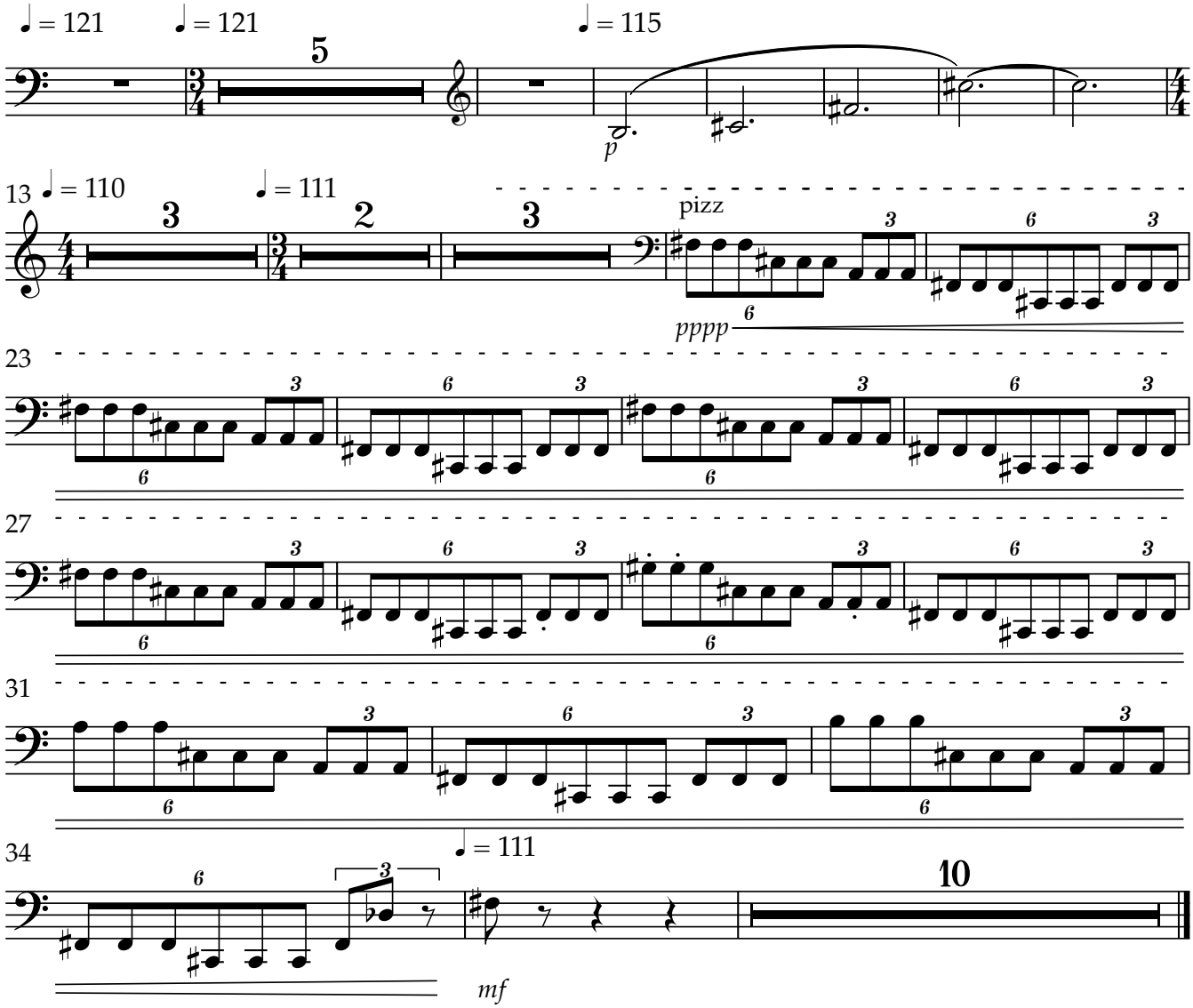
Viola

SPACE TIME



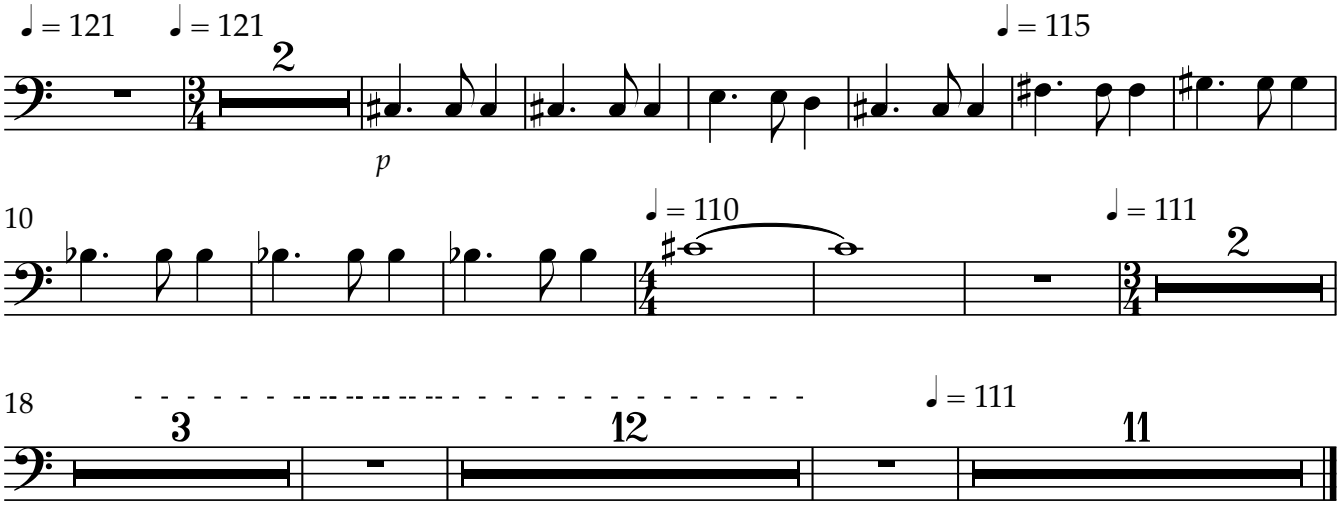
Violoncello

SPACE TIME



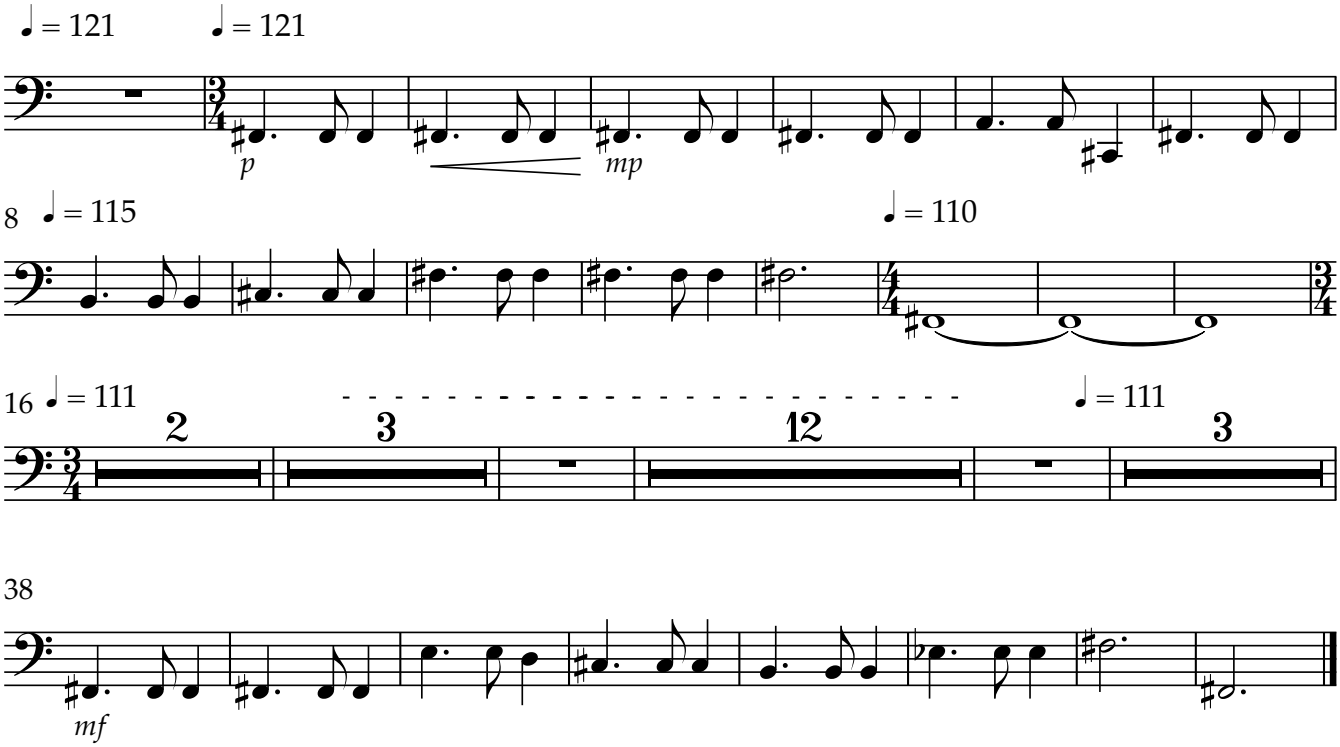
Contrabass

SPACE TIME



Contrabass

SPACE TIME



Lista de Instrumentos

Ins1: Corno en Fa

Ins2: Arpa

Ins3: Xpand!2 - Thunder and Birdsong

Ins4: Piano

Ins5: Violín 1

Ins6: Violín 2

Ins7: Violín 2 (Stacatto)

Ins8: Viola (Tremolo)

Ins9: Violoncello (Tremolo)

Ins10: Violoncello (Stacatto)

Ins11: Contrabajo

Juan José Ortiz Jarrín

LOST PIANO

LOST PIANO

♩ = 117 ♩ = 117

Horn in F

Harp

Thunder and Birdsong

PIANO

♩ = 117 ♩ = 117

Violin 1

Violin 2

Violin 2

Viola

Violoncello

Violoncello

Double Bass

trem.

trem.

stacc.

28

♩ = 123

Hn.

Hp.

Thunder and Birdsong

PIANO

♩ = 123

Vln. 1

Vln. 2

Vln. 2

Vla.

Vc.

Vc.

Db.

43

Hn.

Hp.

Thunder and Birdsong

PIANO

Vln. 1

Vln. 2

Vln. 2

Vla.

Vc.

Vc.

Db.

60

Hn.

Hp.

Thunder and Birdsong

PIANO

Vln. 1

Vln. 2

Vln. 2

Vla.

Vc.

Vc.

Db.

73

Hn.

Hp.

Thunder and Birdsong

PIANO

Vln. 1

Vln. 2

Vln. 2

Vla.

Vc.

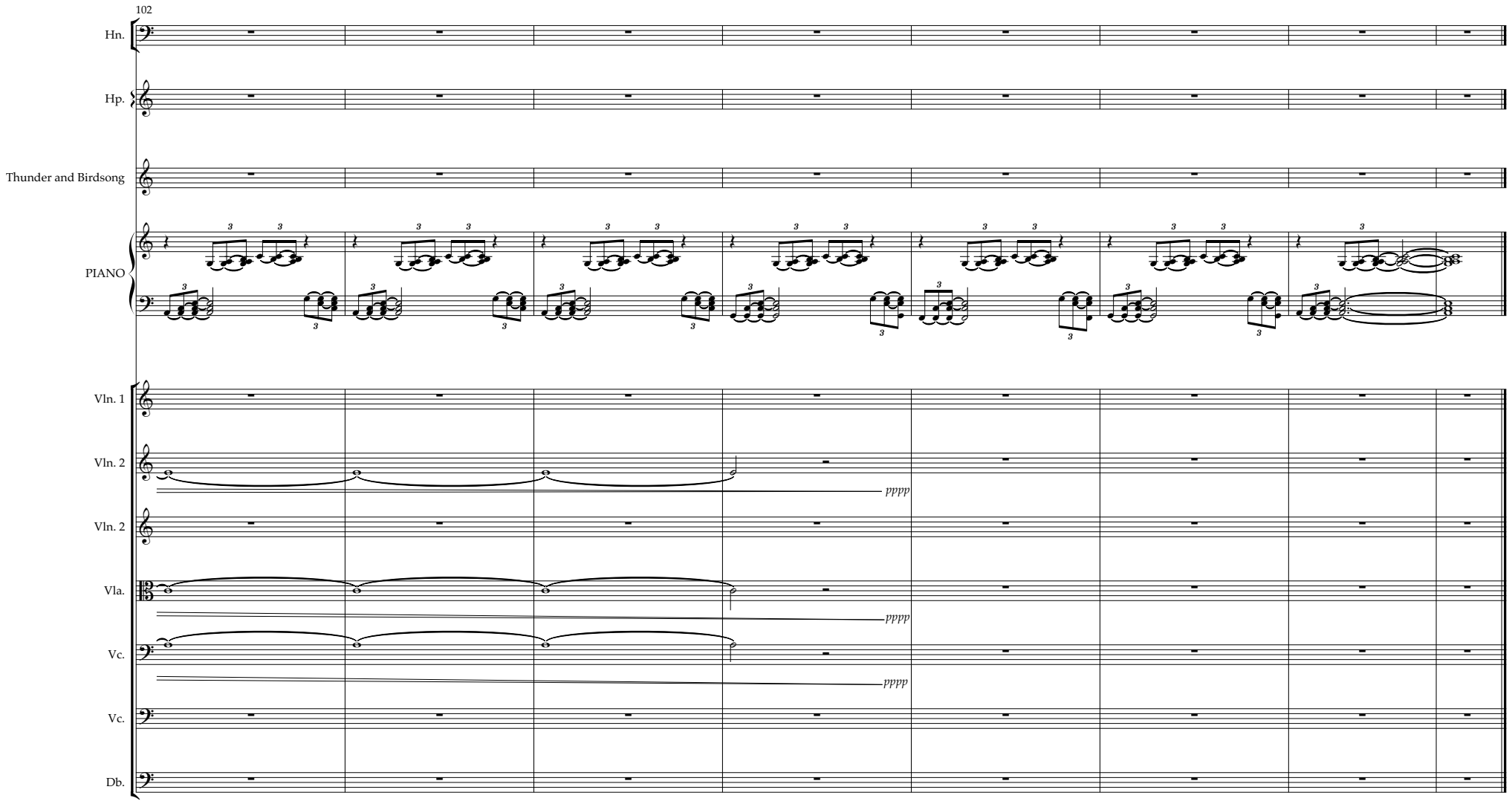
Vc.

Db.

86

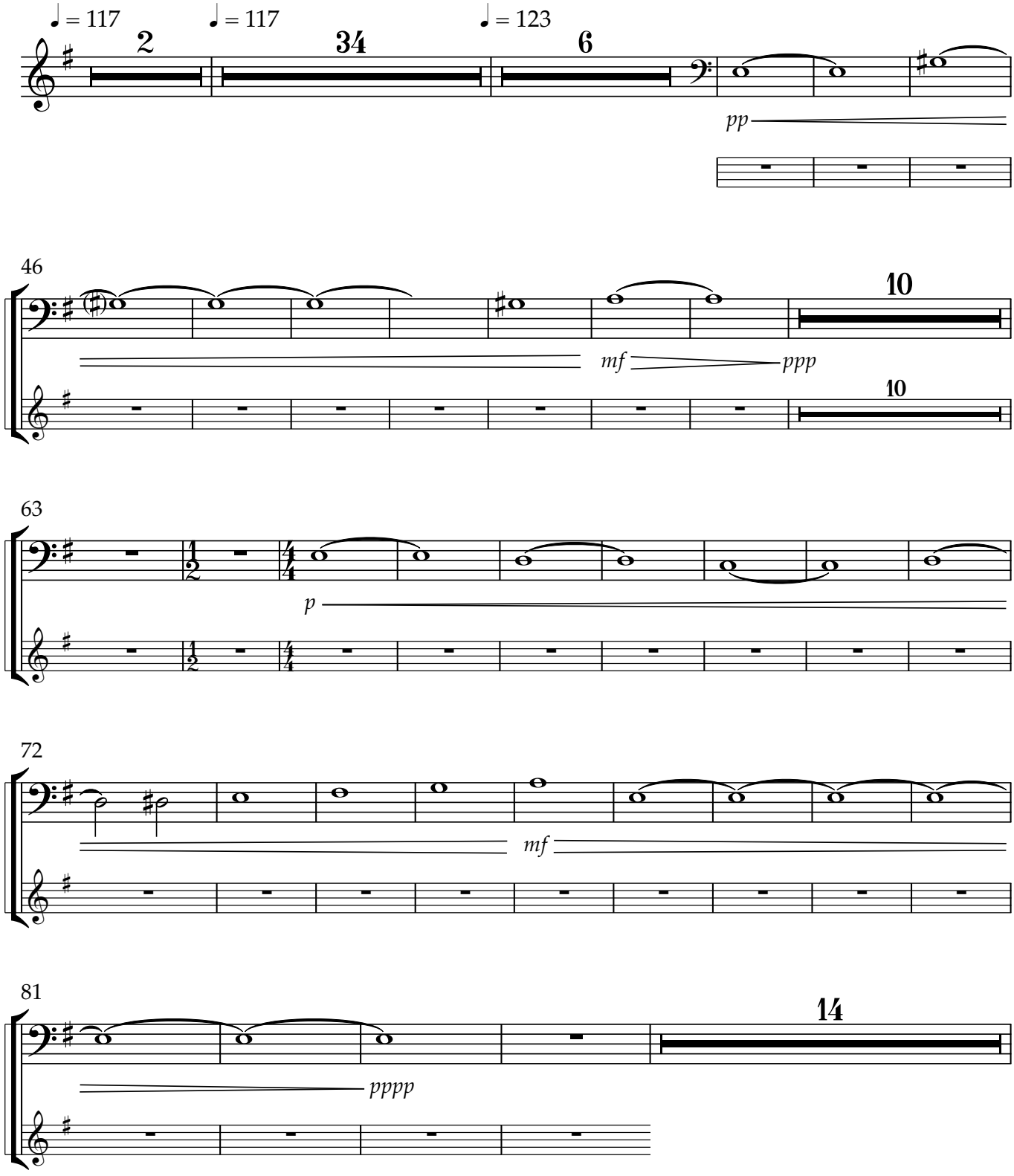
♩ = 115

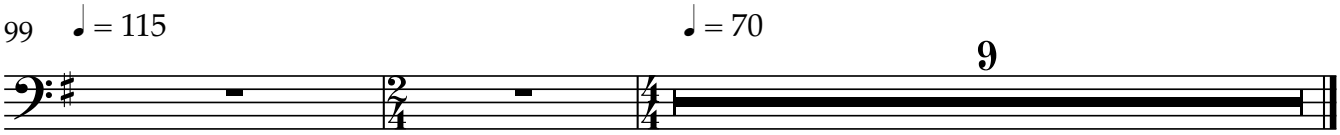
♩ = 70


102
Hn.
Hp.
Thunder and Birdsong
PIANO
Vln. 1
Vln. 2
Vln. 2
Vla.
Vc.
Vc.
Db.
pppp
pppp
pppp
pppp

Horn in F

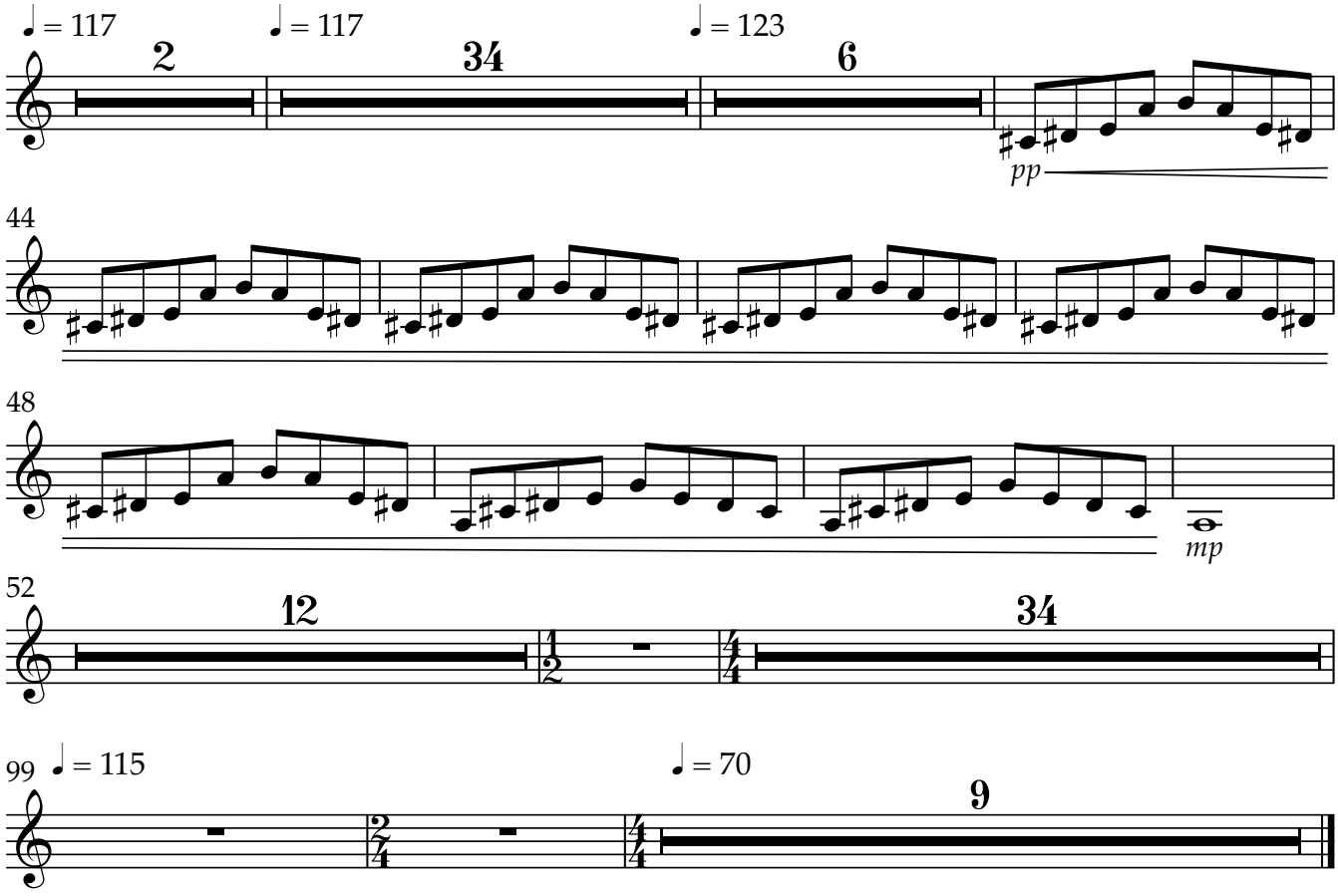
LOST PIANO




99
♩ = 115
♩ = 70
9

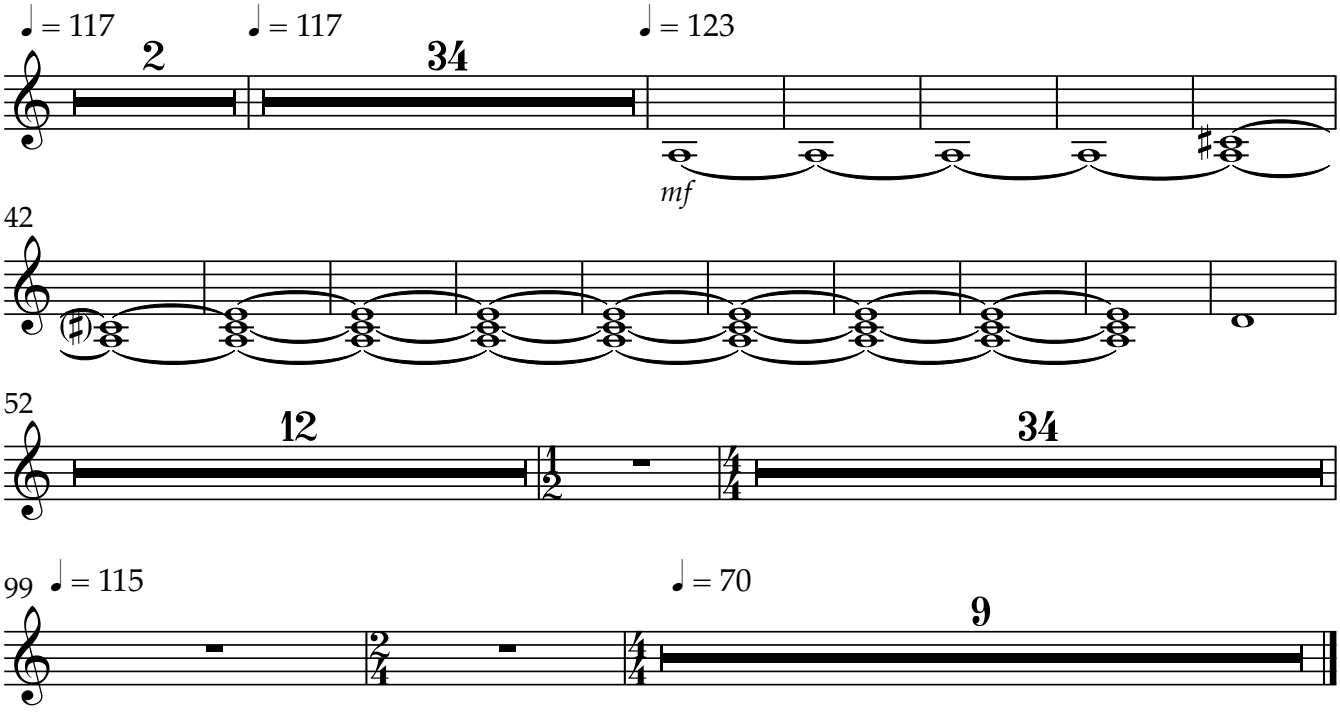
Harp

LOST PIANO



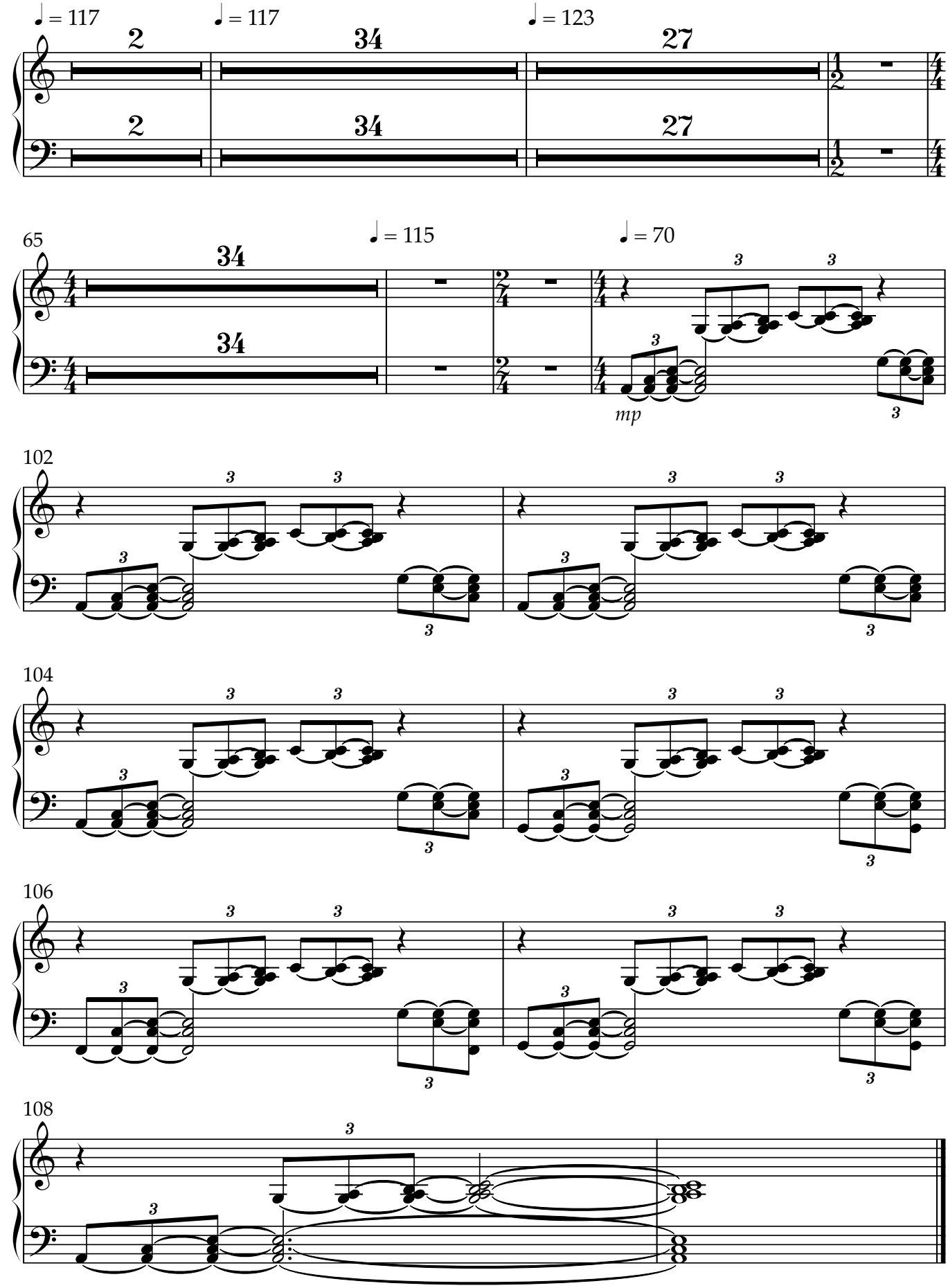
LOST PIANO

Thunder and Birdsong



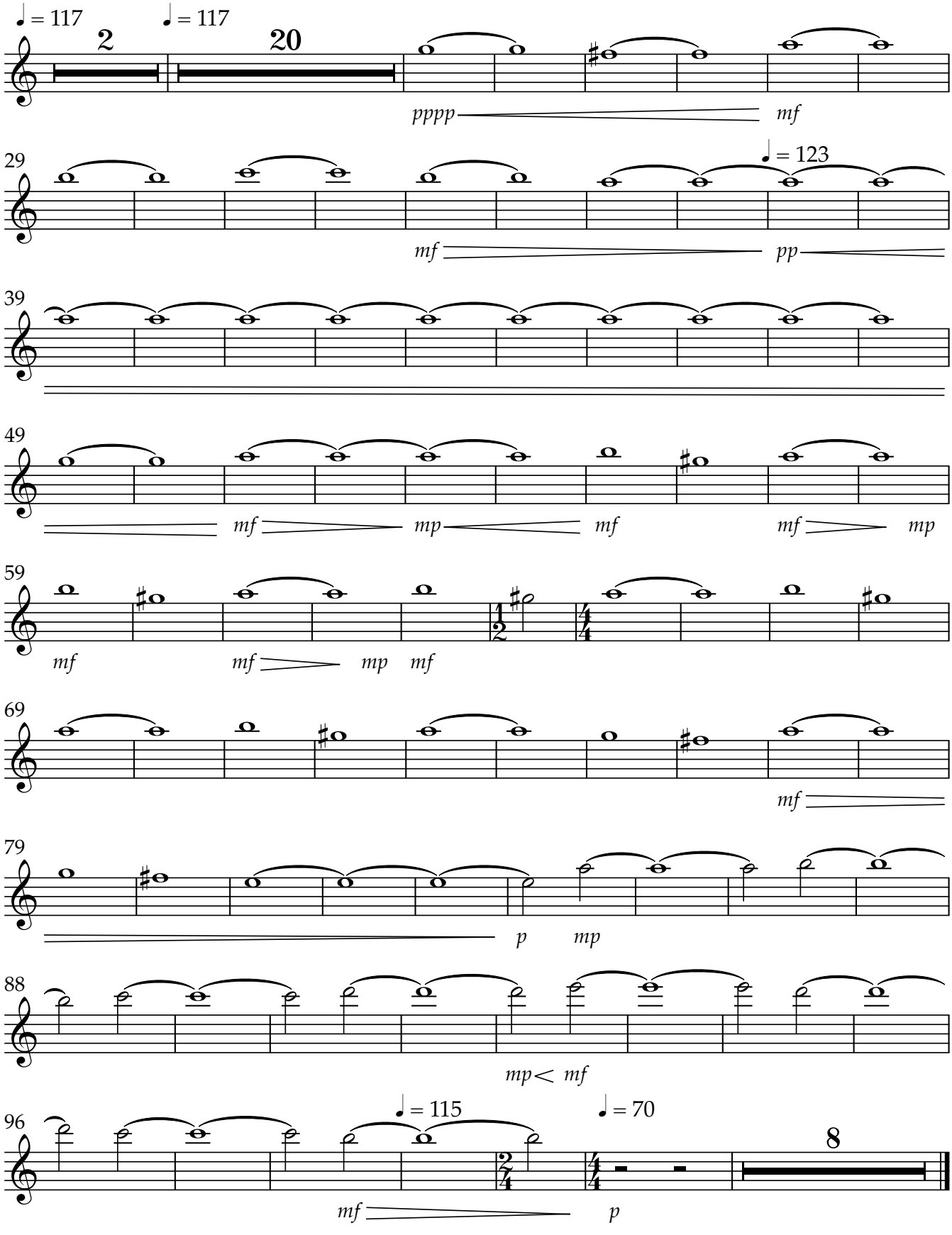
LOST PIANO

PIANO



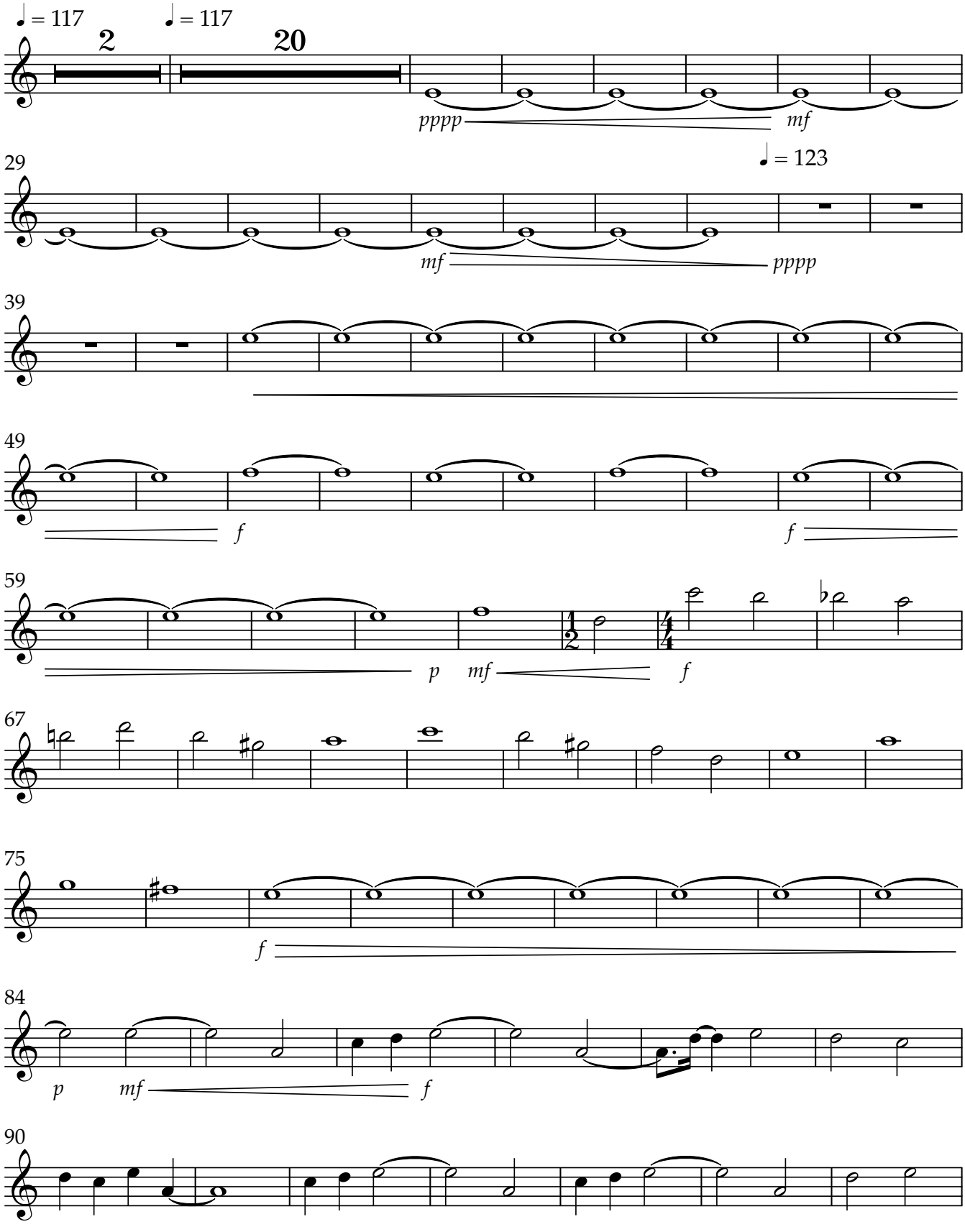
Violin 1

LOST PIANO



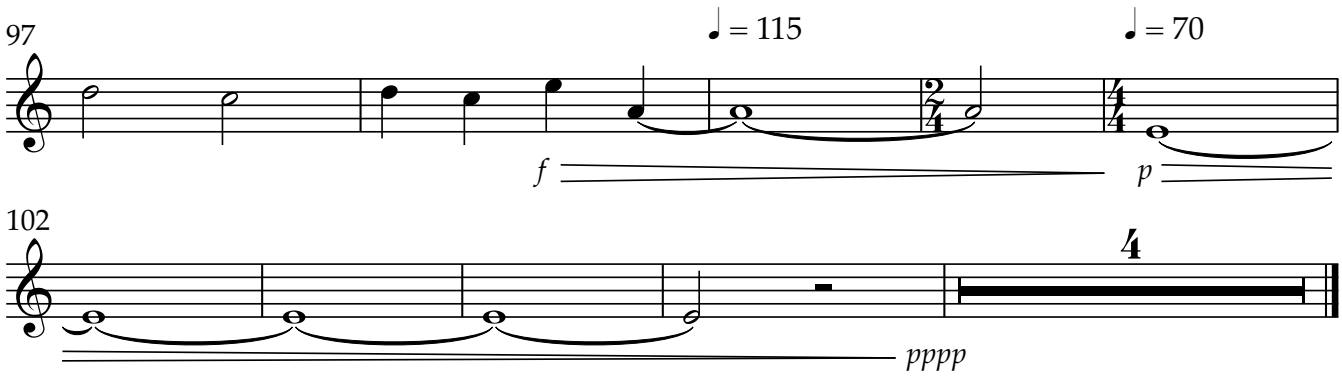
Violin 2

LOST PIANO



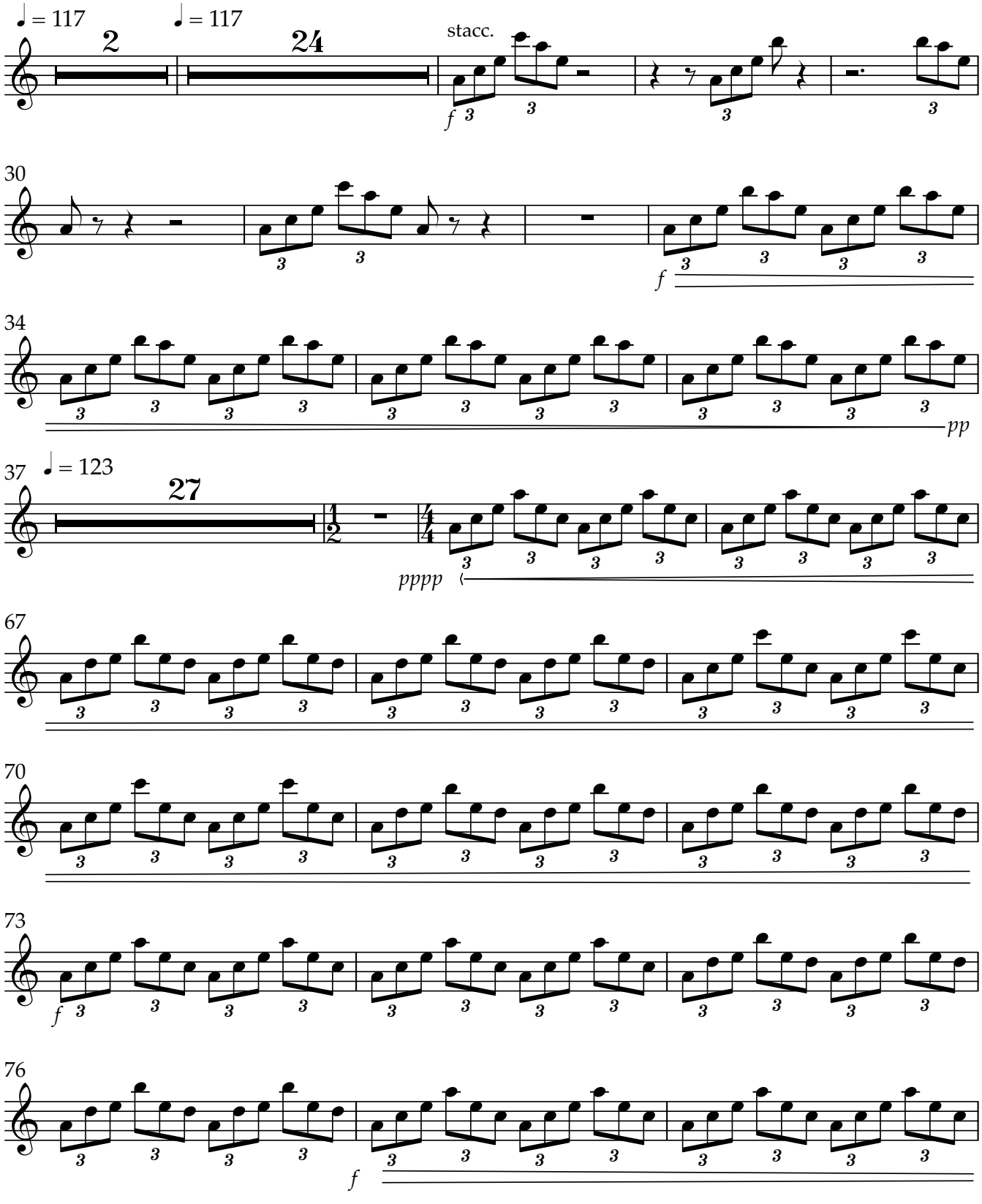
V.S.

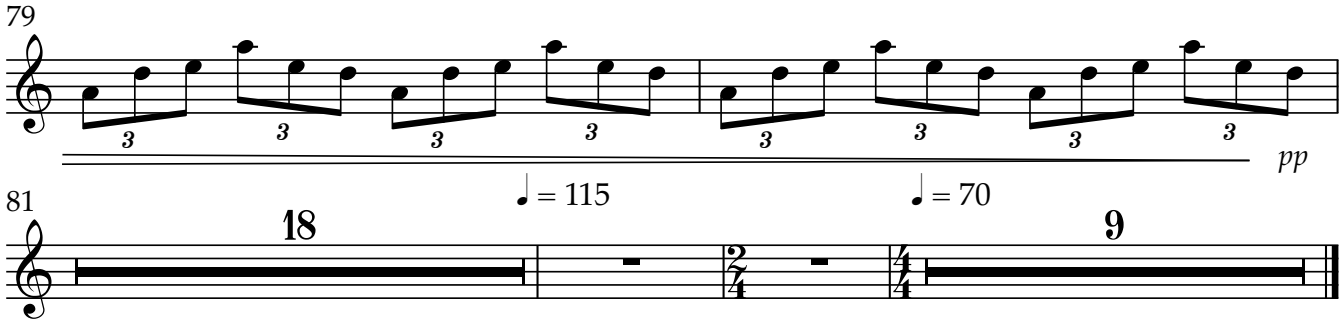
2 Violin 2



Violin 2

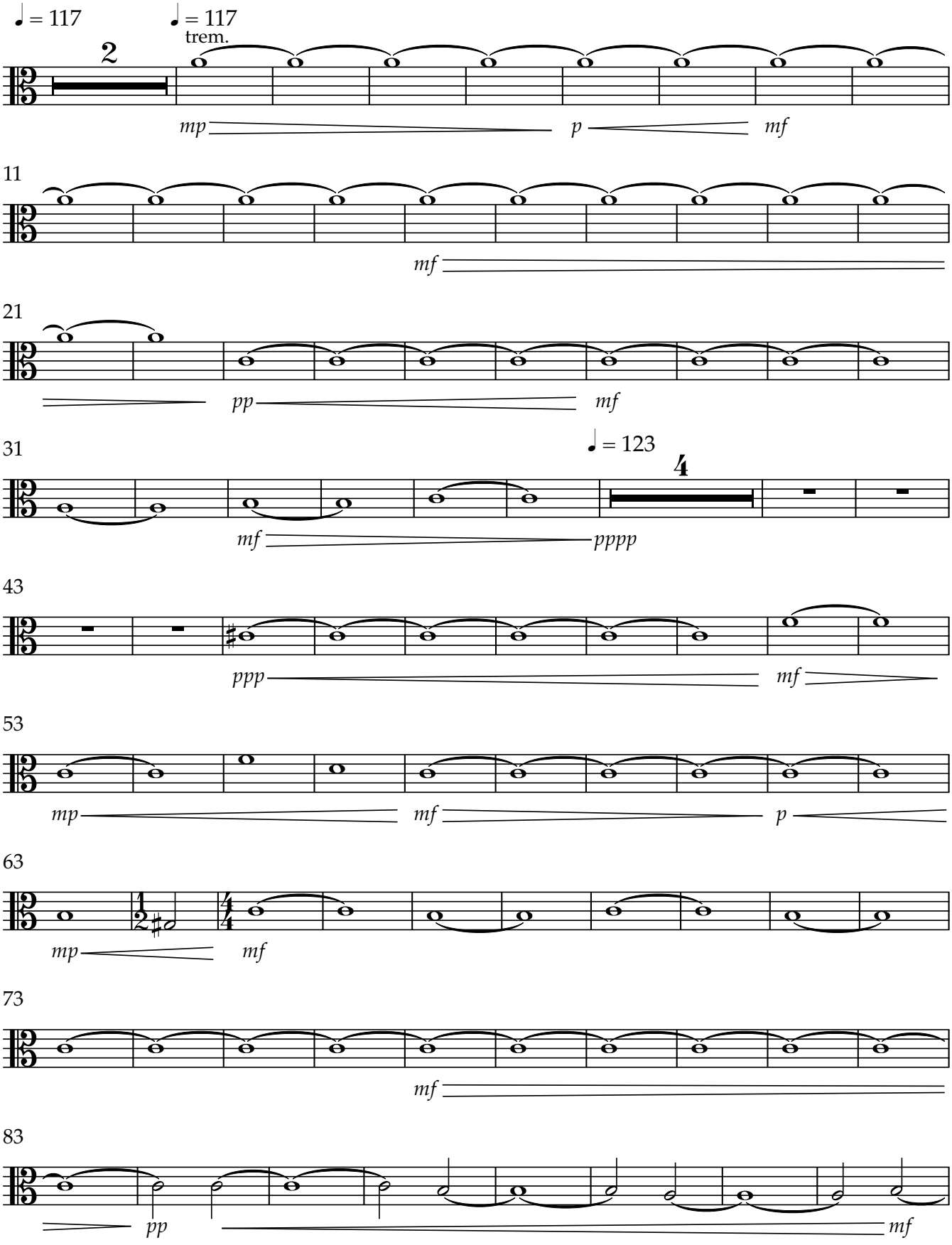
LOST PIANO




79
pp
81
18
♩ = 115
♩ = 70
9

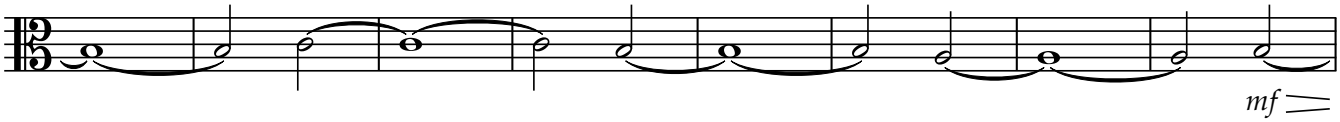
Viola

LOST PIANO

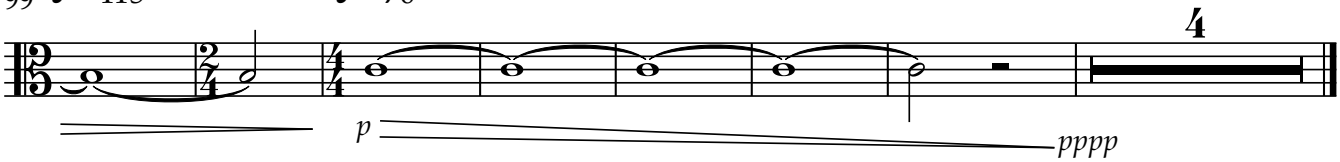


V.S.

91

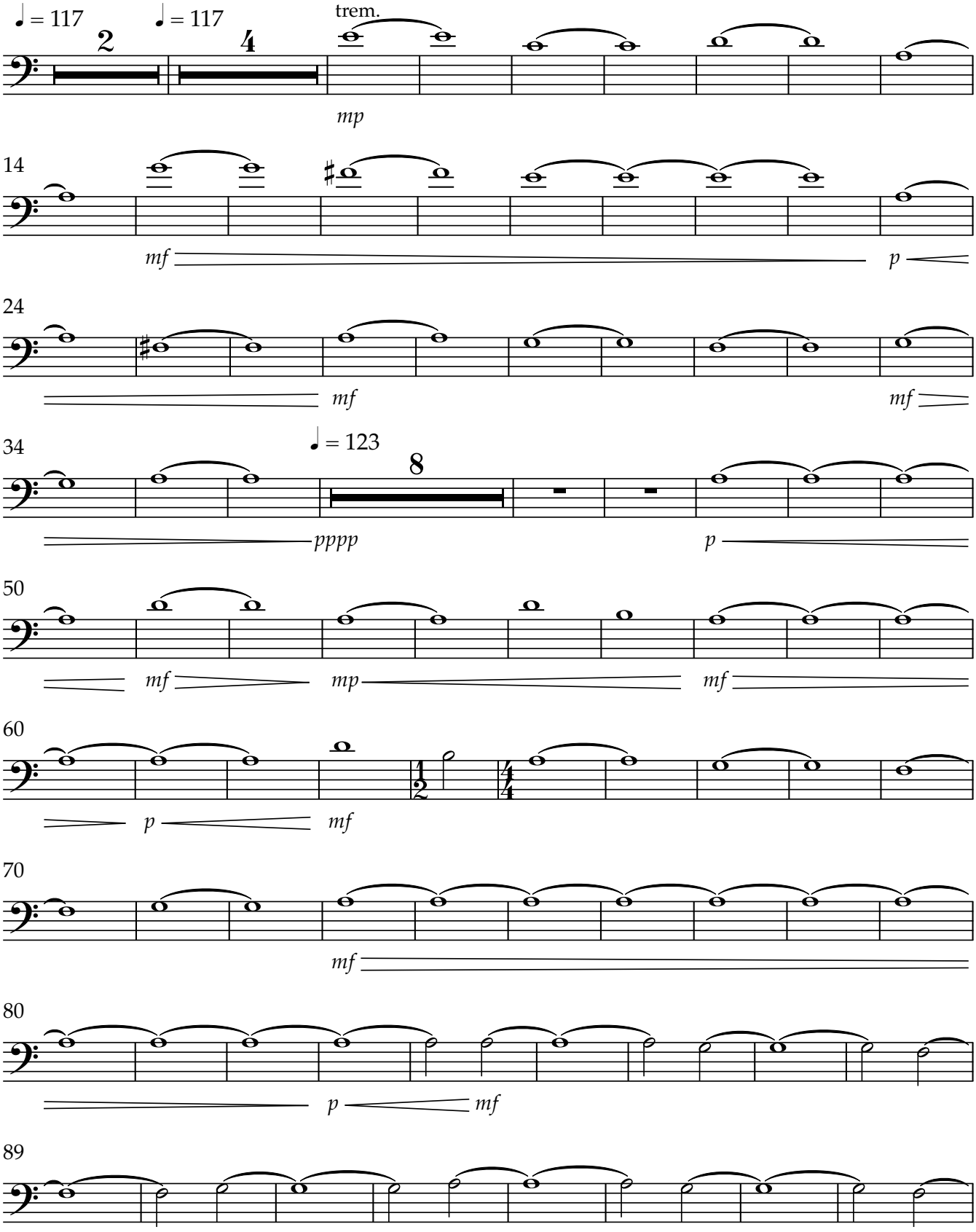


99 ♩ = 115 ♩ = 70

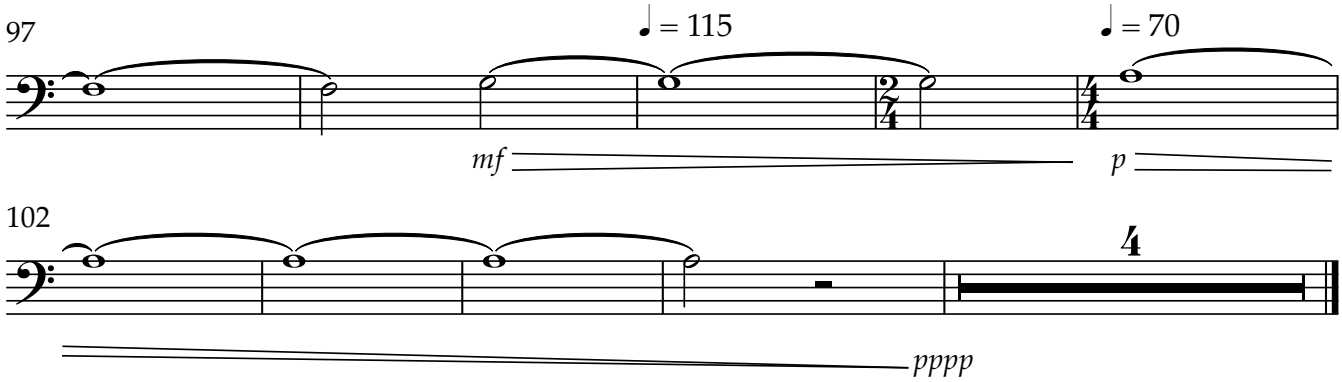


Violoncello

LOST PIANO

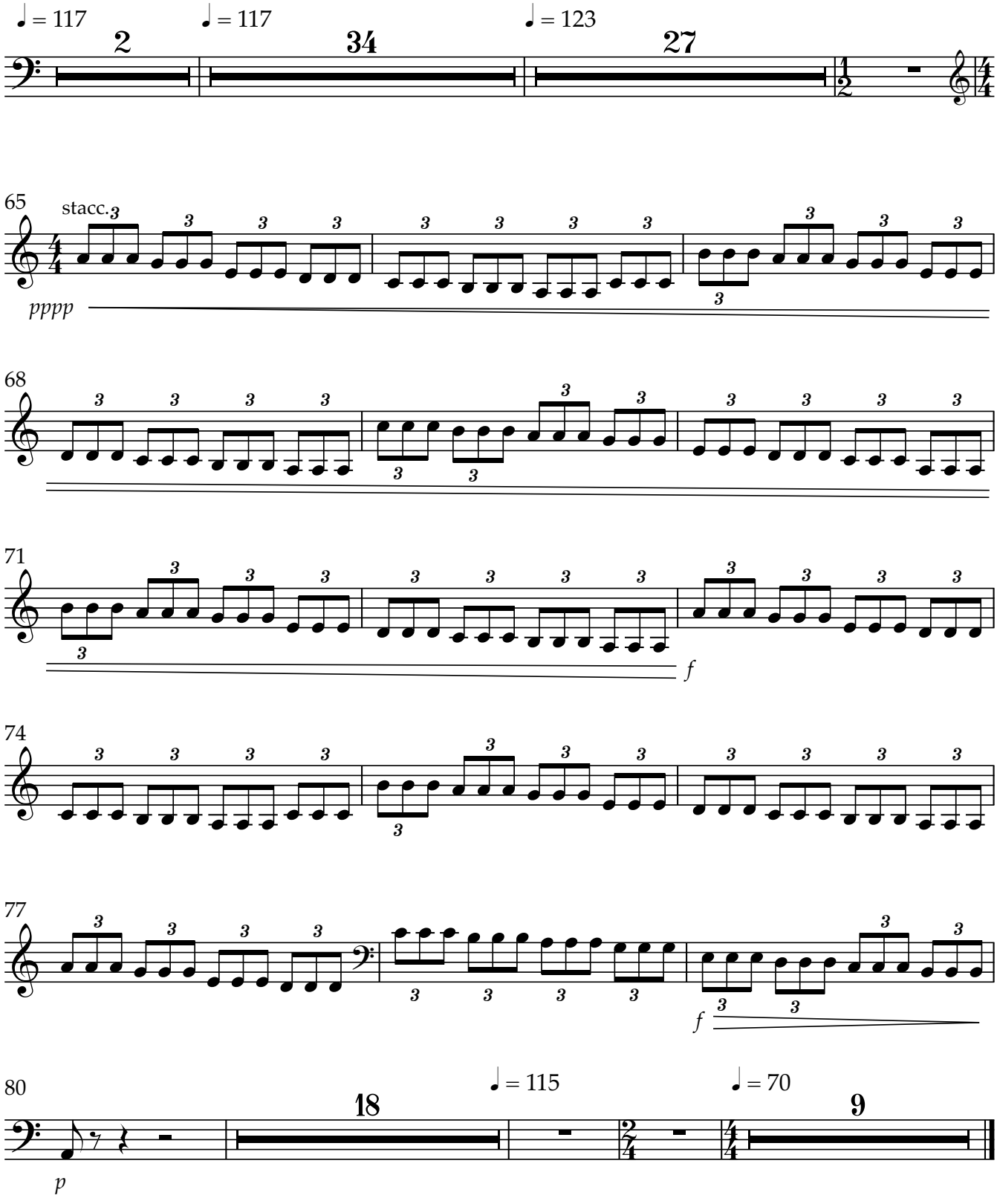


V.S.


97
♩ = 115
♩ = 70
mf
p
102
4
pppp

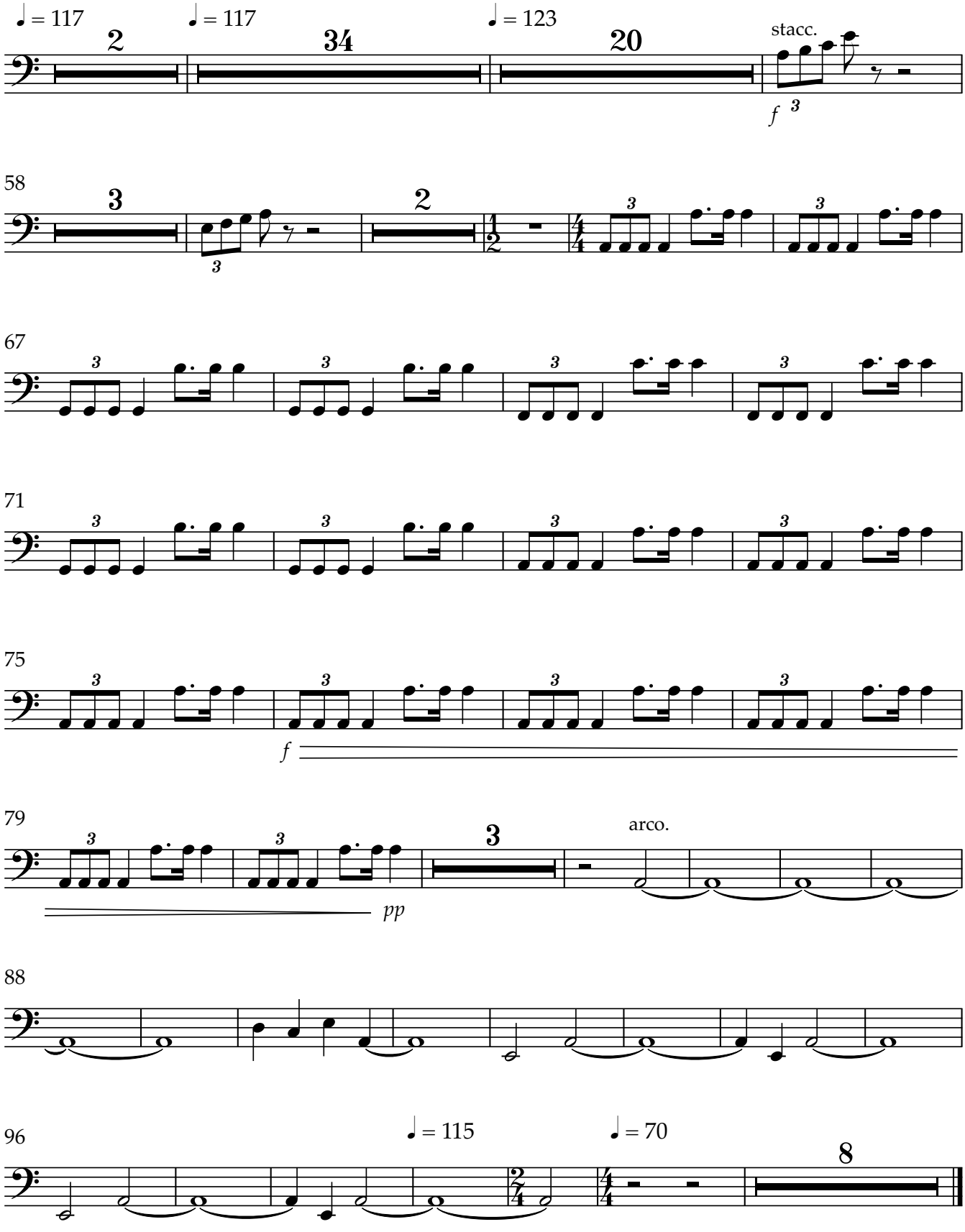
Violoncello

LOST PIANO



Double Bass

LOST PIANO



CONCLUSIONES

Este proyecto final es producto de dedicación que no solo muestra el nivel de estudio que tiene la Universidad San Francisco de Quito, sino que también es un recordatorio propio de lo que la perseverancia y dedicación puede lograr. Además del efecto placebo de acabar una meta, este proyecto es proceso del desarrollo cerebral tanto creativo cómo madurativo. De igual manera, la filosofía que conlleva componer música para cine generó en mí el interés por seguir el camino de compositor y de manifestar mi propósito.

Finalmente, agradezco el desarrollo final de este proyecto por la experiencia y por el proceso de descubrimiento como persona.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bacacorzo, J. (2015). *Historia De La Música En El Cine-MS173-201501*. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). http://hdl.handle.net/10757/647838

Nettles, B. (20007). *Harmony 3.* Berklee Collage of Music.

Ogburn, S; Germain, T; Haupers, M; Prosser, S; Radley, R; Vose, D. (2007). *Ear Training 4.* Berklee Collage of Music.

Freedman, B; Pease, T. (1989). *Arranging 2*. Berklee Collage of Music.