UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO
USFQ

Colegio de música

Escena 1: I Will Catch You
Escena 2: Payaso

Alicia Martina Arellano Segovia

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, 12 de mayo de 2023

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO
USFQ

Colegio de música

HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Escena 1: I Will Catch You
Escena 2: Payaso

Alicia Martina Arellano Segovia

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

Quito, 12 de mayo de 2023

DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Nombres y apellidos: Alicia Martina Arellano Segovia

Código: 00209792

Cédula de identidad: 1727039859

Lugar y fecha: Quito, mayo de 2023

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

Nota: El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics COPE descritas por Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing, disponible en http://bit.ly/COPETheses.

UNPUBLISHED DOCUMENT

Note: The following capstone project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this project – in whole or in part – should not be considered a publication. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing available on http://bit.ly/COPETheses.

RESUMEN

El presente trabajo propone la composición musical para dos cortometrajes: I Will Catch You, de la página The Cue Tube, y Payaso, un filme realizado por Francisco Tarré. Este trabajo explora diversas destrezas compositivas y musicales que se han adquirido y desarrollado a través de cuatro años de carrera. El objetivo primordial es aprender a trabajar conjuntamente con un director para desarrollar música que acompañe su visión cinematográfica.

Palabras claves: composición musical, director, cortometraje, música.

ABSTRACT

The following work proposes the musical compositions for two short films: I Will Catch You, from the webpage The Cue Tube, and Payaso, a film made by Francisco Tarré. This work explores various compositional and musical skills that have been acquired and developed through four years of career. The primary objective is to learn to work together with a director to develop music that goes with his cinematographic vision.

Key words: musical composition, director, short film, music.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción....8
Instrumentación....9
Score "I Will Catch You"....11
Score "Payaso"....17
Particellas "I Will Catch You"....35
Particellas "Payaso "....47
Conclusiones....83
Referencias bibliográficas....84

INTRODUCCIÓN

El sonido es un elemento importante que forma parte del mundo cinematográfico desde principios del siglo XX. La música, un arte compuesta de sonidos, ha acompañado fotogramas a lo largo de la historia del cine sonoro porque complementa y acompaña las emociones y sentimientos que se buscan expresar con un filme. La música enriquece, adorna y detalla las diversas imágenes para que el receptor se sumerja en la experiencia cinematográfica.

El siguiente trabajo busca demostrar las habilidades adquiridas como compositora a través de la música escrita para dos cortometrajes. Consiste en una exposición de creatividad y técnicas compositivas aprendidas a lo largo de la carrera universitaria y busca emitir determinadas emociones y, principalmente, la intención con la que el director realizó el cortometraje. La música que se presenta a continuación es un soporte auditivo para las imágenes y resalta los momentos, personajes y situaciones con mayor relevancia dentro de los filmes. Como compositora, creo que la música es un eje importante en el cine y una catapulta inconsciente de sentimientos que permiten que el receptor conecte más con la película y su mensaje.

DESARROLLO DEL TEMA

Escena 1 I Will Catch You

Instrumentación

Trompeta en C

Trombón

Trombón bajo

Tuba

Timpani

Pad 1 (Librería Ethereal Earth)

Pad 2 (Librería Kinetic Metal sonido Chromium Crystals)

Pad 3 (Librería Scarbee A-200 sonido Breakfast in NY)

Violín 1

Violín 2

Viola

Cello

*Las librerías de los Pad 1,2 y 3 fueron utilizadas con el preset original y se interpretan con las notas que están escritas.

Escena 2 Payaso

Instrumentación

Flauta

Trombón

Arpa

Violín

Cello

Oboe

Clarinete

Fagot

Trompeta

Percusión (Librería Spitfire Labs sonido Percussion)

Electric Piano (Librería Kinetic Toys sonido Toy Piano)

Xylophone (Librería Kinetic Toys sonido Xylophones)

Synth Pad (Libería Kinetic Toys sonido Carnival)

Tuba

Pad de percusión (Librería Action Strikes sonido Metal Box)

Piano

*Las librerías de Percusión, Electric Piano, Xylophone y Synth Pad fueron utilizadas con el preset original y se interpretan con las notas que están escritas.

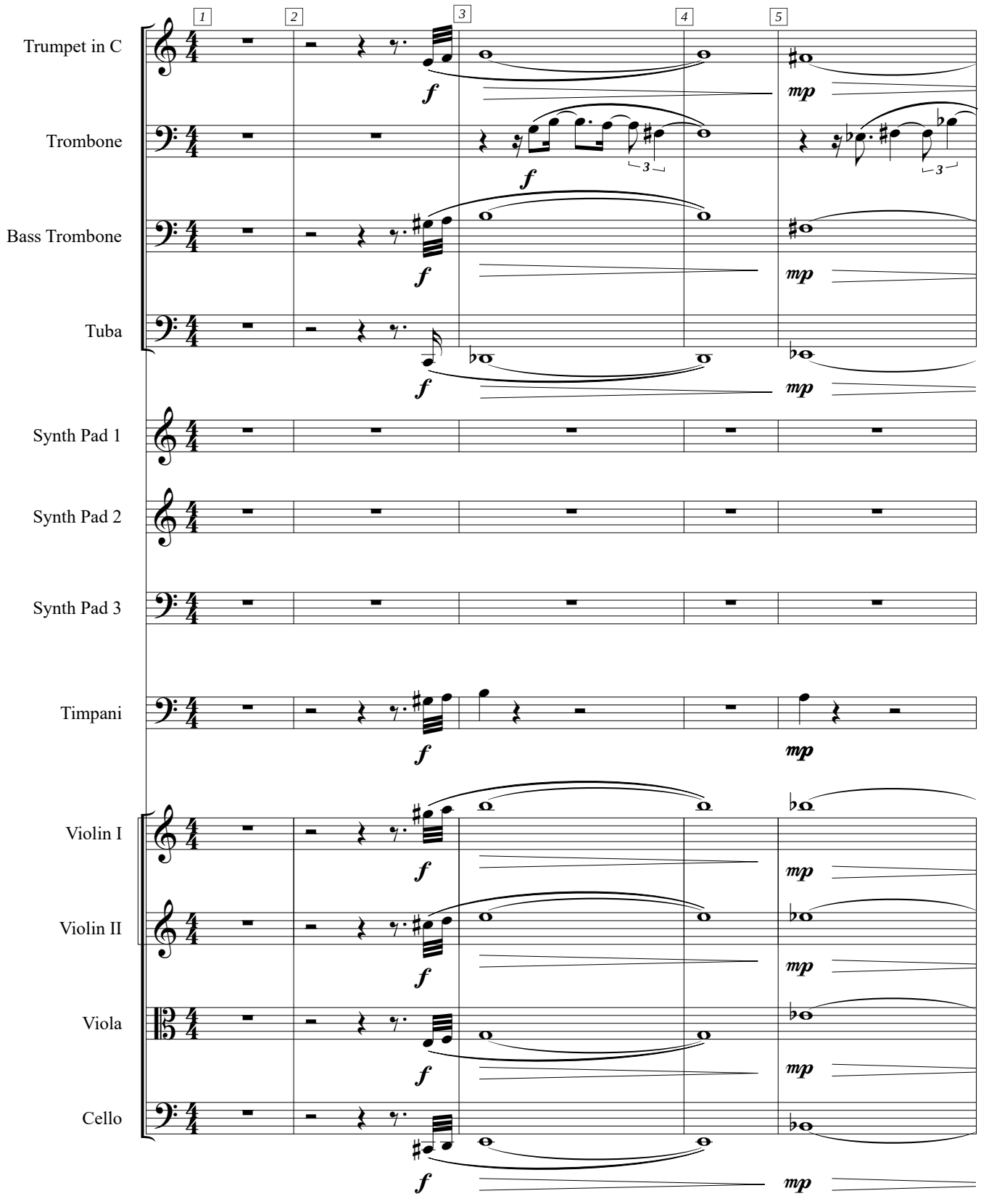
Score

Concert pitch

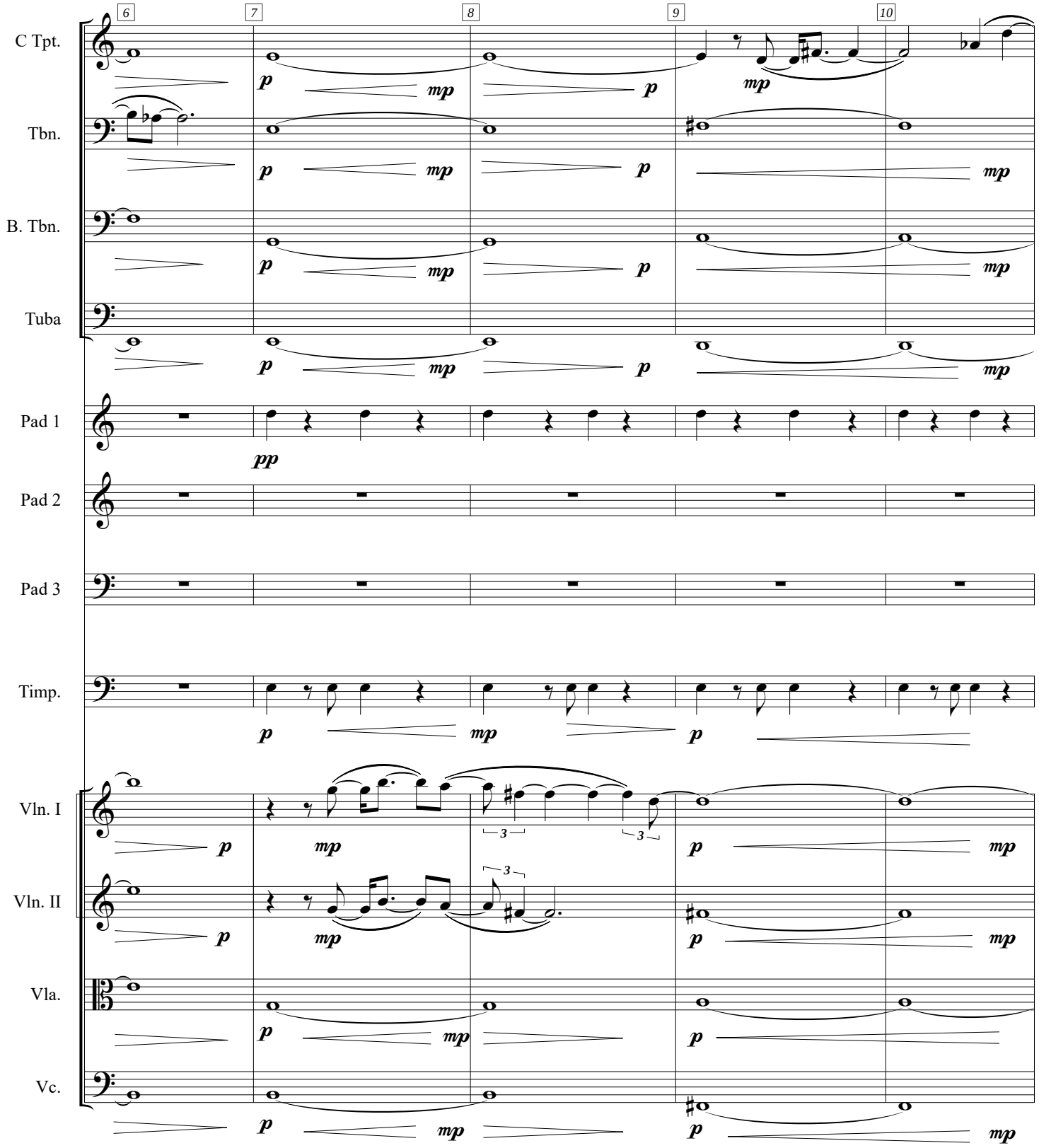
I Will Catch You

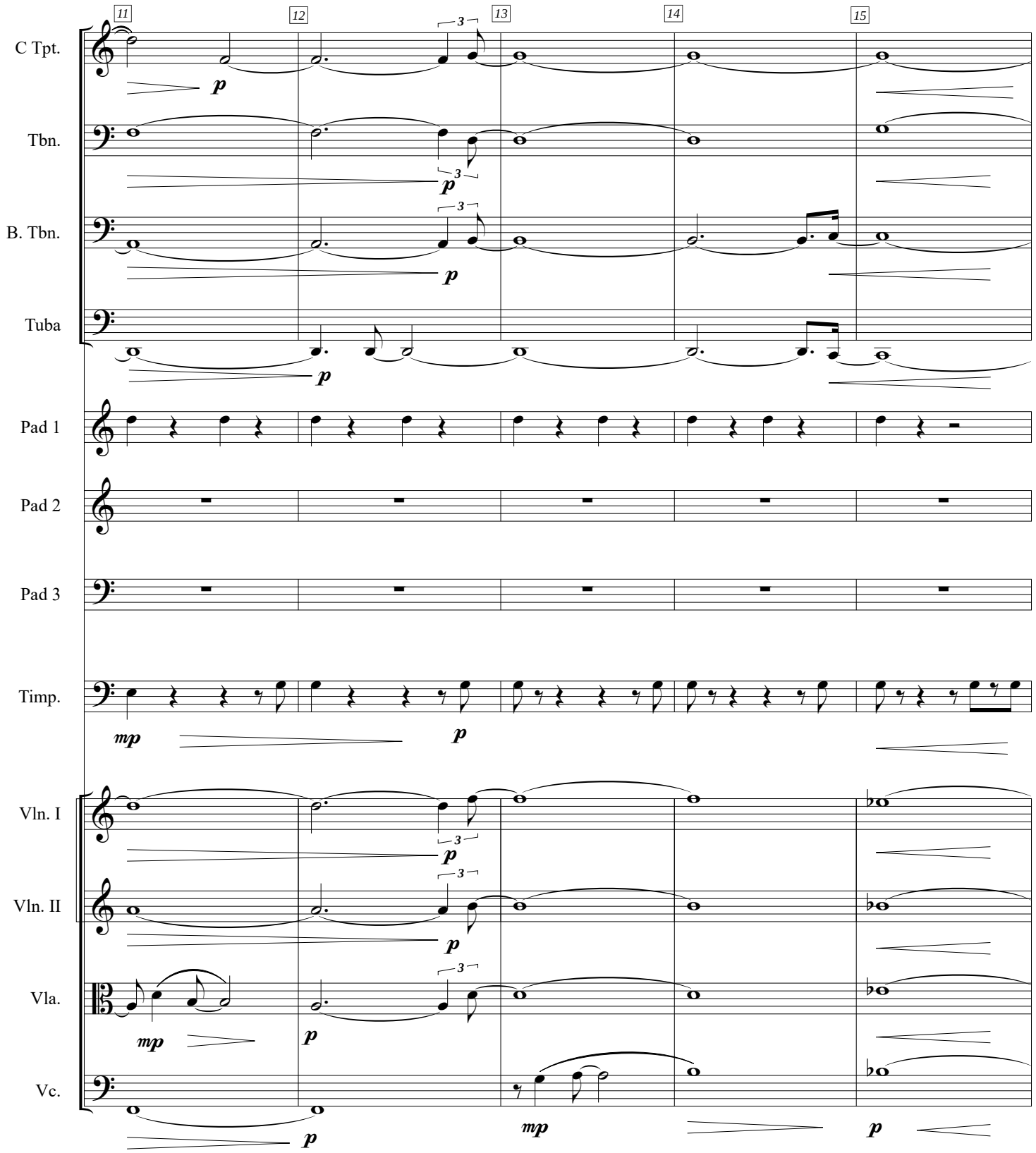
Lento

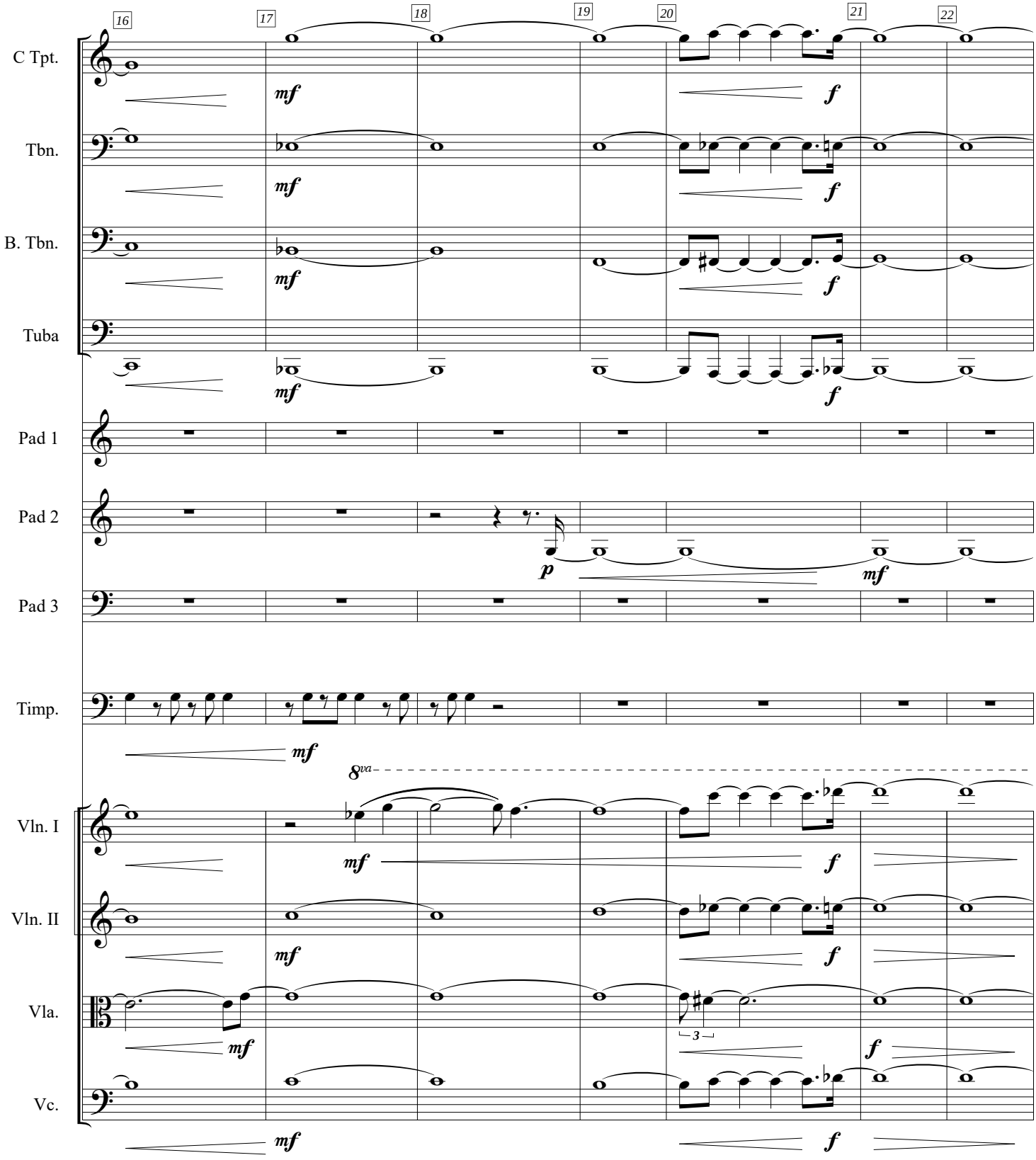
♩ = 60

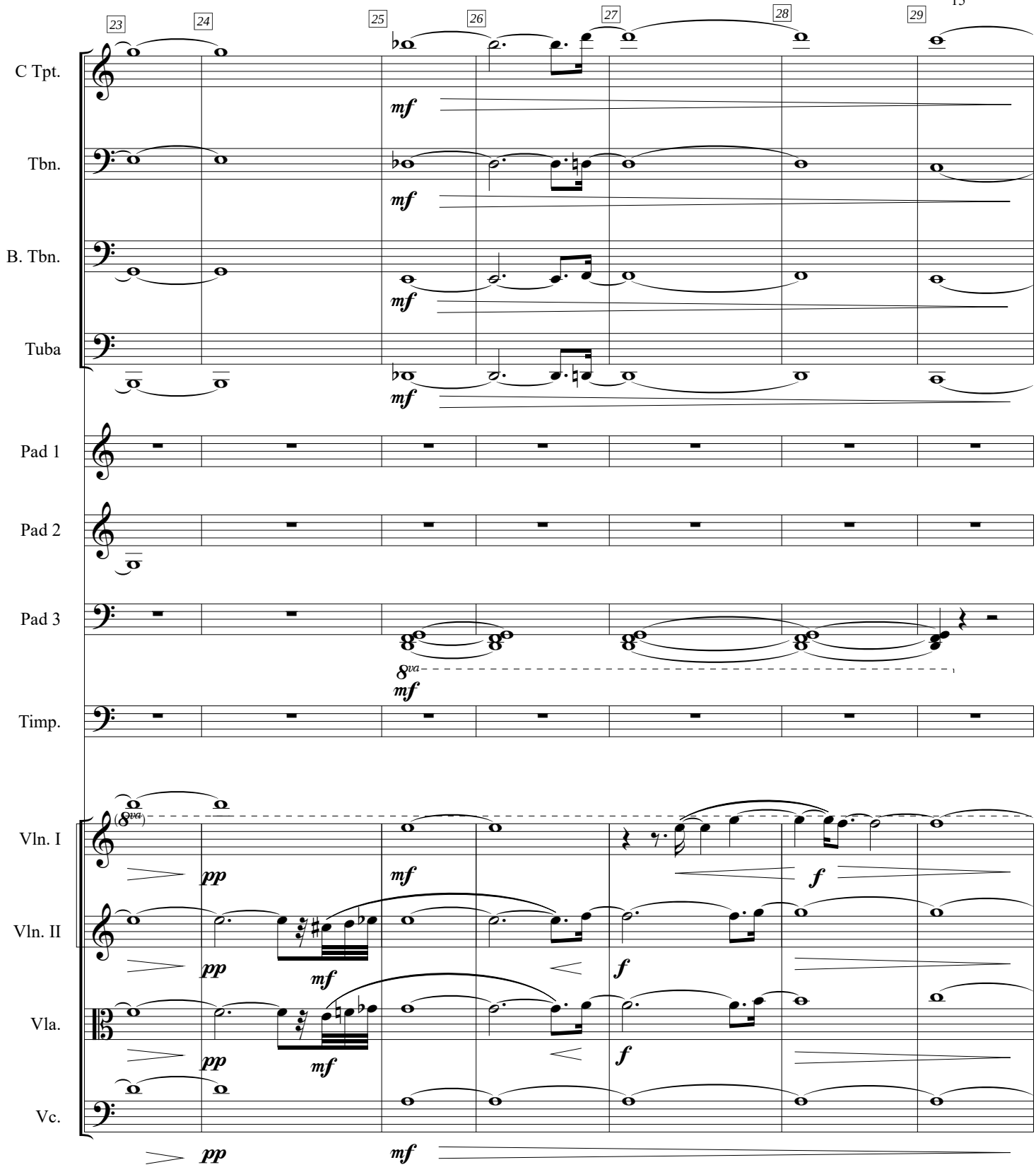


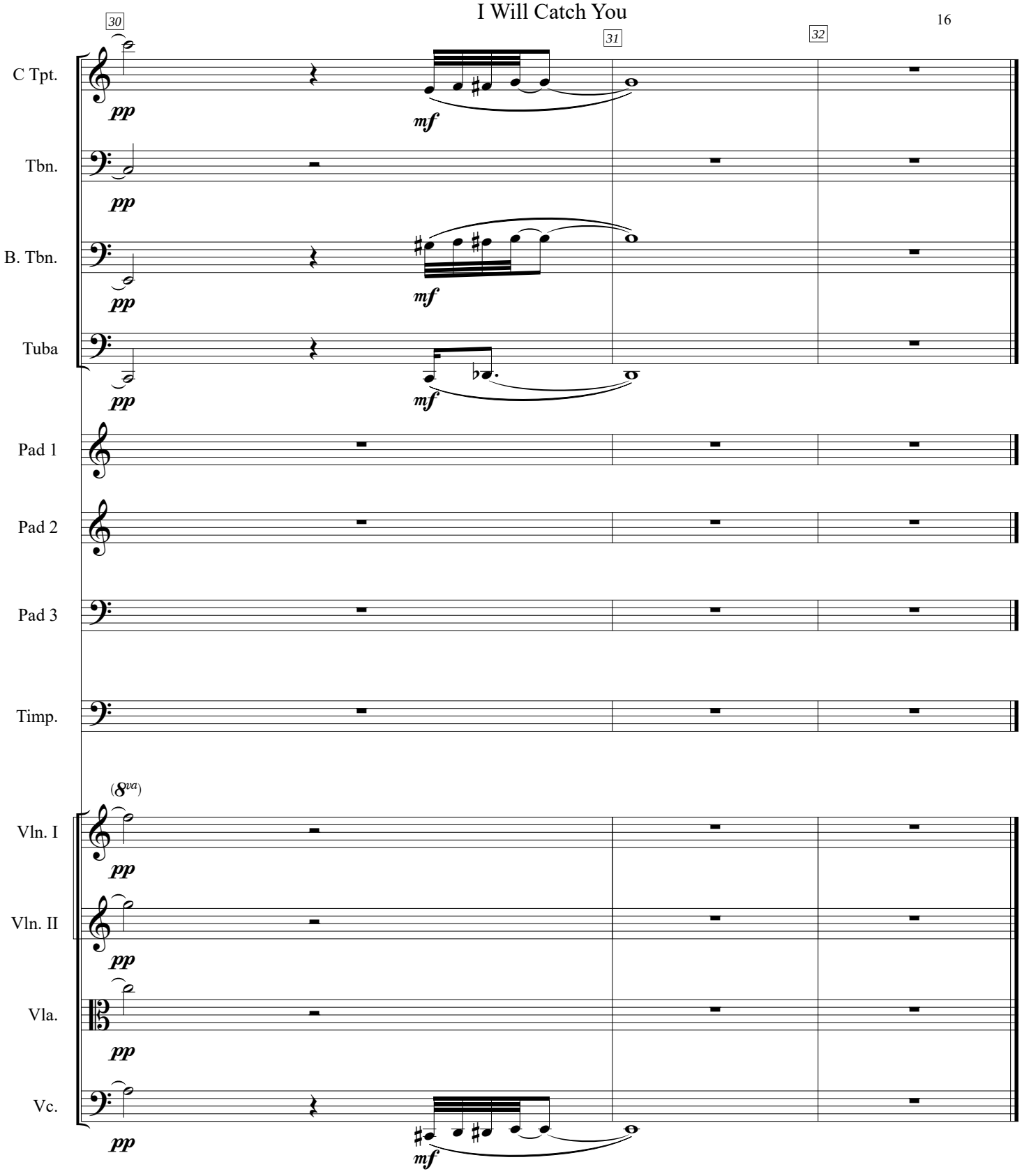
©


6
7
8
9
10
C Tpt.
Tbn.
B. Tbn.
Tuba
Pad 1
Pad 2
Pad 3
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
p
mp
pp
3


11
12
13
14
15
C Tpt.
Tbn.
B. Tbn.
Tuba
Pad 1
Pad 2
Pad 3
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
p
mp
3


16
17
18
19
20
21
22
C Tpt.
Tbn.
B. Tbn.
Tuba
Pad 1
Pad 2
Pad 3
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
mf
f
p
8va
3


23
24
25
26
27
28
29
C Tpt.
Tbn.
B. Tbn.
Tuba
Pad 1
Pad 2
Pad 3
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
mf
pp
f
8va


30
31
32
C Tpt.
Tbn.
B. Tbn.
Tuba
Pad 1
Pad 2
Pad 3
Timp.
(8va)
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
pp
mf

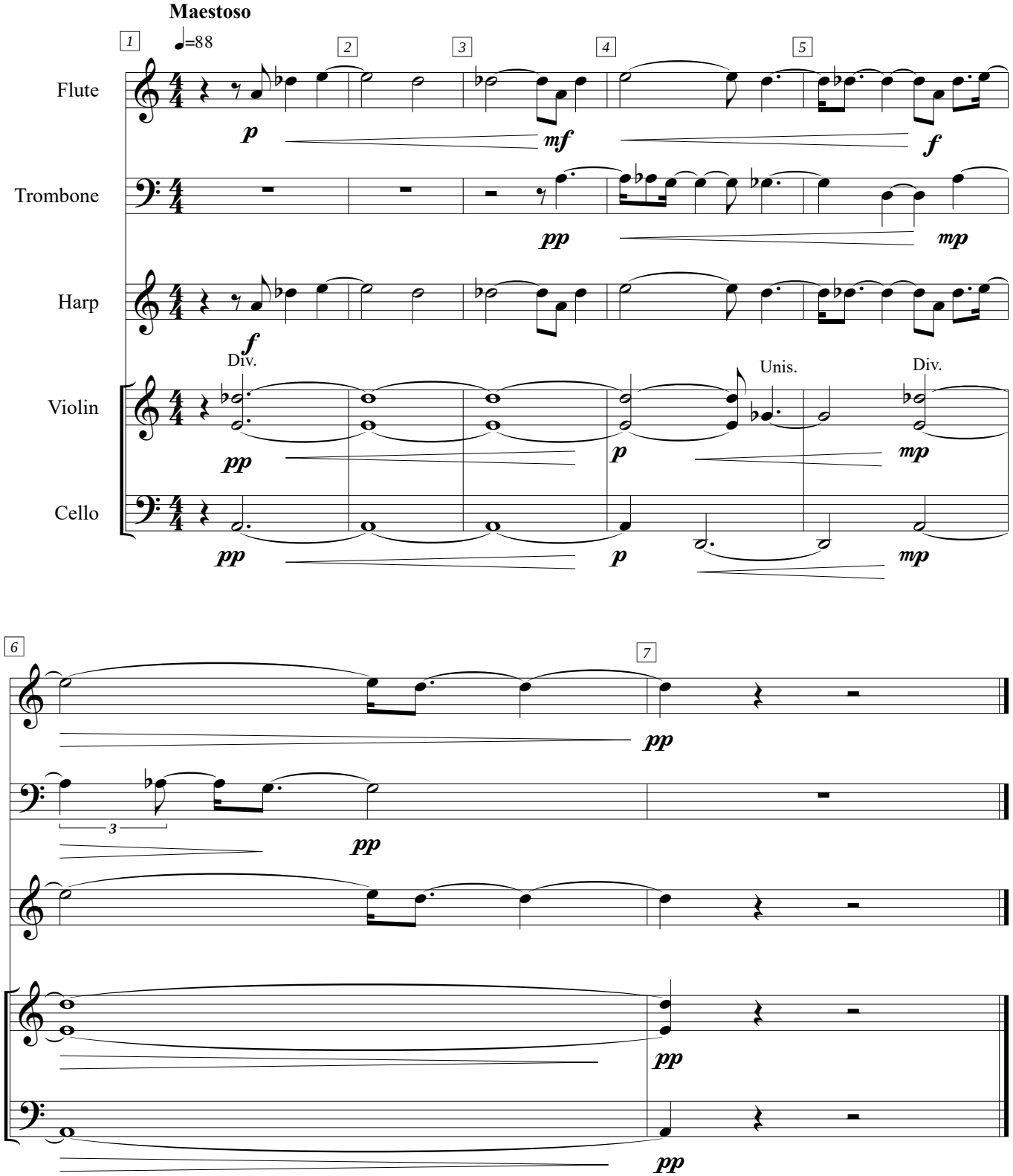
Score

Concert pitch

1M1 00:00:00:00

Cue Mañanero

Payaso

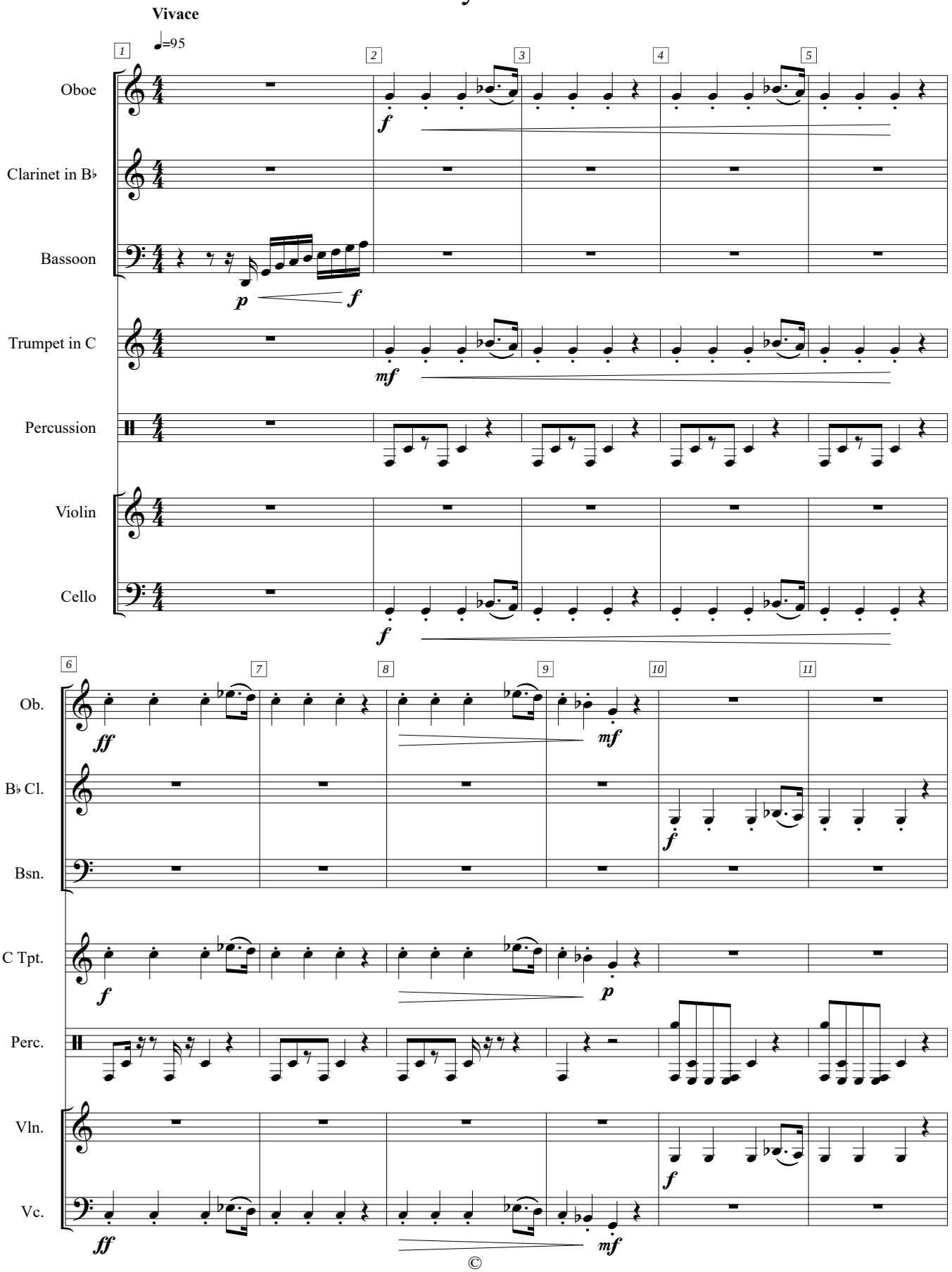


©

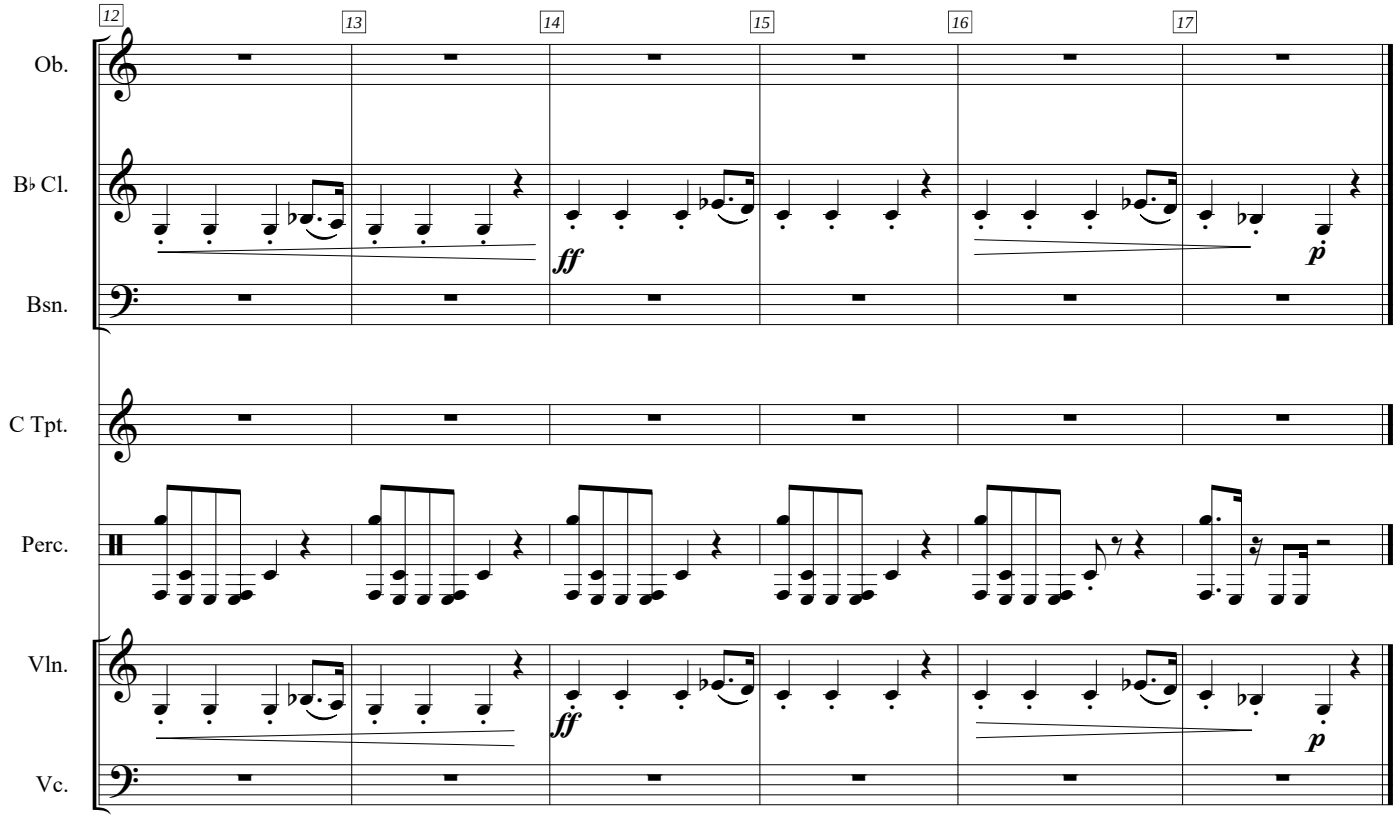
Score
Concert pitch
1M2 00:01:41:05

Darth Sister

Payaso



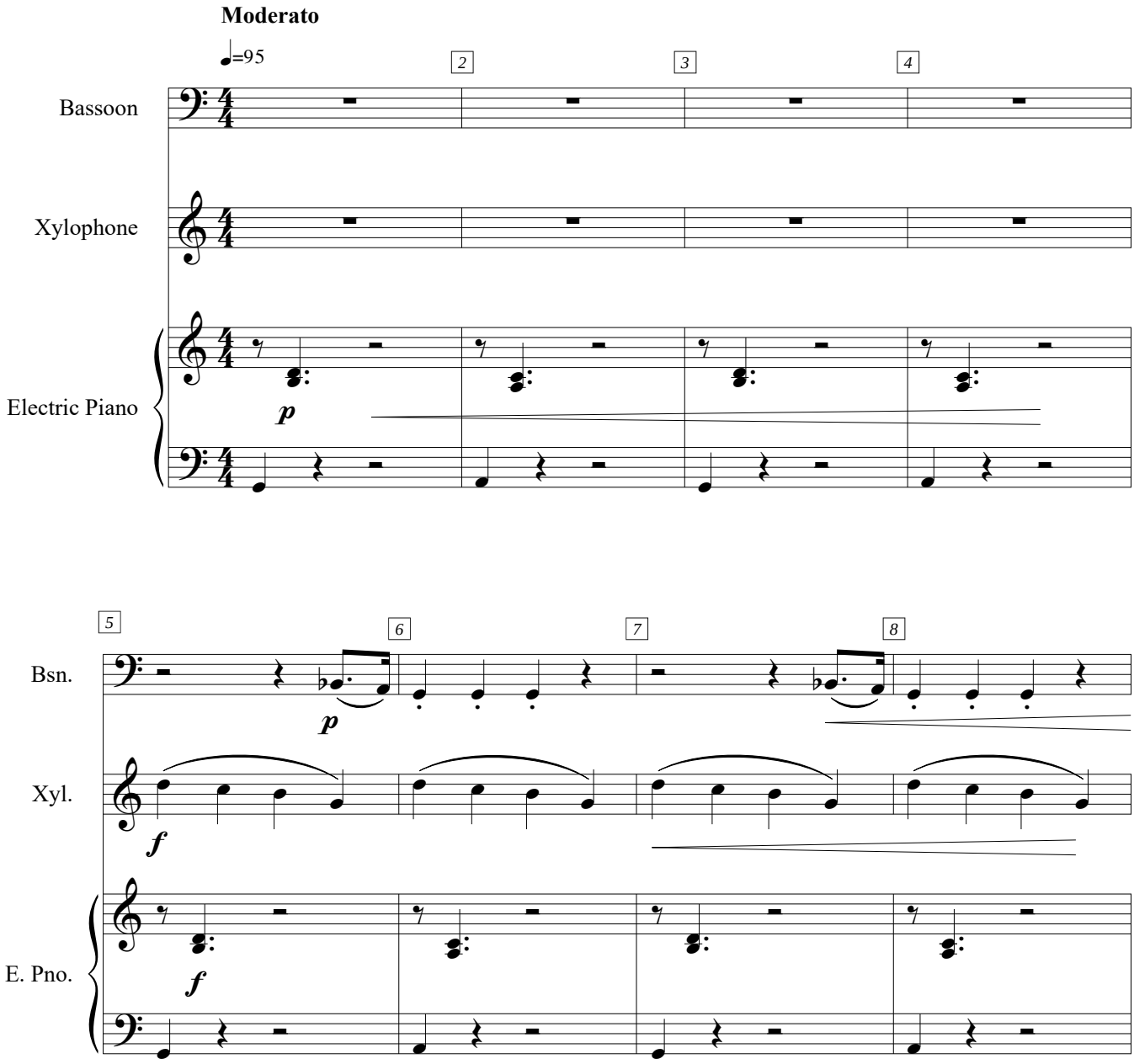
©


12
13
14
15
16
17
Ob.
B♭ Cl.
Bsn.
C Tpt.
Perc.
Vln.
Vc.
ff
p
ff
p

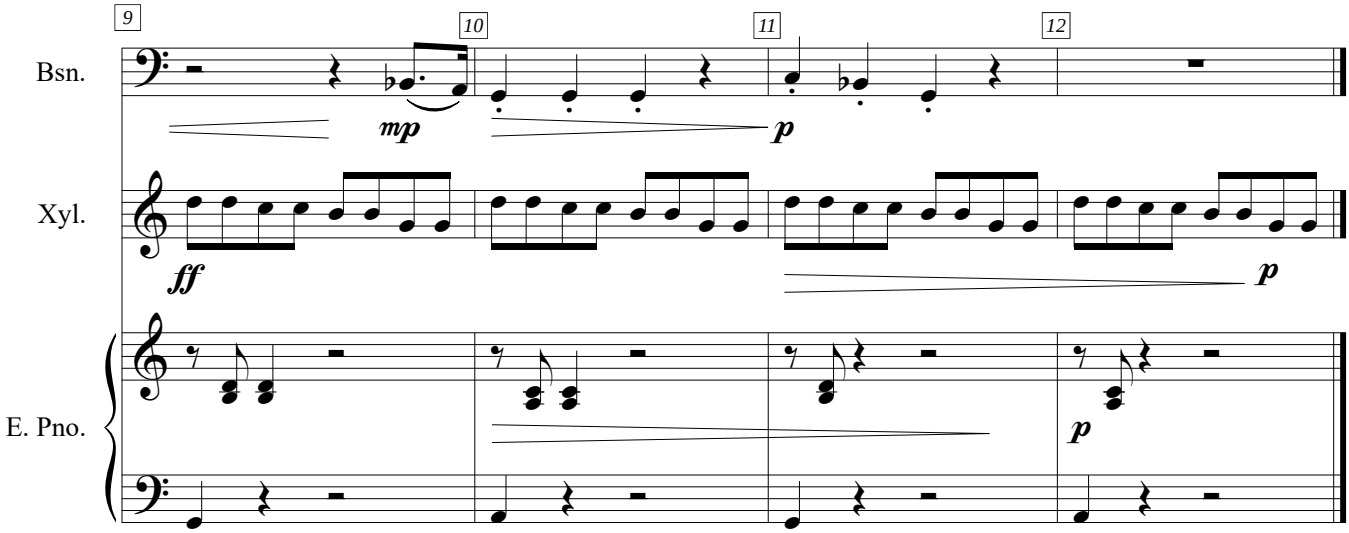
Score
Concert pitch
1M3 00:02:56:22

Travesura del sueño

Payaso



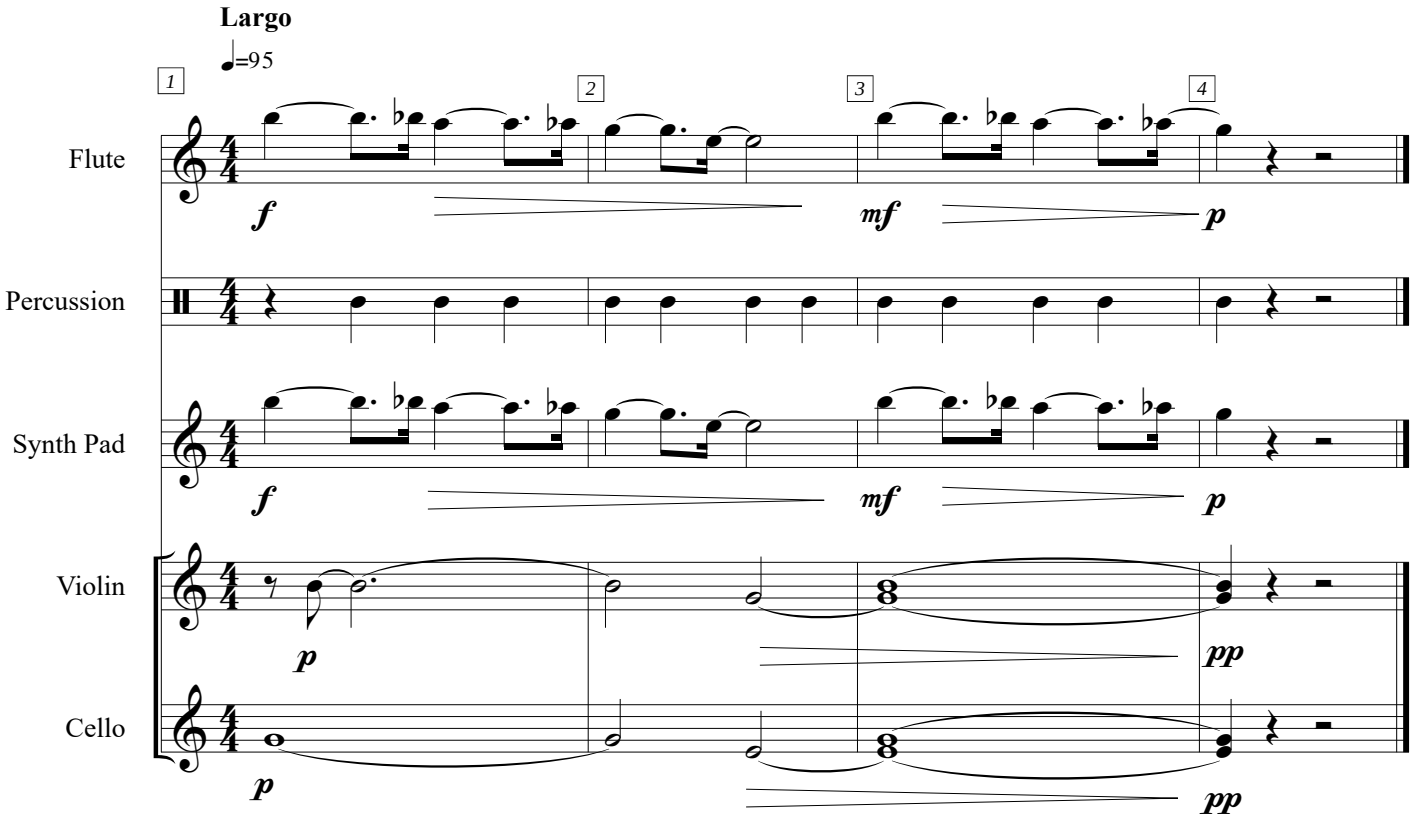
©


9
10
11
12
Bsn.
mp
p
Xyl.
ff
p
E. Pno.
p

Score
Concert pitch
1M4 00:03:49:22

Triste payaso

Payaso

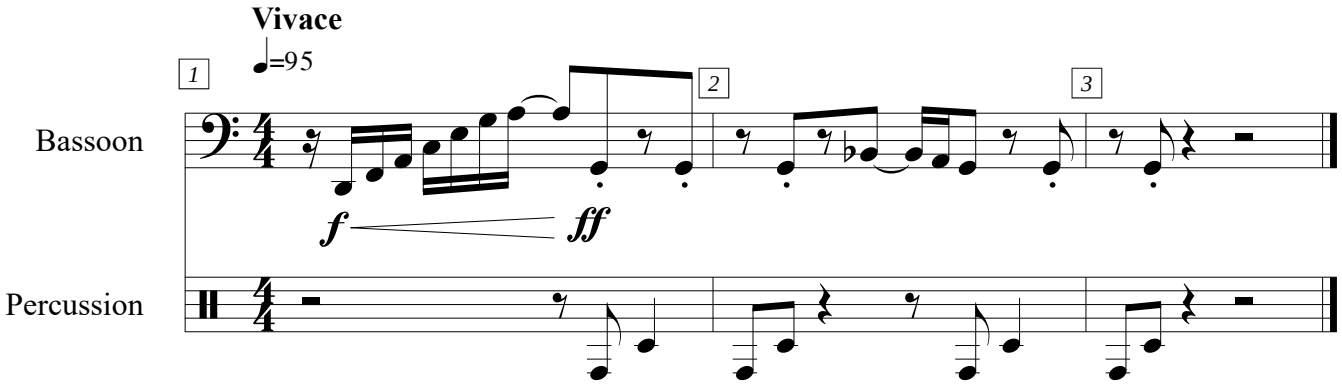


©

Score
Concert pitch
1M5 00:04:02:13

Darth Sister Remastered

Payaso



©

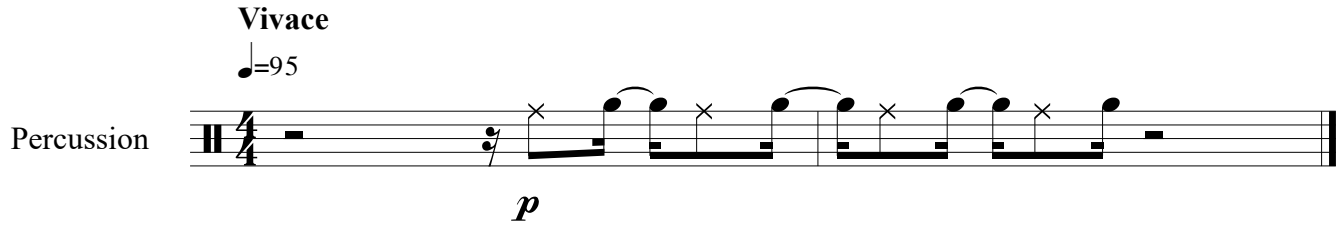
Score

Concert pitch

1M6 00:04:17:17

Cuica

Payaso

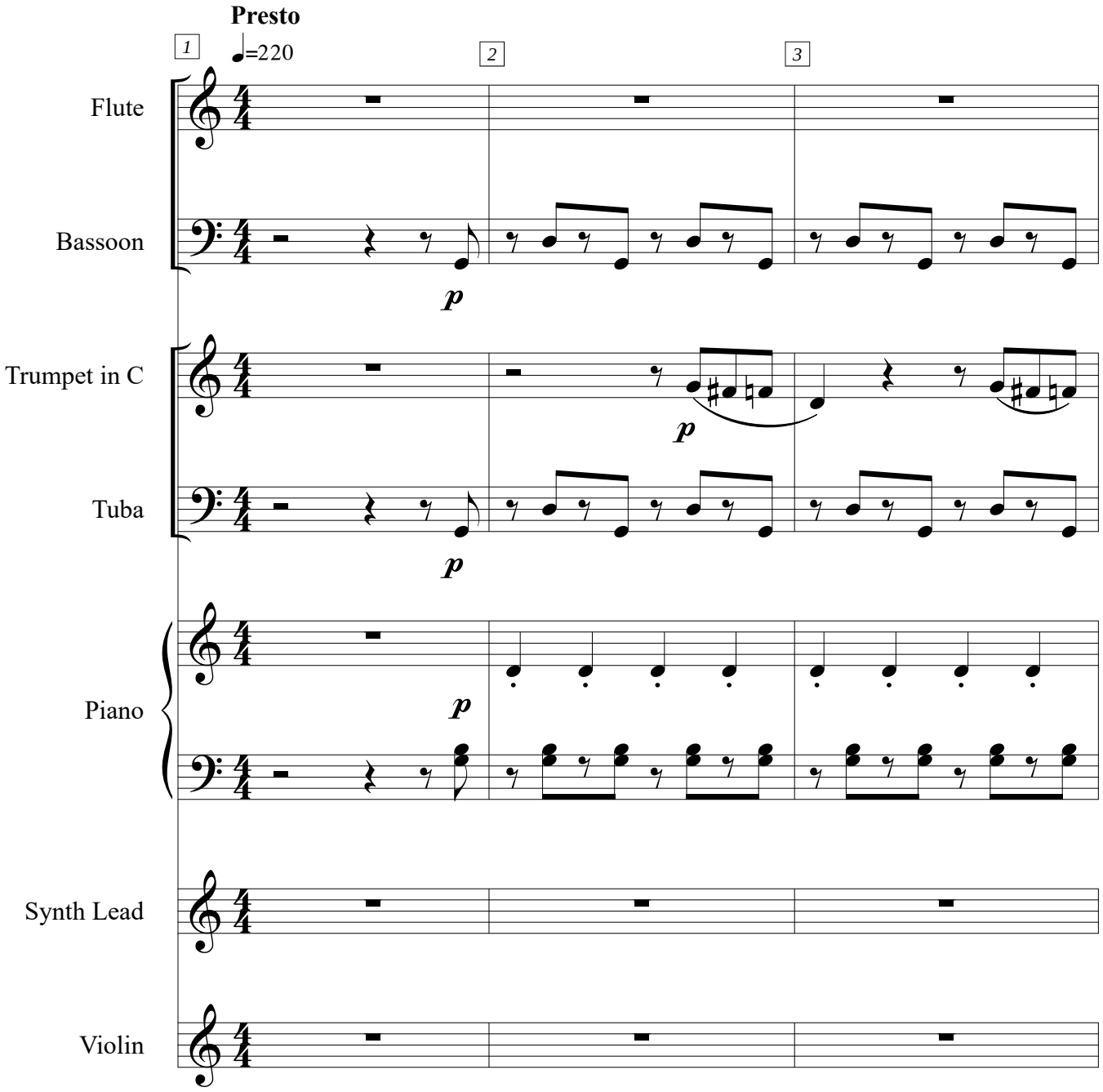


©

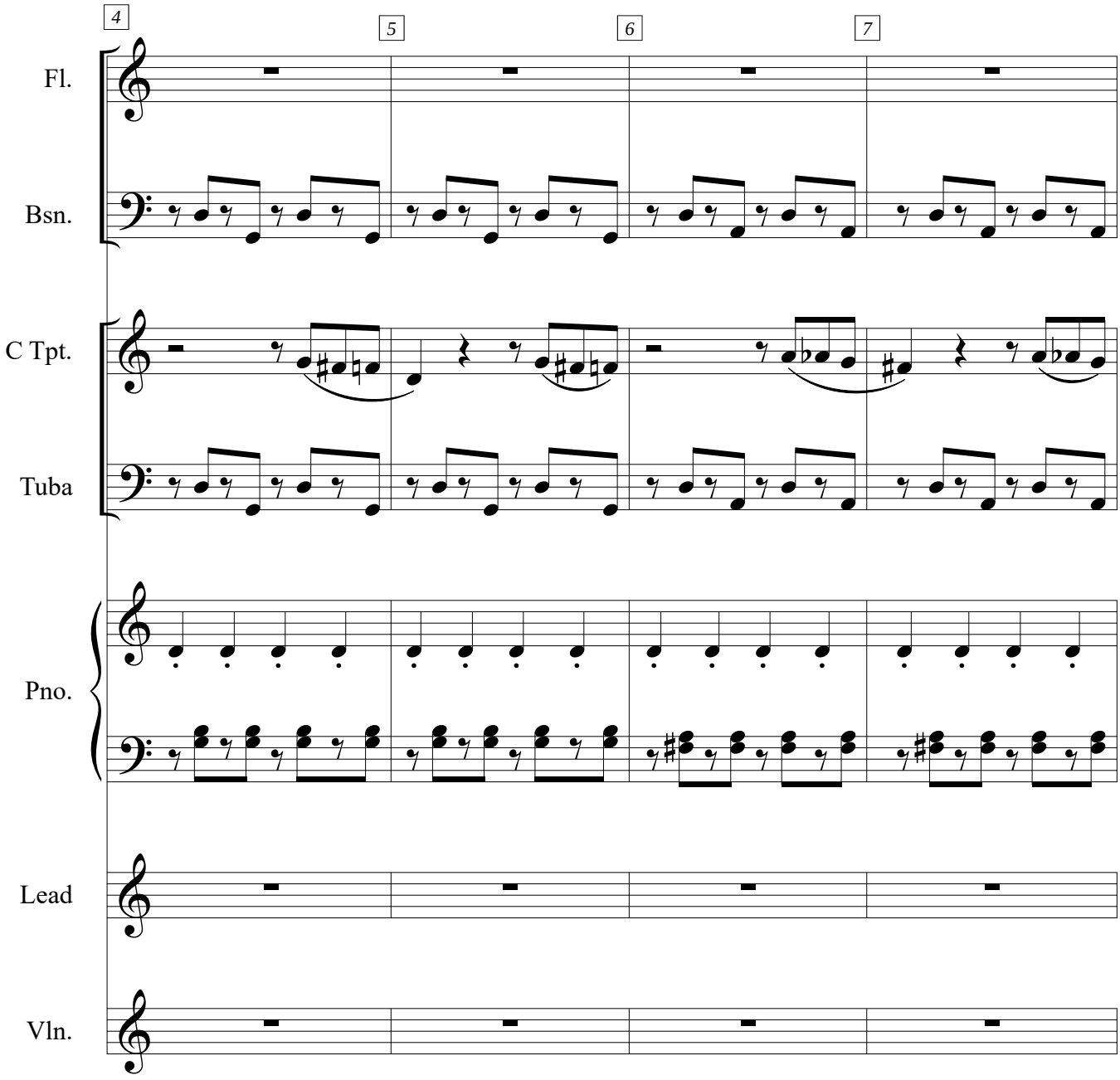
Score
Concert pitch
1M7 00:05:13:05

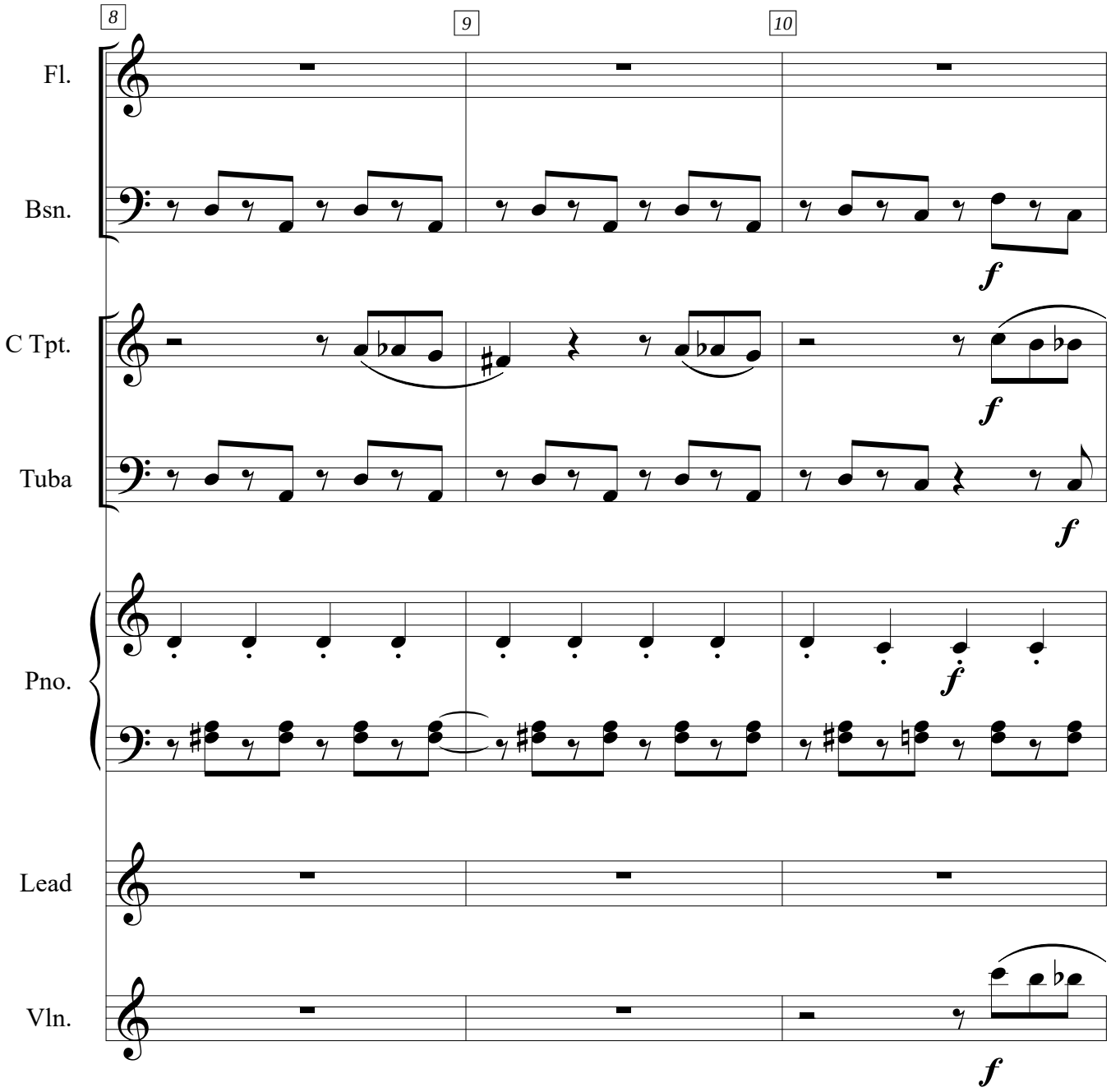
Desesperación

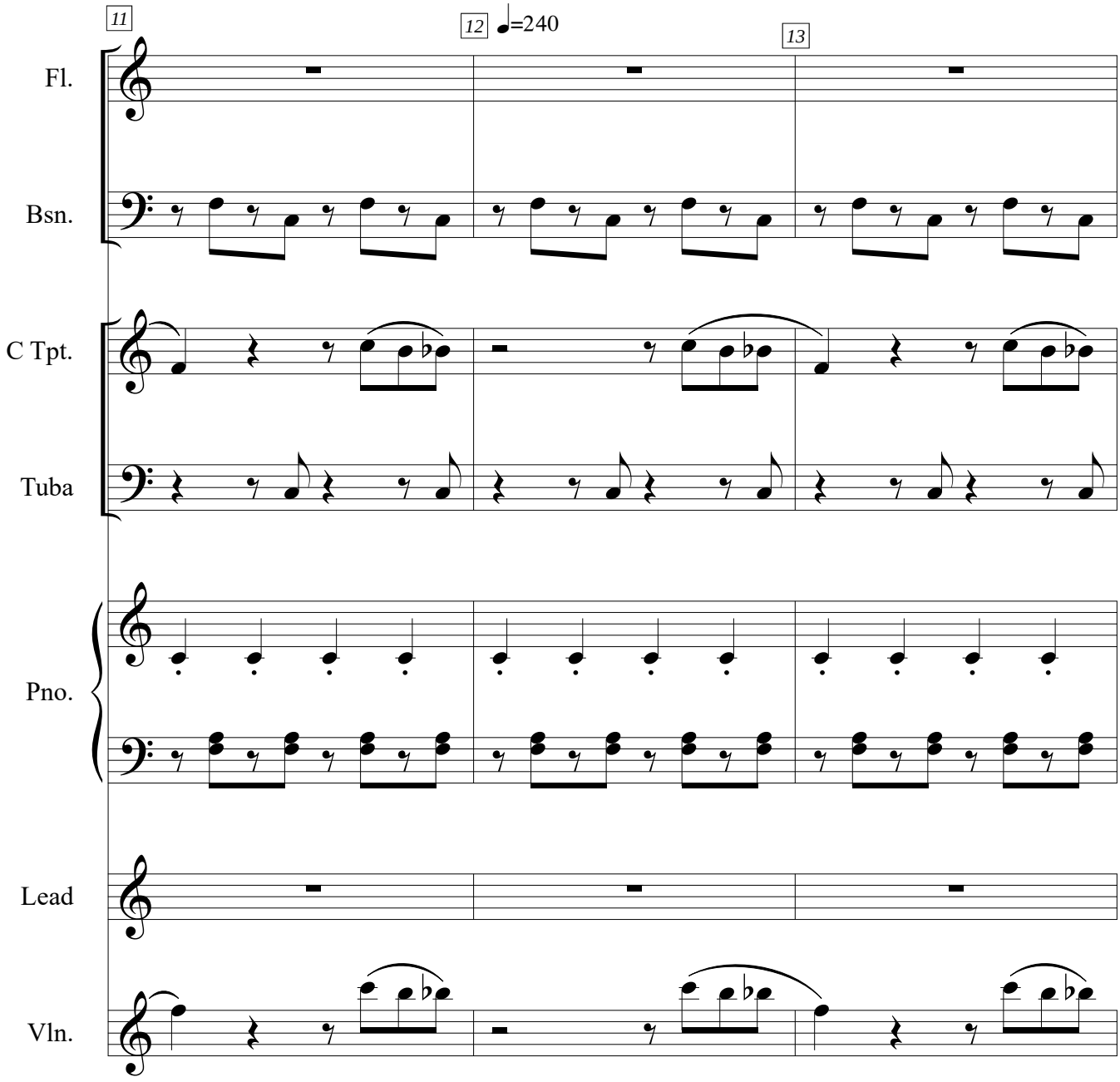
Payaso

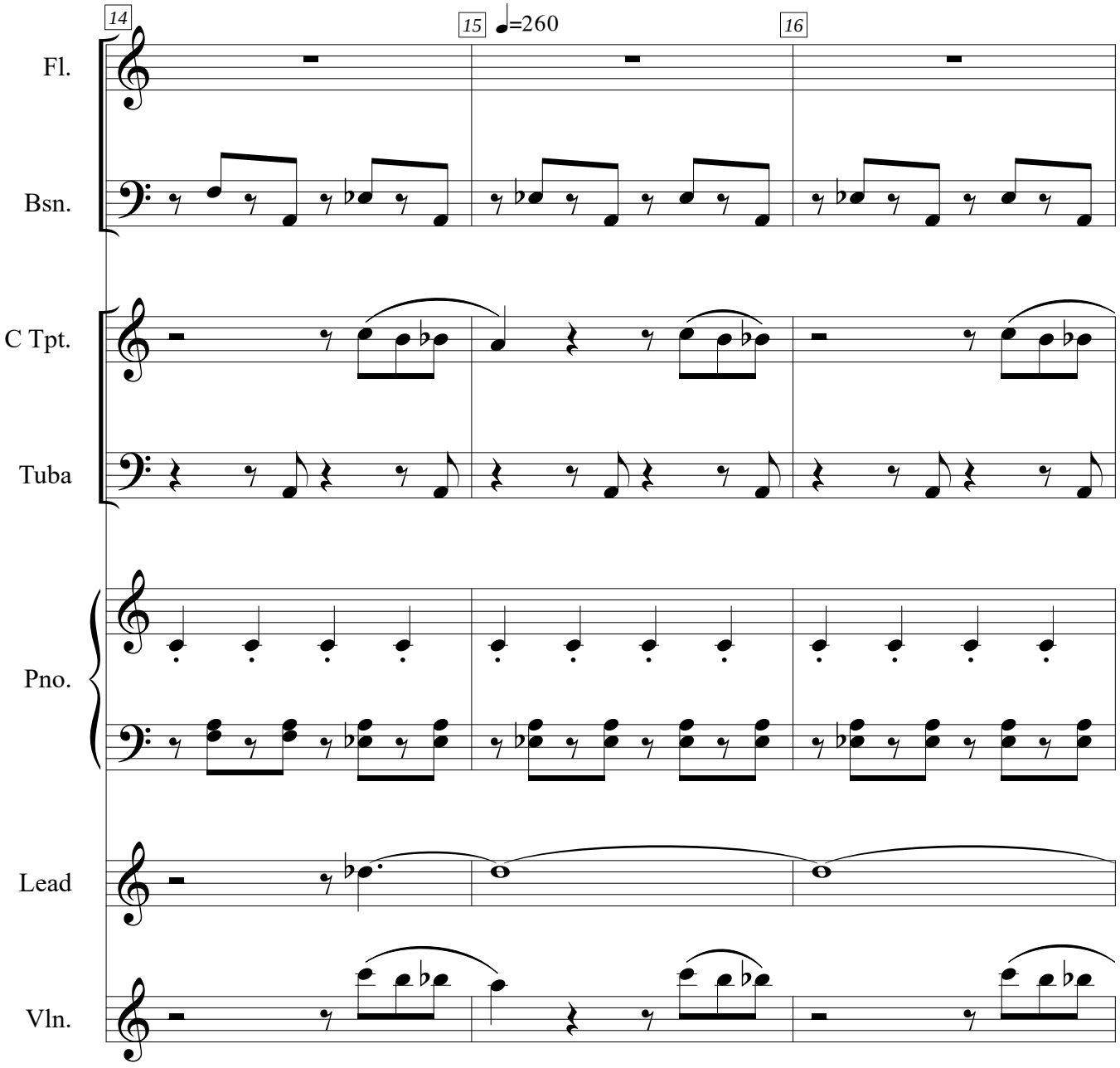


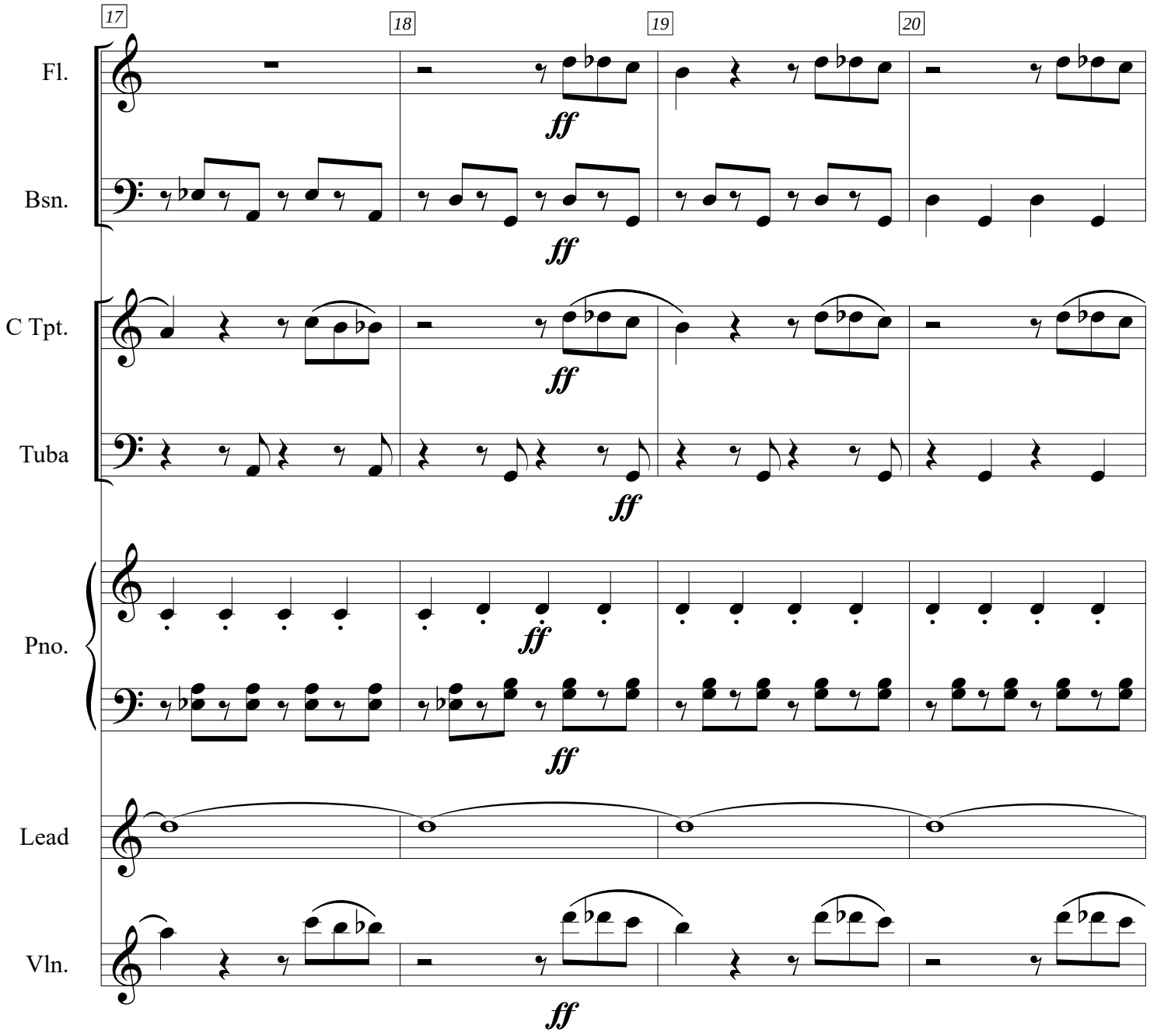
©

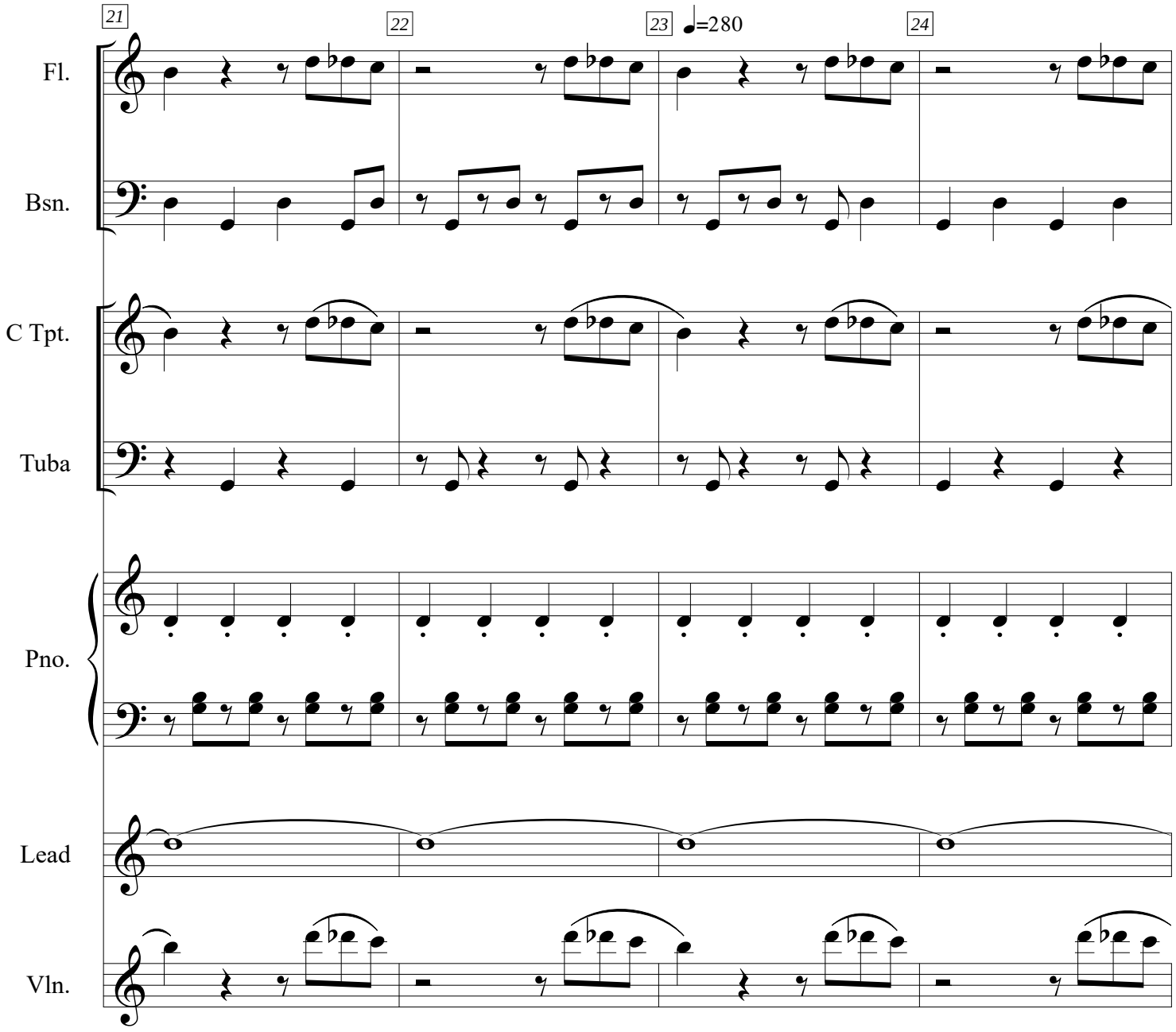

4
5
6
7
Fl.
Bsn.
C Tpt.
Tuba
Pno.
Lead
Vln.

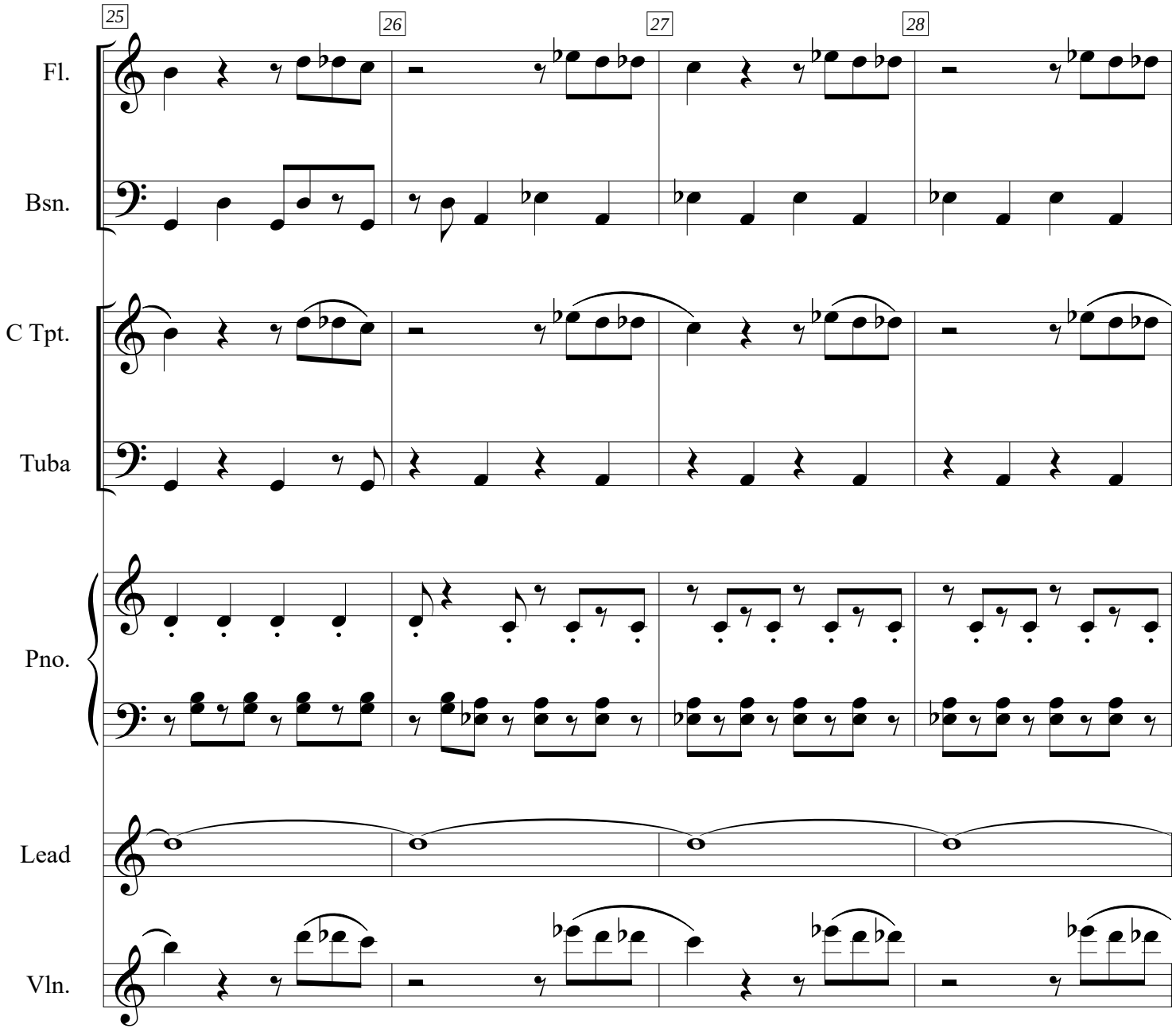

8
9
10
Fl.
Bsn.
C Tpt.
Tuba
Pno.
Lead
Vln.
f

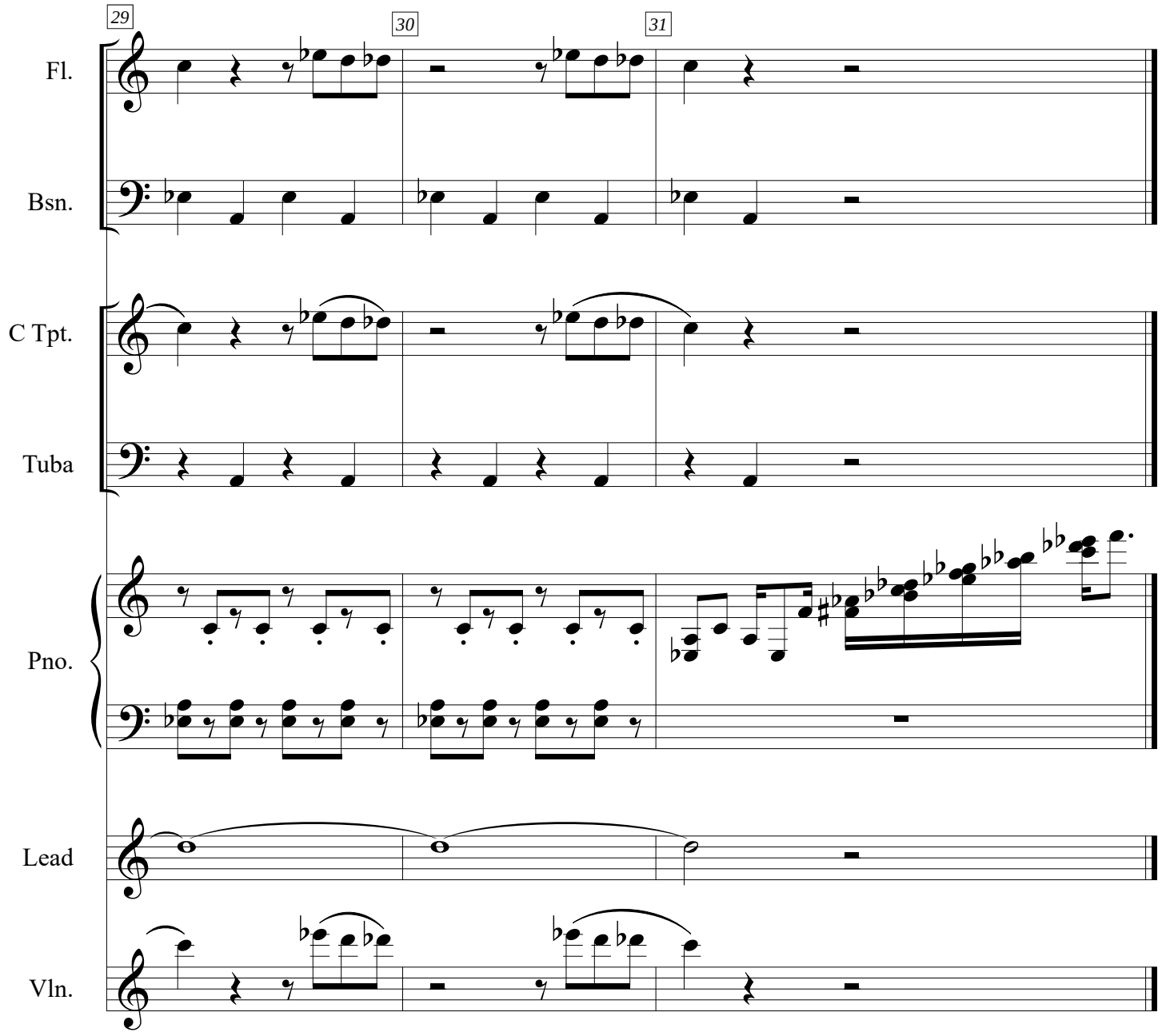

11
12
♩=240
13
Fl.
Bsn.
C Tpt.
Tuba
Pno.
Lead
Vln.


14
15
♩=260
16
Fl.
Bsn.
C Tpt.
Tuba
Pno.
Lead
Vln.


17
18
19
20
Fl.
Bsn.
C Tpt.
Tuba
Pno.
Lead
Vln.
ff


21
22
23
♩=280
24
Fl.
Bsn.
C Tpt.
Tuba
Pno.
Lead
Vln.

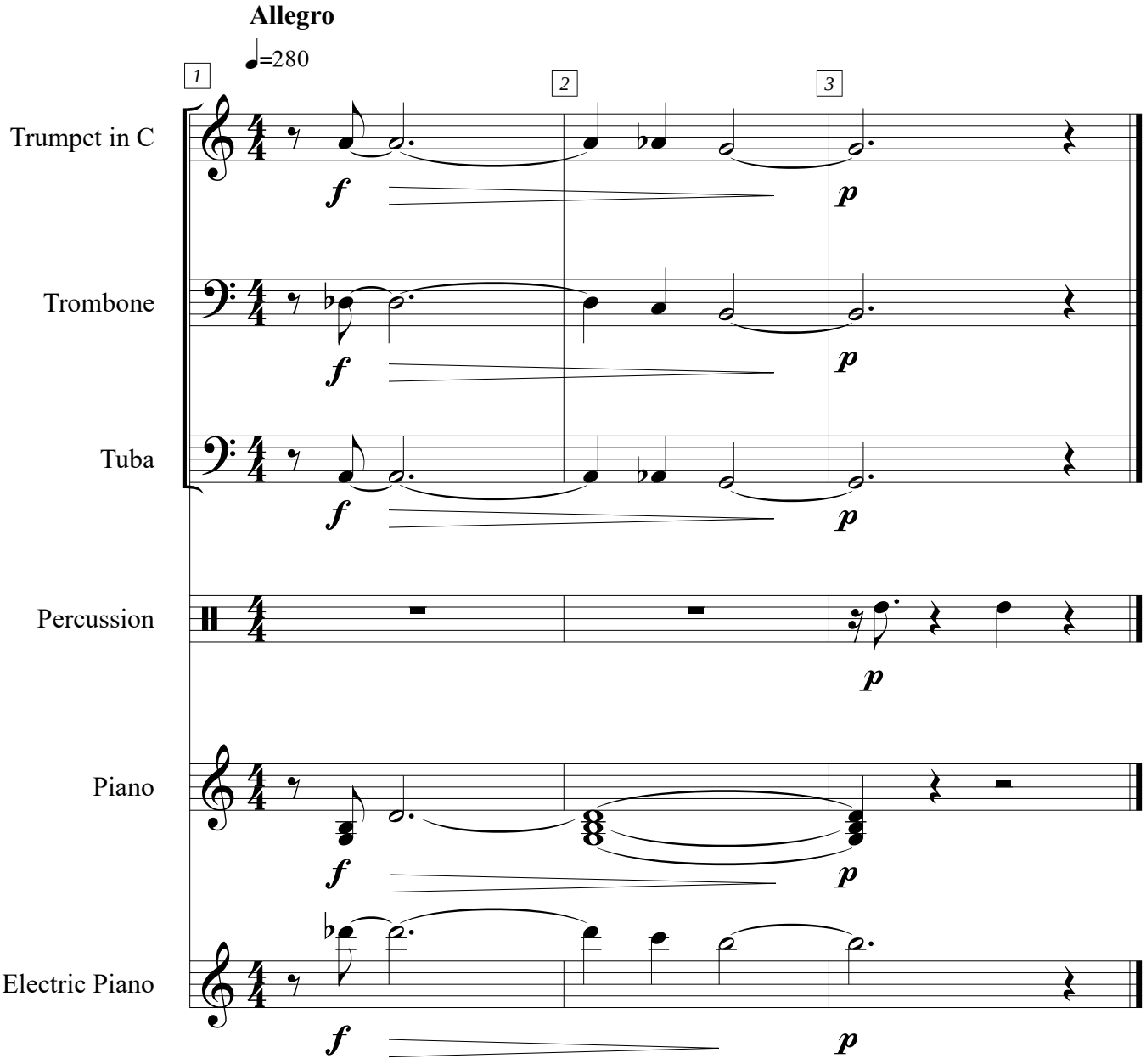

25
26
27
28
Fl.
Bsn.
C Tpt.
Tuba
Pno.
Lead
Vln.


29
30
31
Fl.
Bsn.
C Tpt.
Tuba
Pno.
Lead
Vln.

Score
Concert pitch
1M8 00:06:07:12

Payaso

Payaso



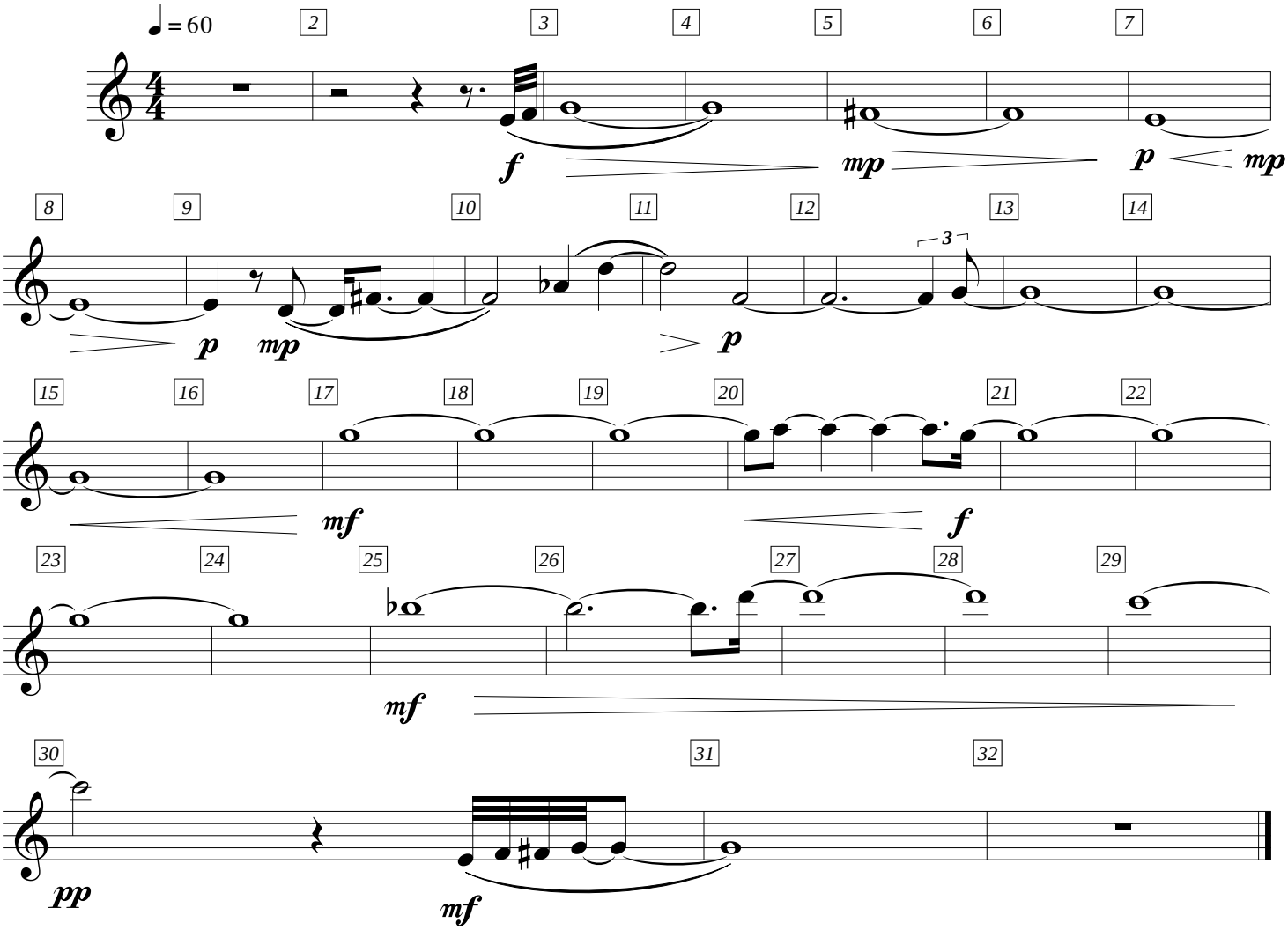
©

Trumpet in C
Concert pitch

I Will Catch You

Lento

♩ = 60



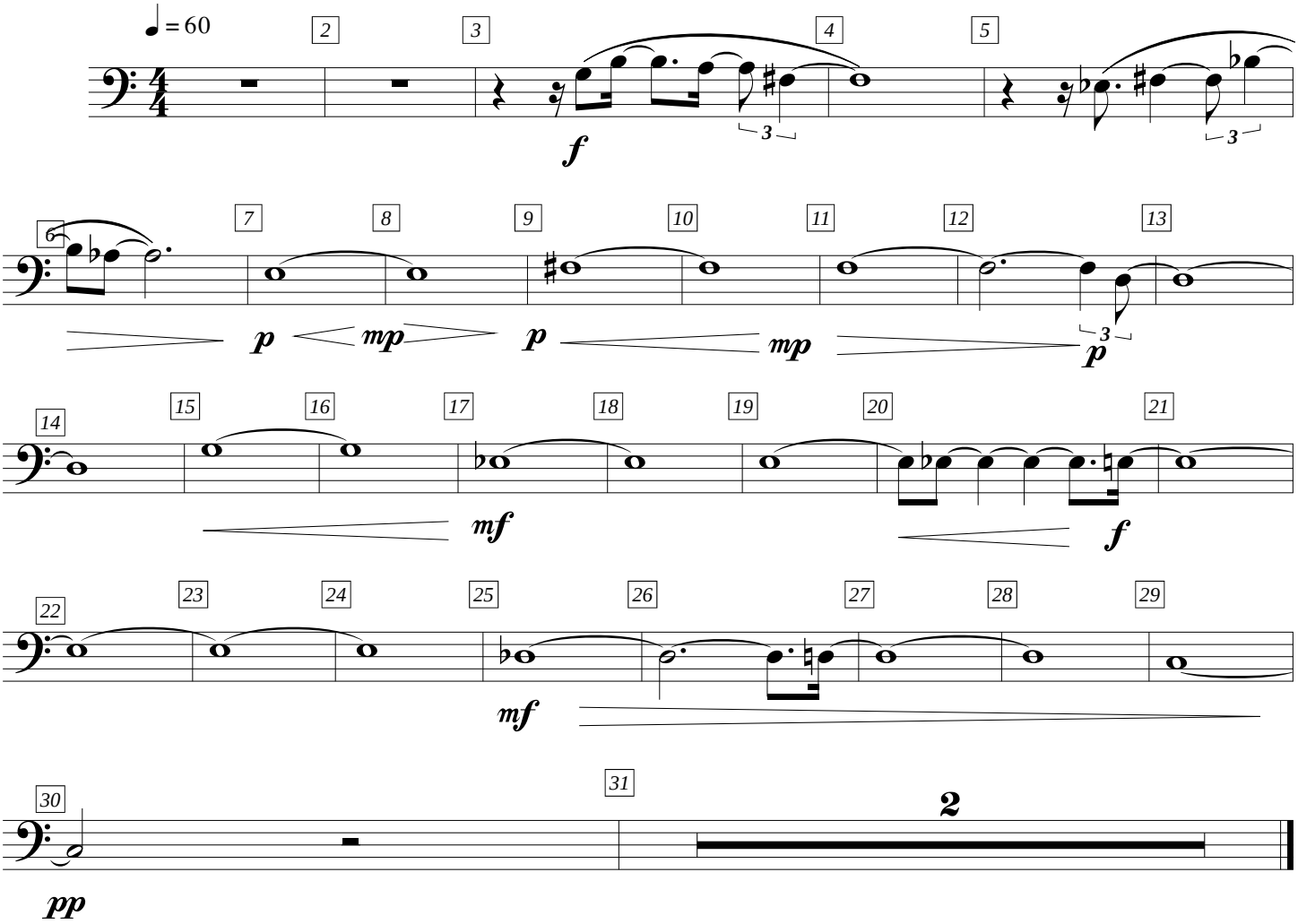
©

Trombone
Concert pitch

I Will Catch You

Lento

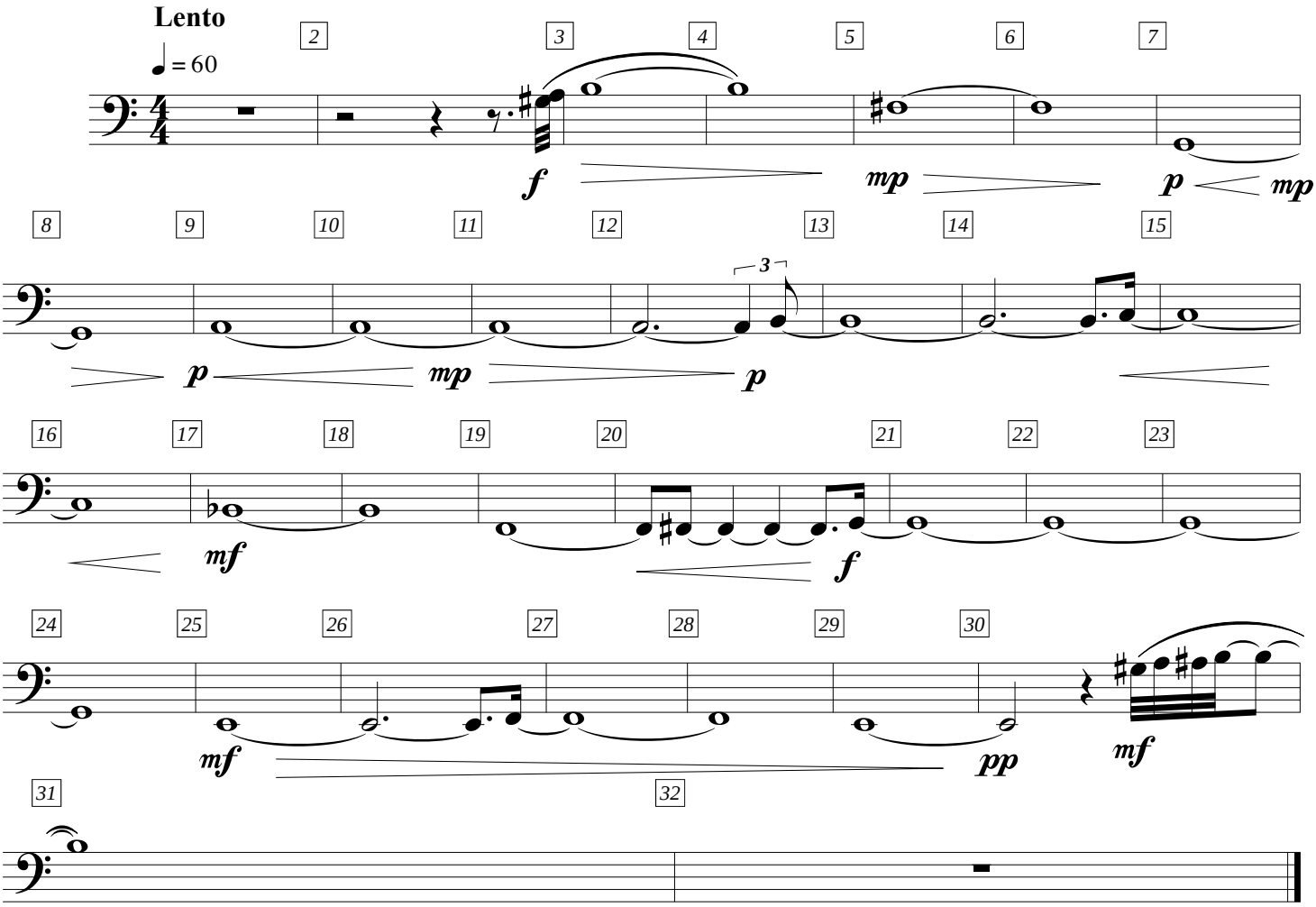
♩ = 60



©

Bass Trombone
Concert pitch

I Will Catch You



©

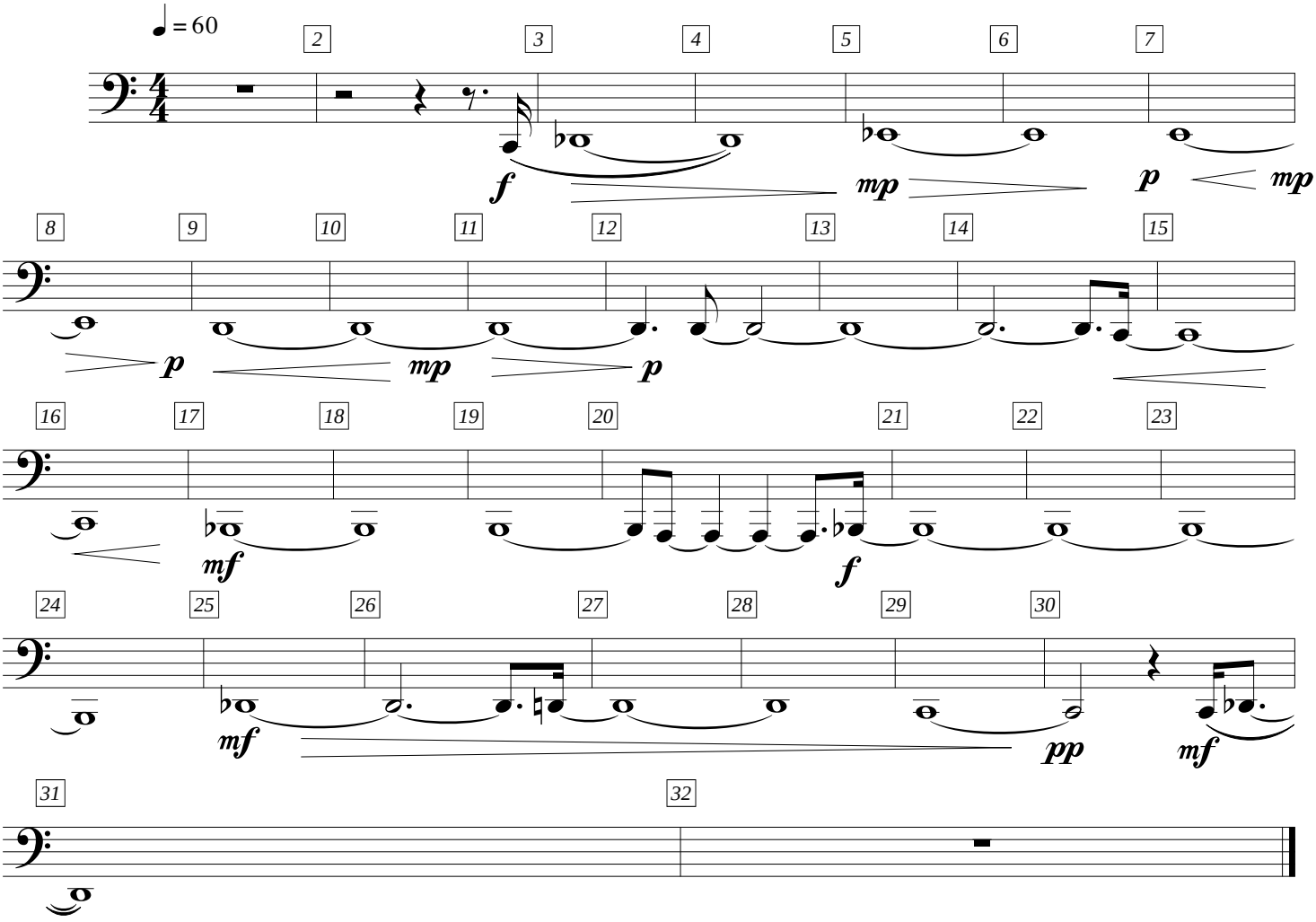
I Will Catch You

Tuba

Concert pitch

Lento

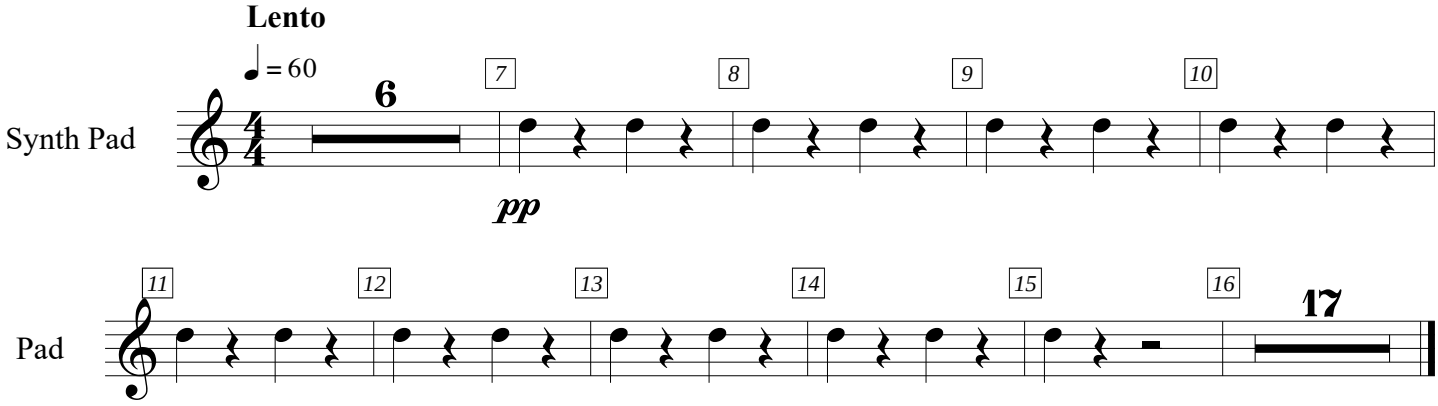
♩ = 60



©

Synth Pad 1
Concert pitch

I Will Catch You

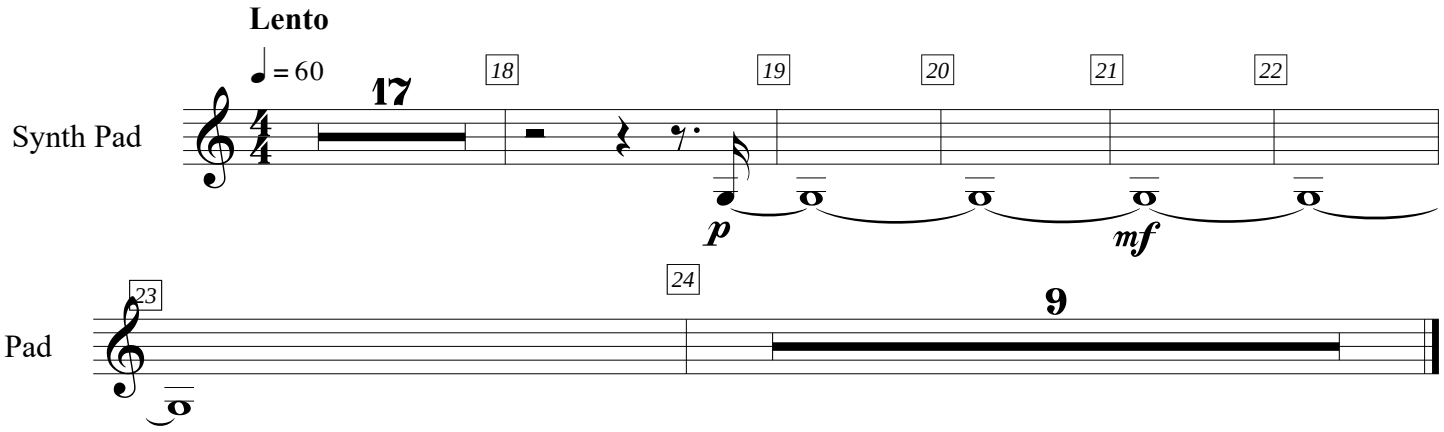


©

Synth Pad 2

Concert pitch

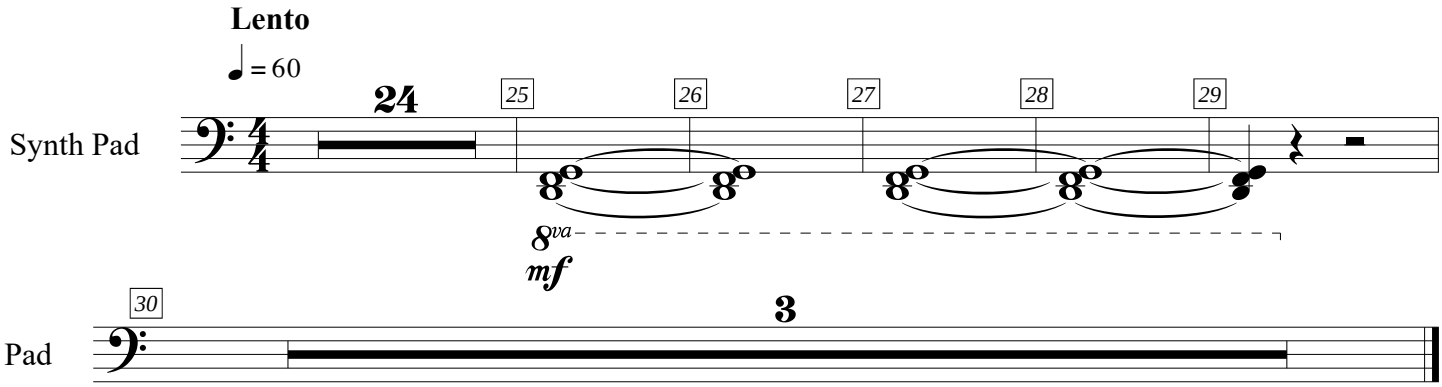
I Will Catch You



©

Synth Pad 3
Concert pitch

I Will Catch You

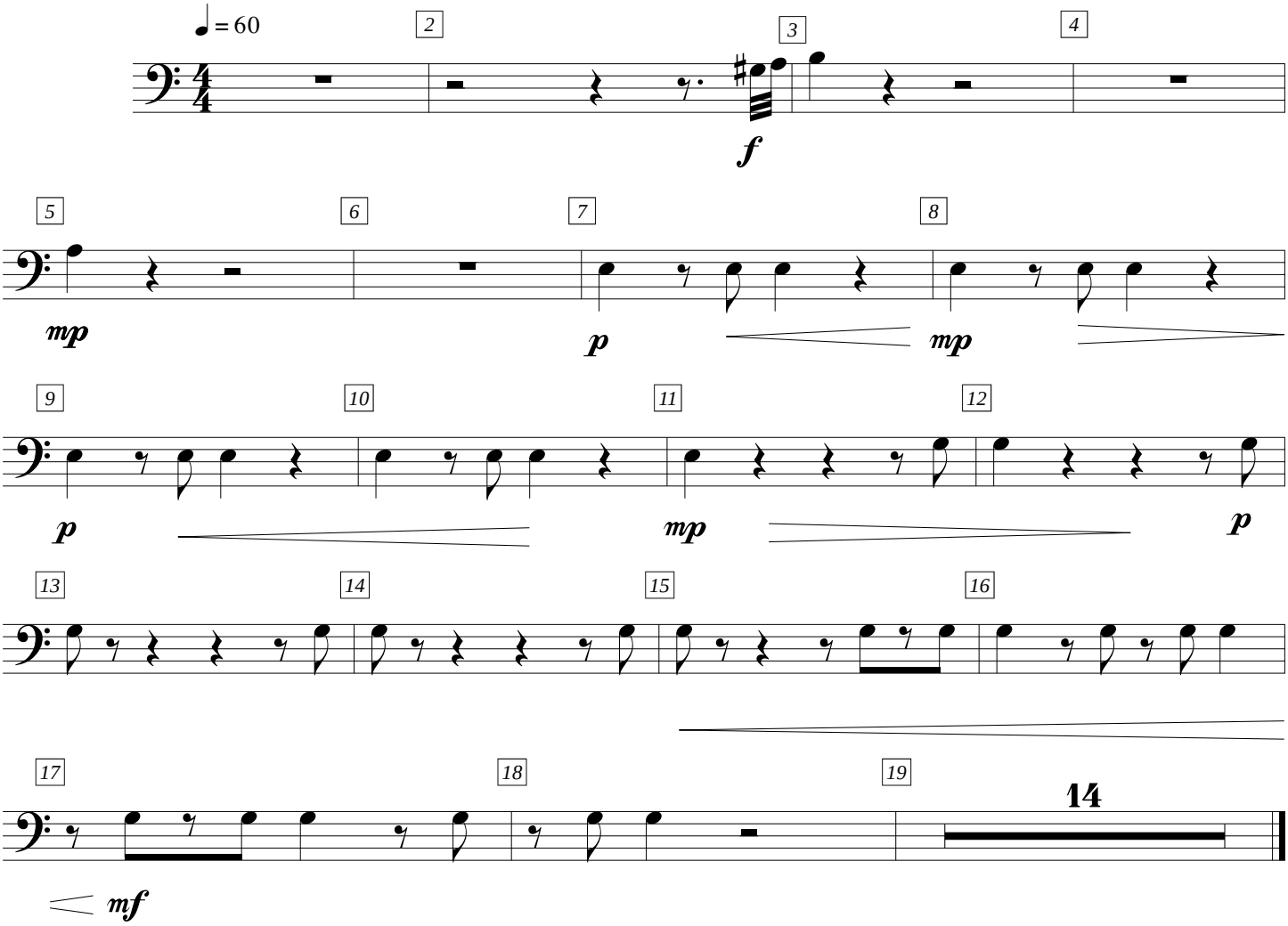


©

I Will Catch You

Timpani
Concert pitch

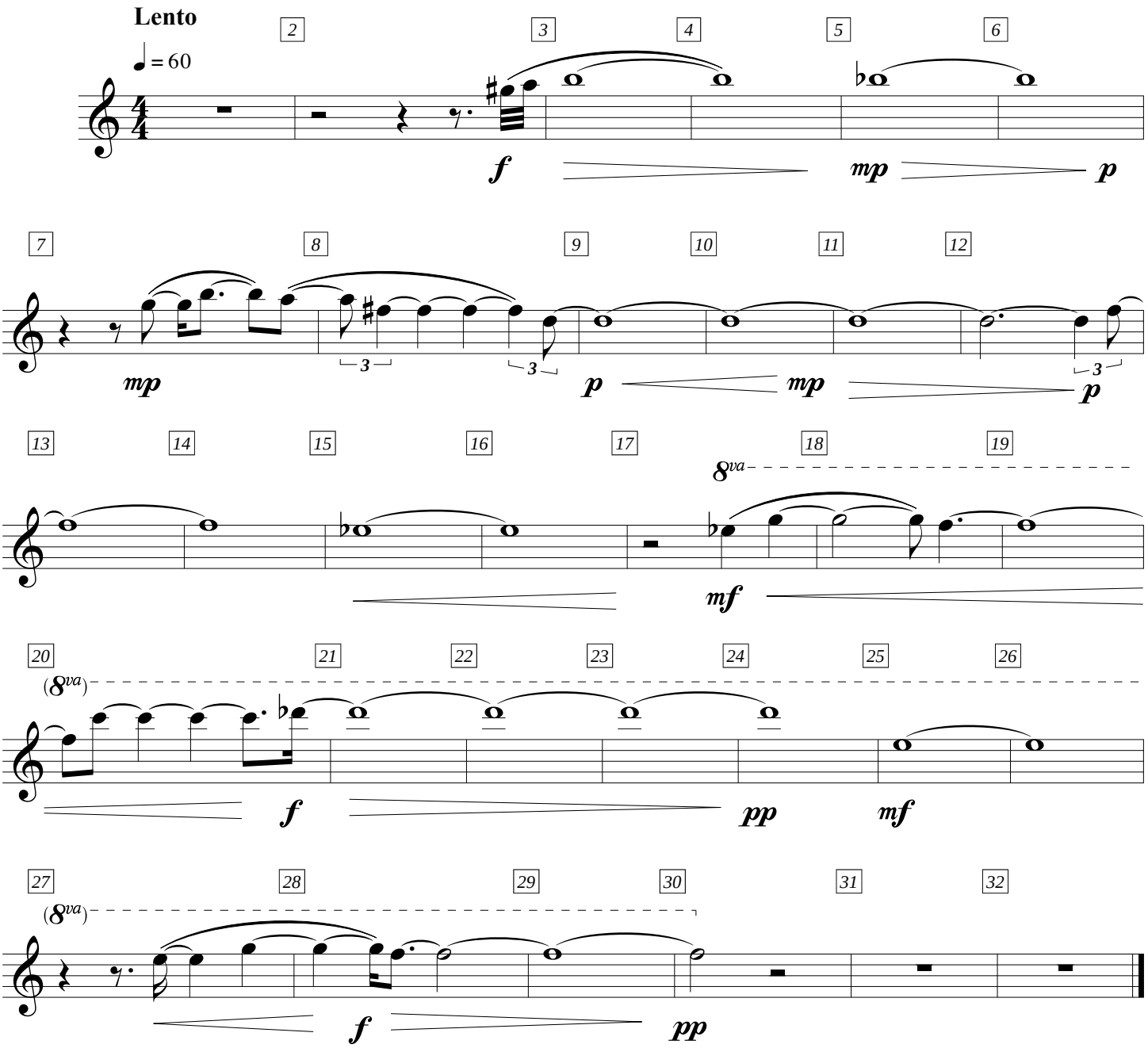
Lento



©

Violin I
Concert pitch

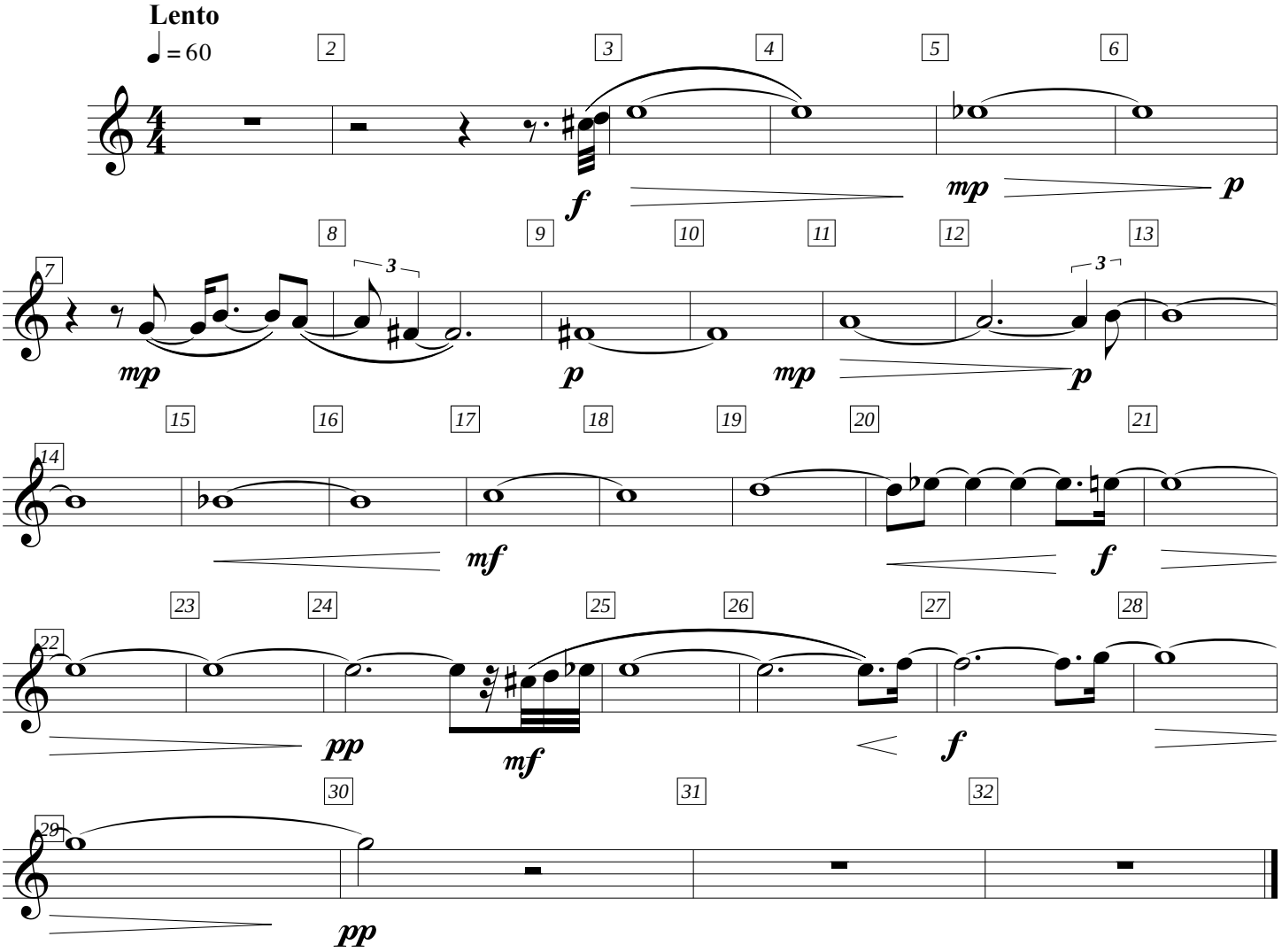
I Will Catch You



©

Violin II
Concert pitch

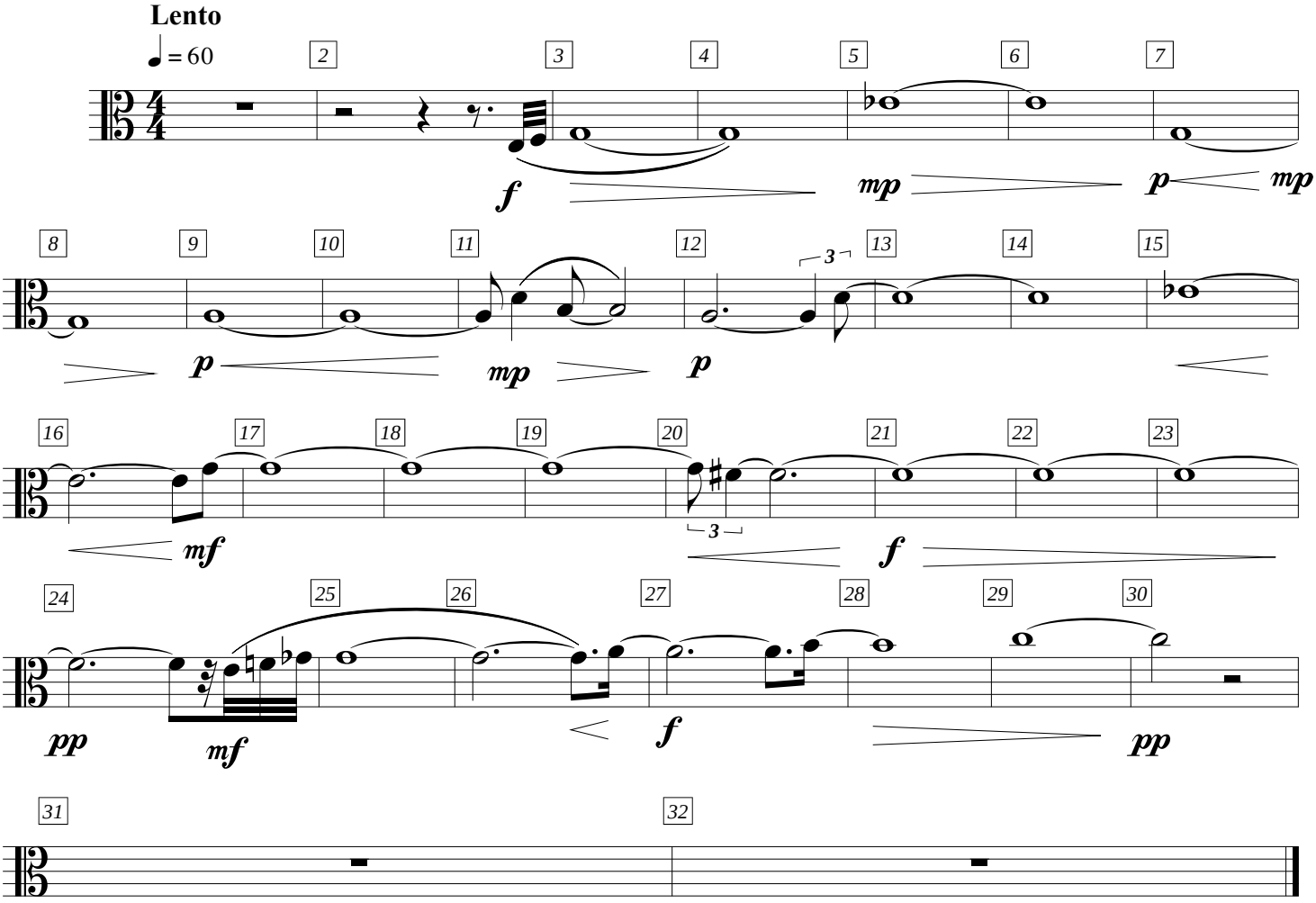
I Will Catch You



©

Viola
Concert pitch

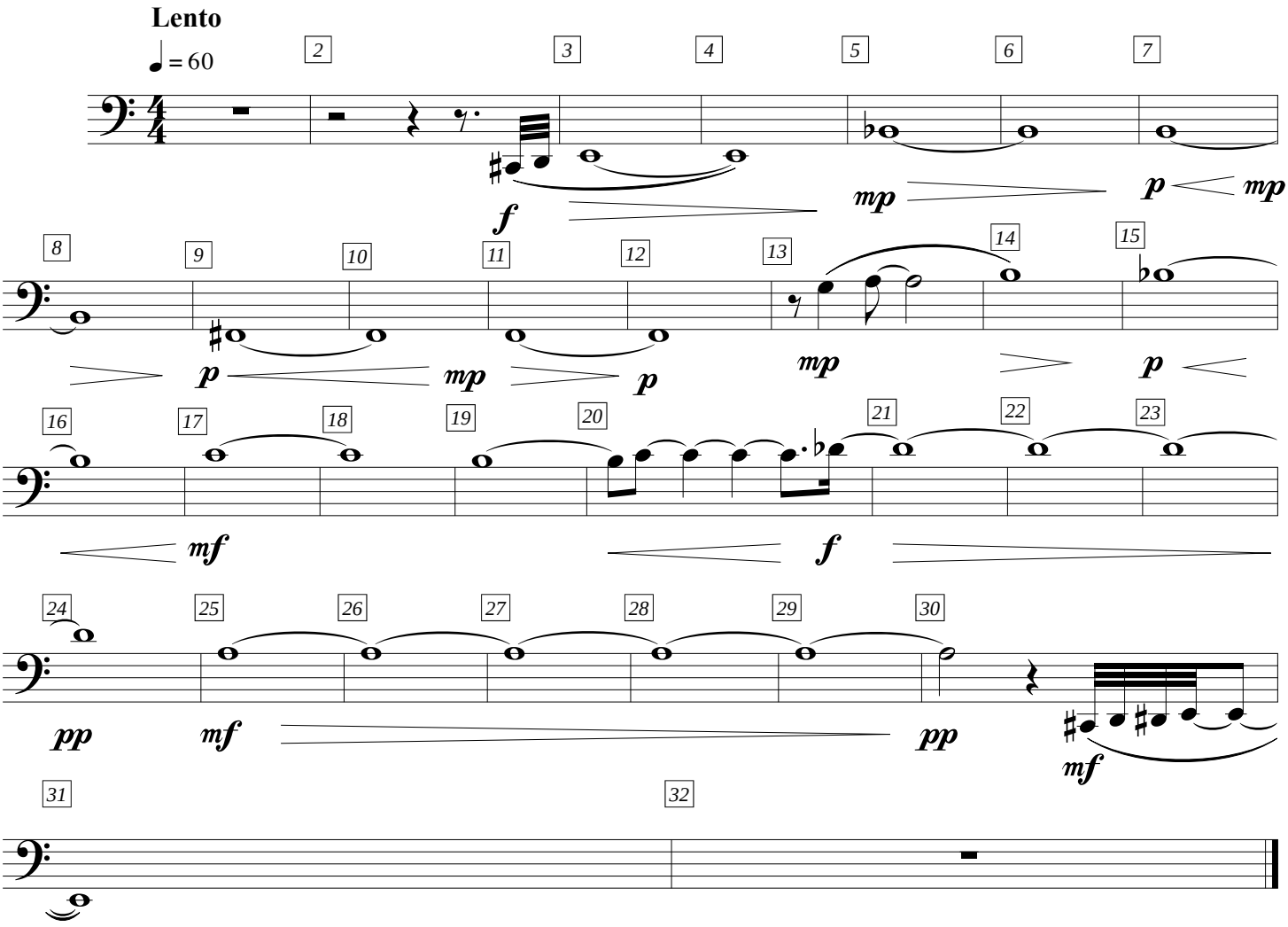
I Will Catch You



©

Cello
Concert pitch

I Will Catch You



©

Flute

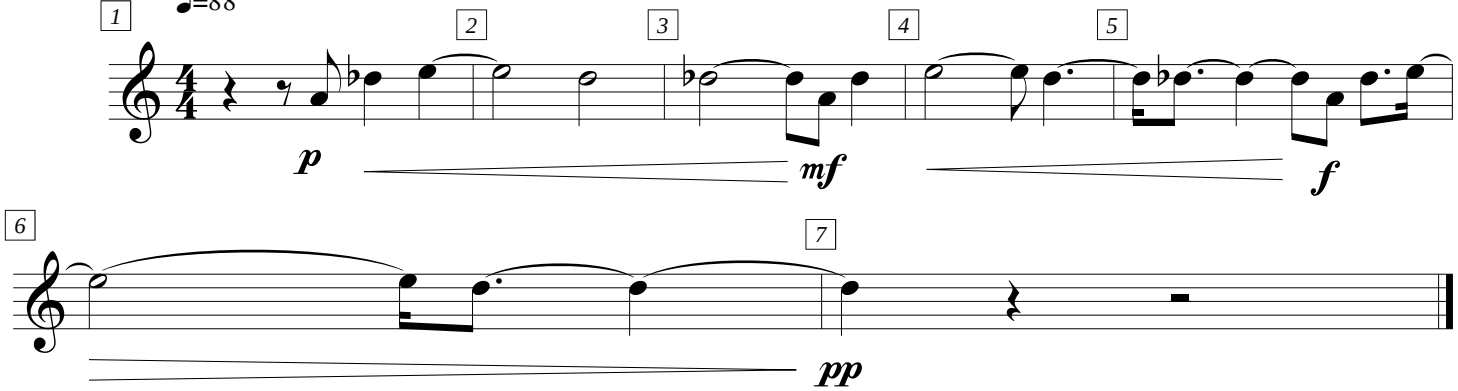
Cue Mañanero

Concert pitch

Payaso

Maestoso

♩=88



©

Trombone
Concert pitch

Cue Mañanero

Payaso

Maestoso

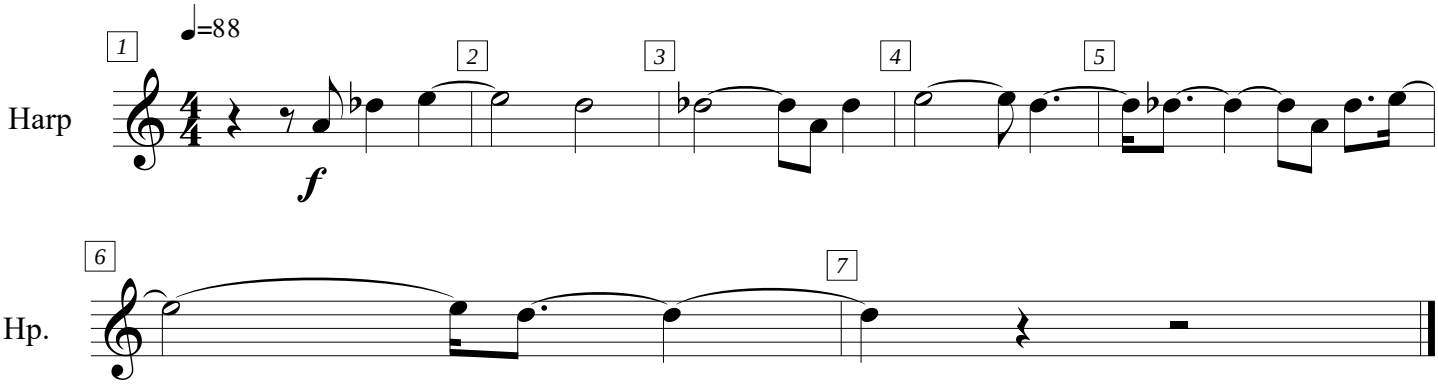
©

Harp
Concert pitch

Cue Mañanero

Payaso

Maestoso

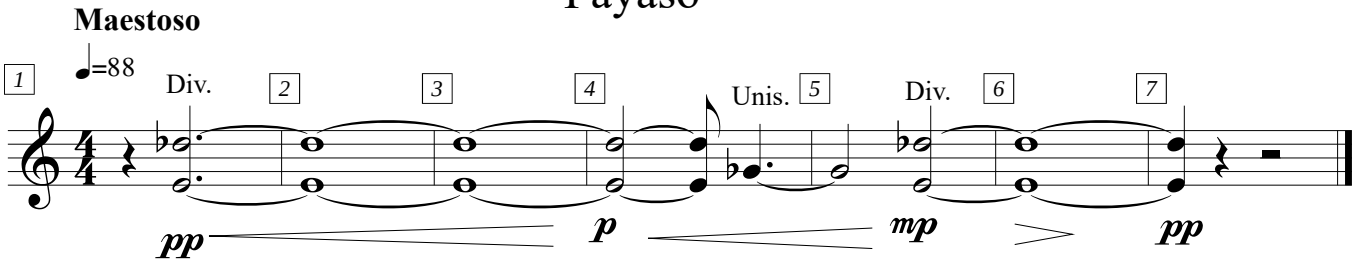


©

Violin
Concert pitch

Cue Mañanero

Payaso



©

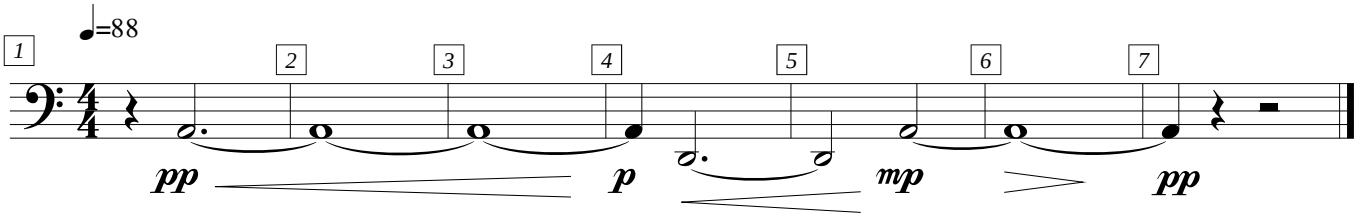
Cello

Concert pitch

Cue Mañanero

Payaso

Maestoso

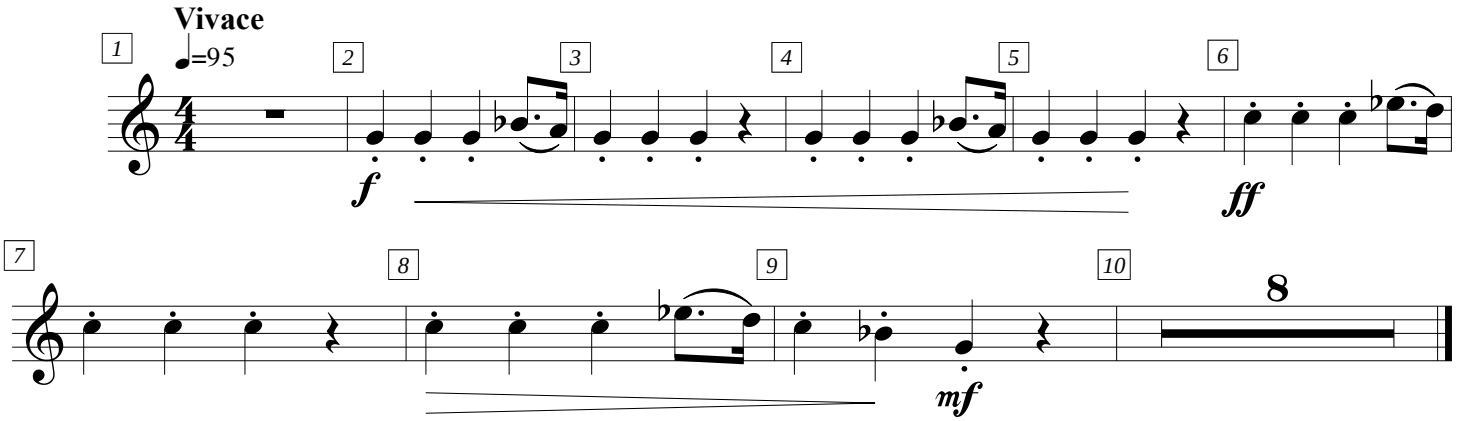


©

Oboe
Concert pitch

Darth Sister

Payaso



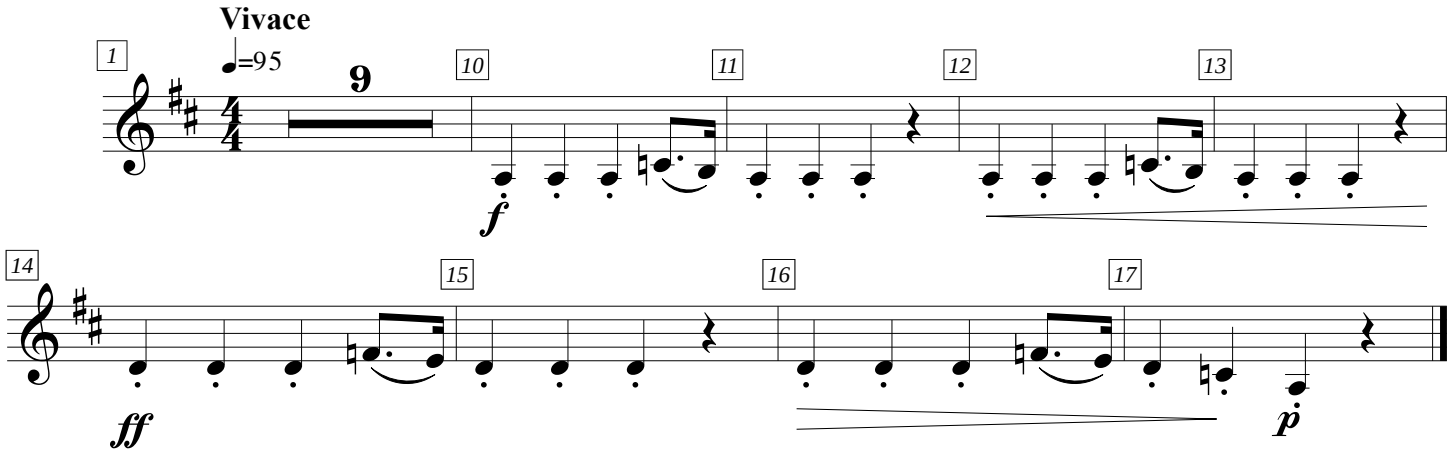
©

Clarinet in B♭

Transposed

Darth Sister

Payaso

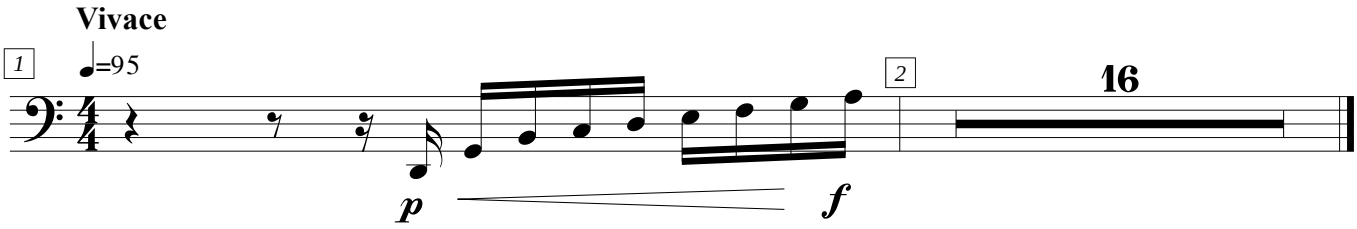


©

Bassoon
Concert pitch

Darth Sister

Payaso



©

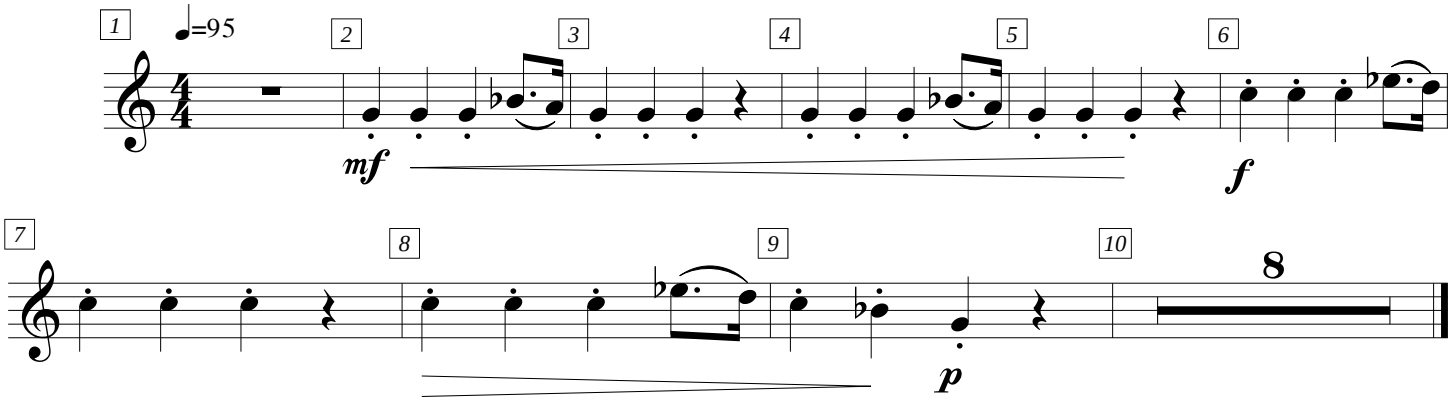
Trumpet in C

Concert pitch

Darth Sister

Payaso

Vivace



©

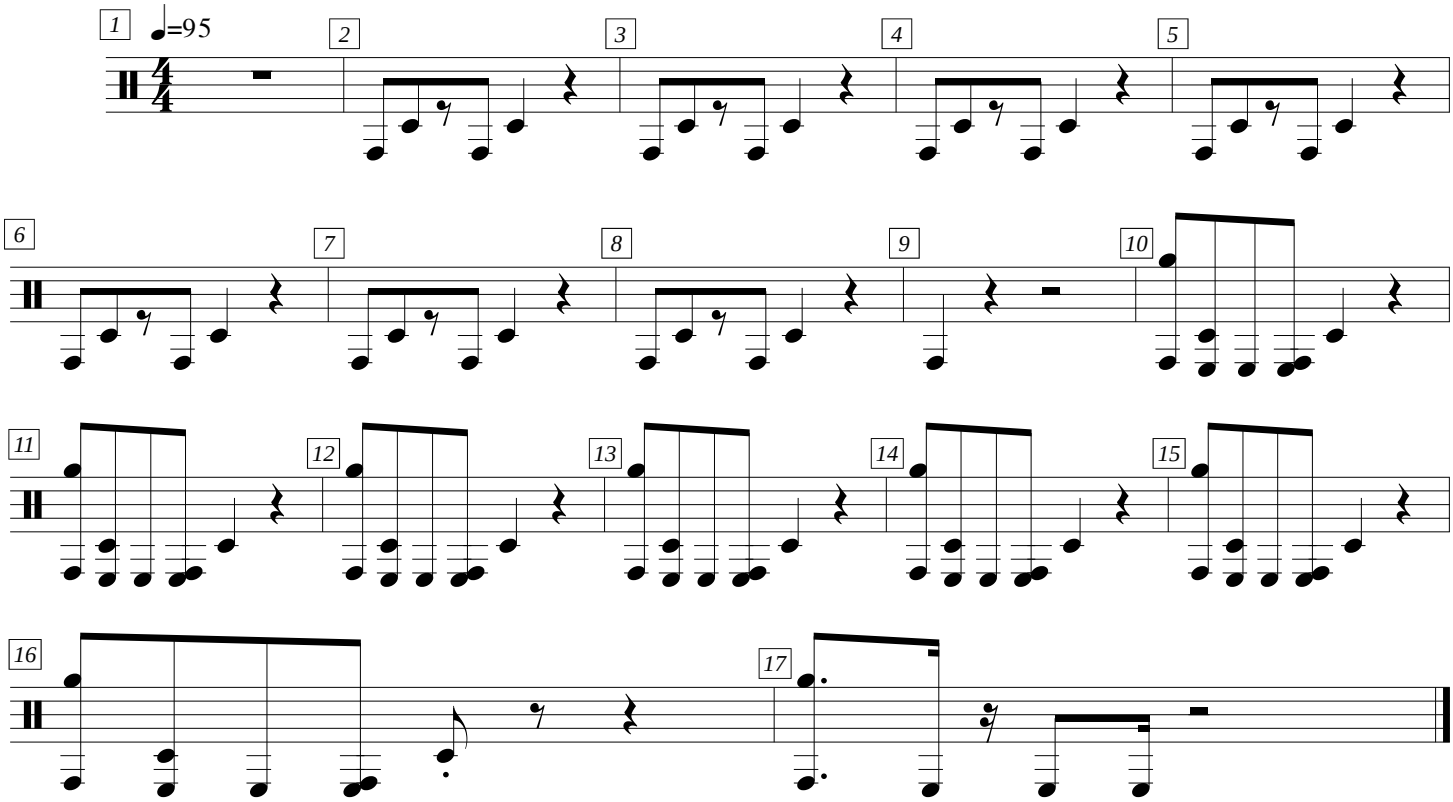
Percussion

Concert pitch

Darth Sister

Payaso

Vivace

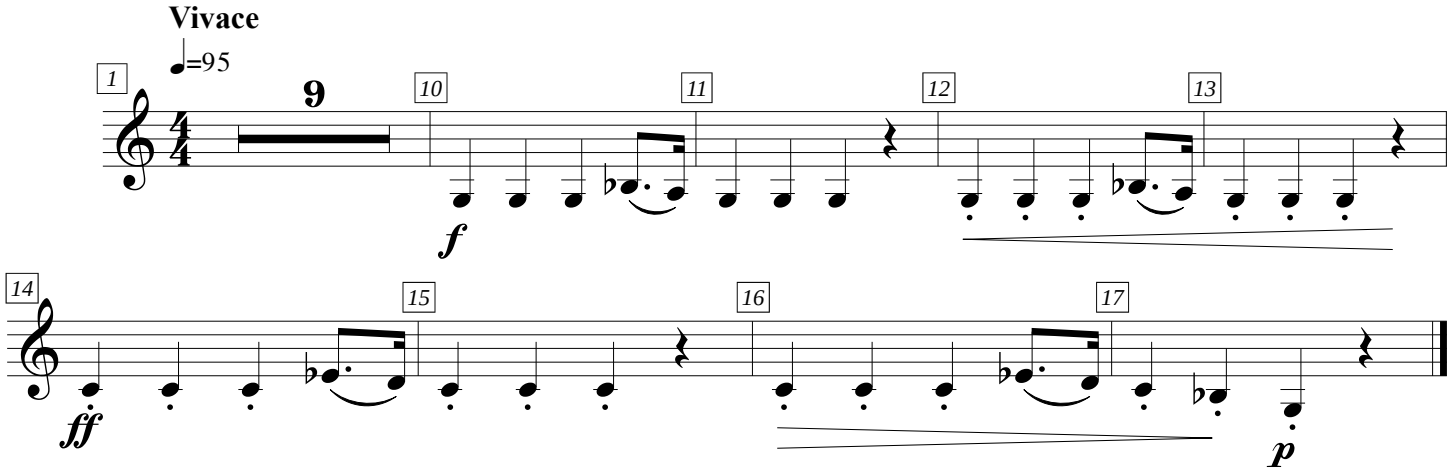


©

Violin
Concert pitch

Darth Sister

Payaso

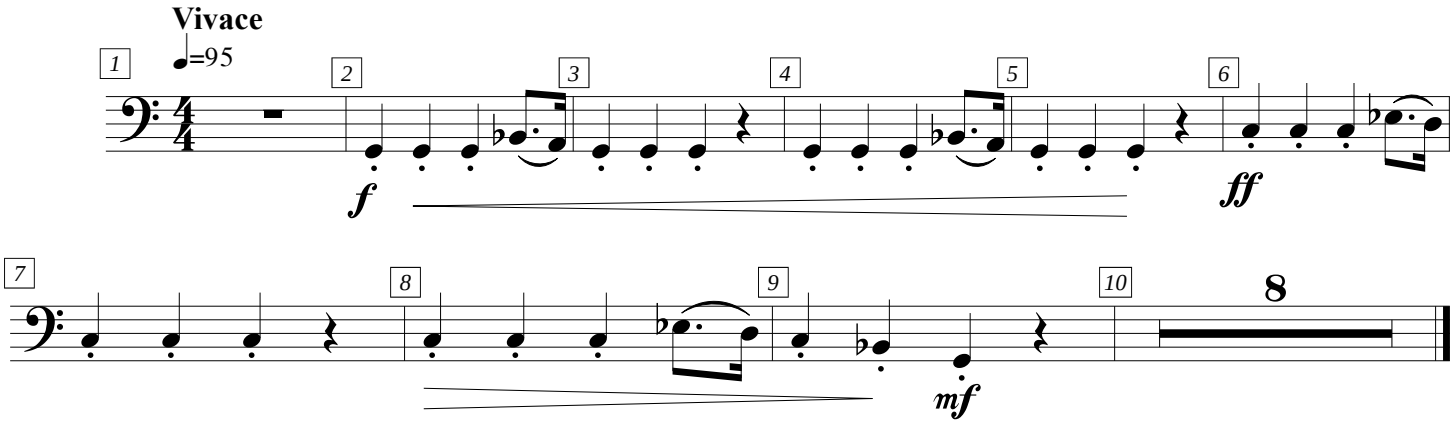


©

Cello
Concert pitch

Darth Sister

Payaso



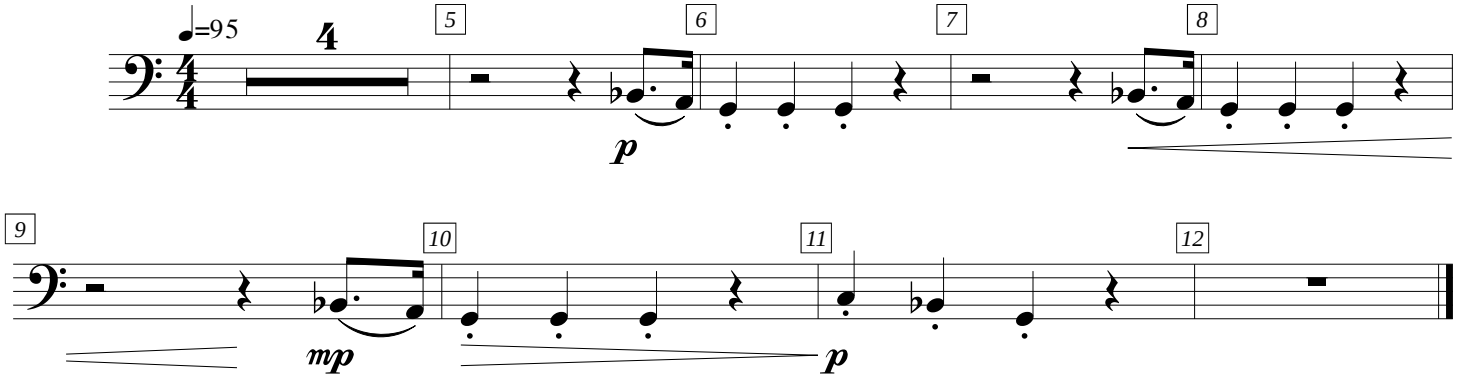
©

Bassoon
Concert pitch

Travesura del sueño

Payaso

Moderato



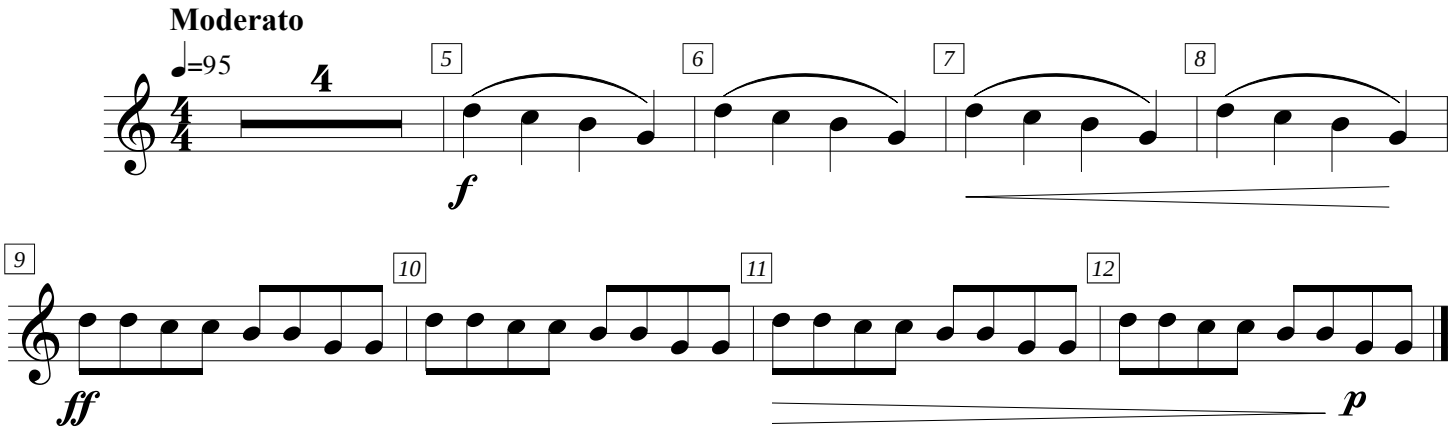
©

Xylophone

Concert pitch

Travesura del sueño

Payaso



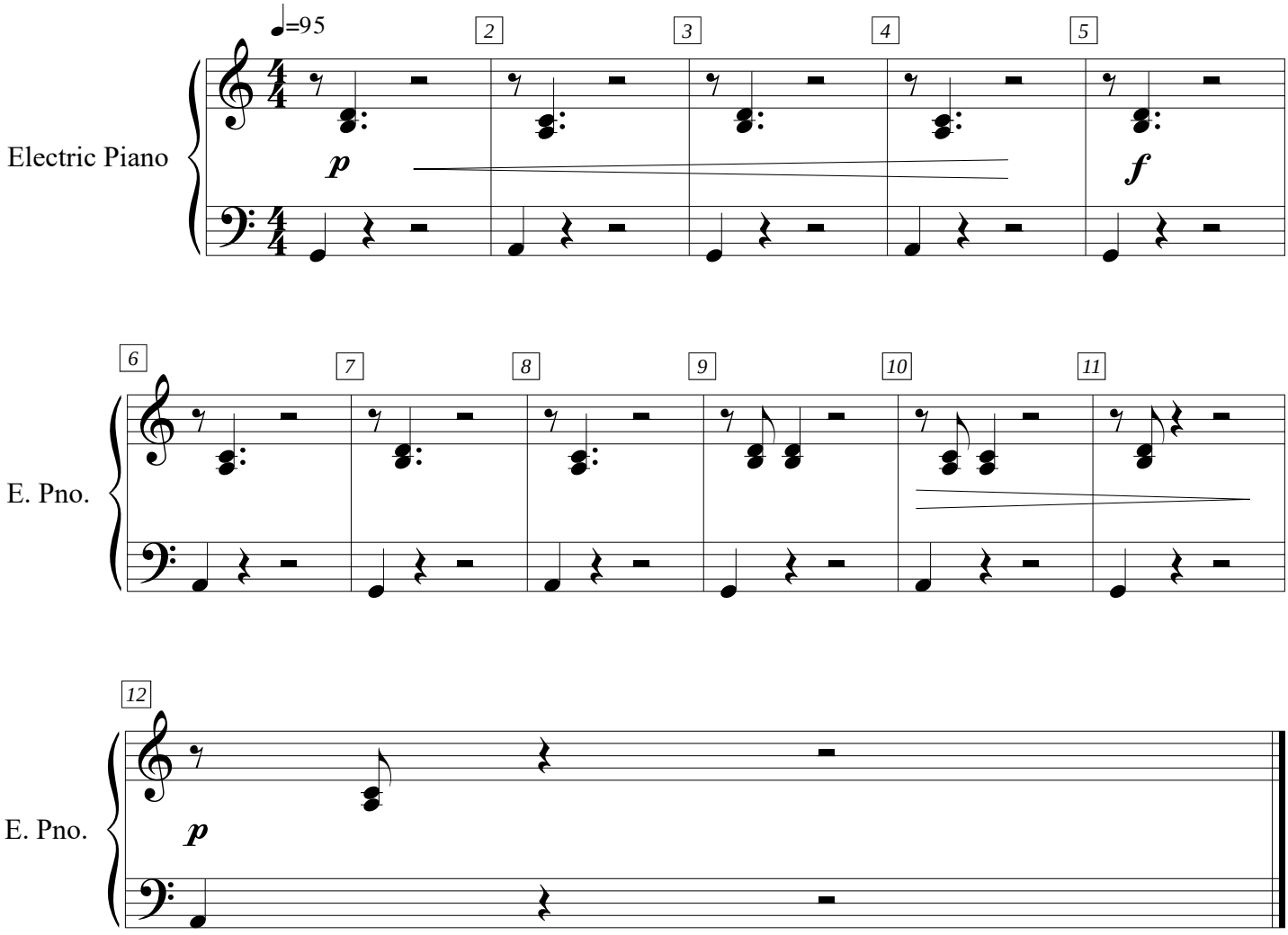
©

Electric Piano
Concert pitch

Travesura del sueño

Payaso

Moderato



©

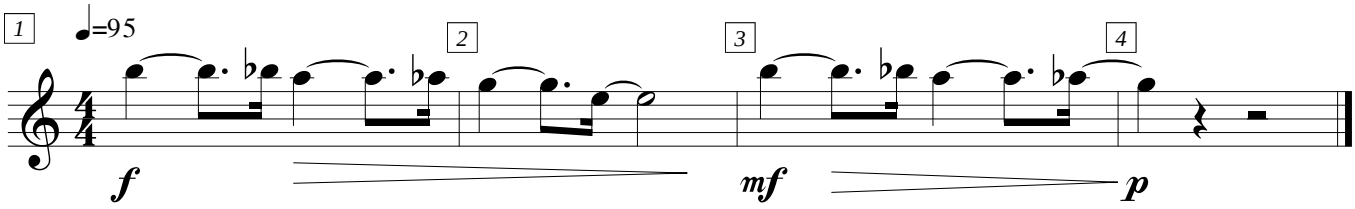
Flute

Concert pitch

Triste payaso

Payaso

Largo



©

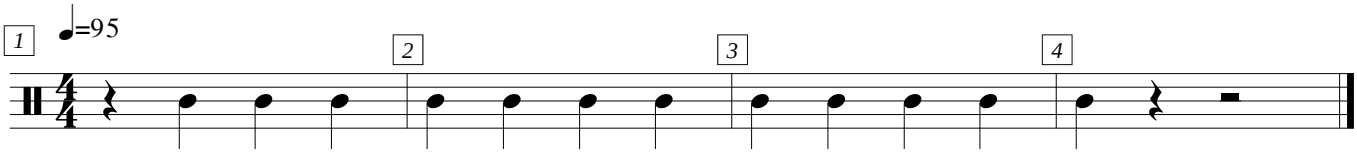
Percussion

Concert pitch

Triste payaso

Payaso

Largo



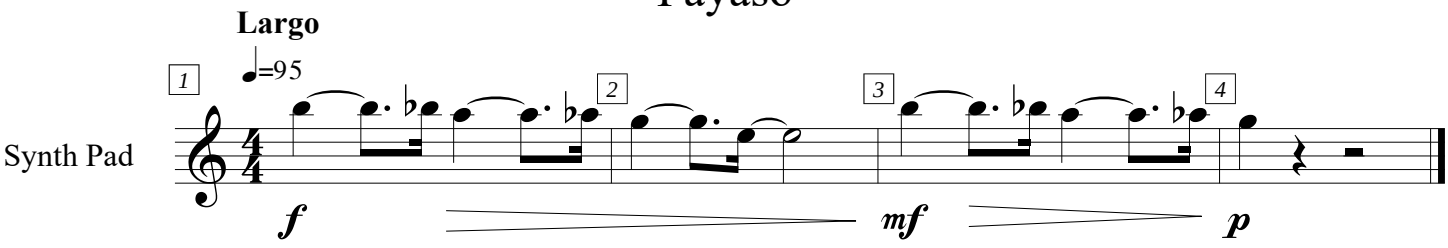
©

Synth Pad

Concert pitch

Triste payaso

Payaso



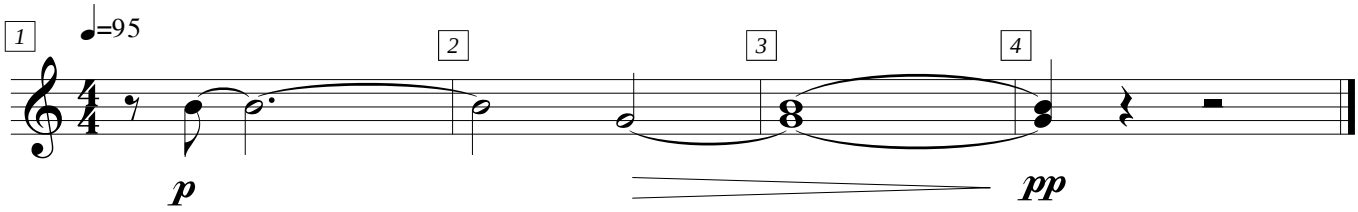
©

Violin
Concert pitch

Triste payaso

Payaso

Largo



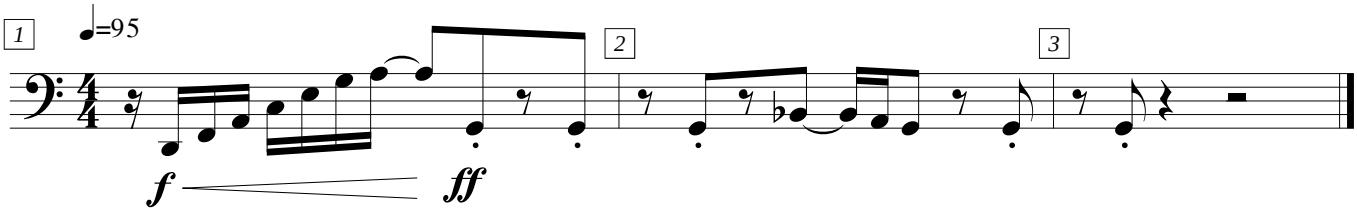
©

Bassoon

Darth Sister Remastered

Payaso

Vivace

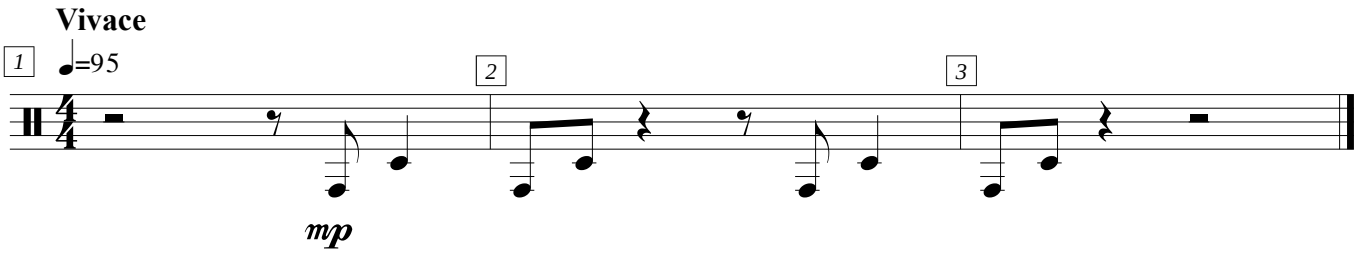


©

Percussion
Concert pitch

Darth Sister Remastered

Payaso



©

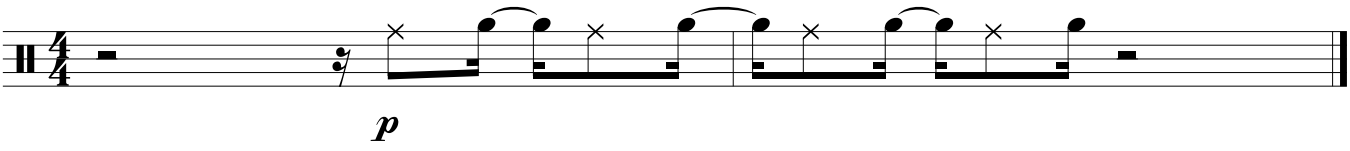
Percussion
Concert pitch

Cuica

Payaso

Vivace

♩=95



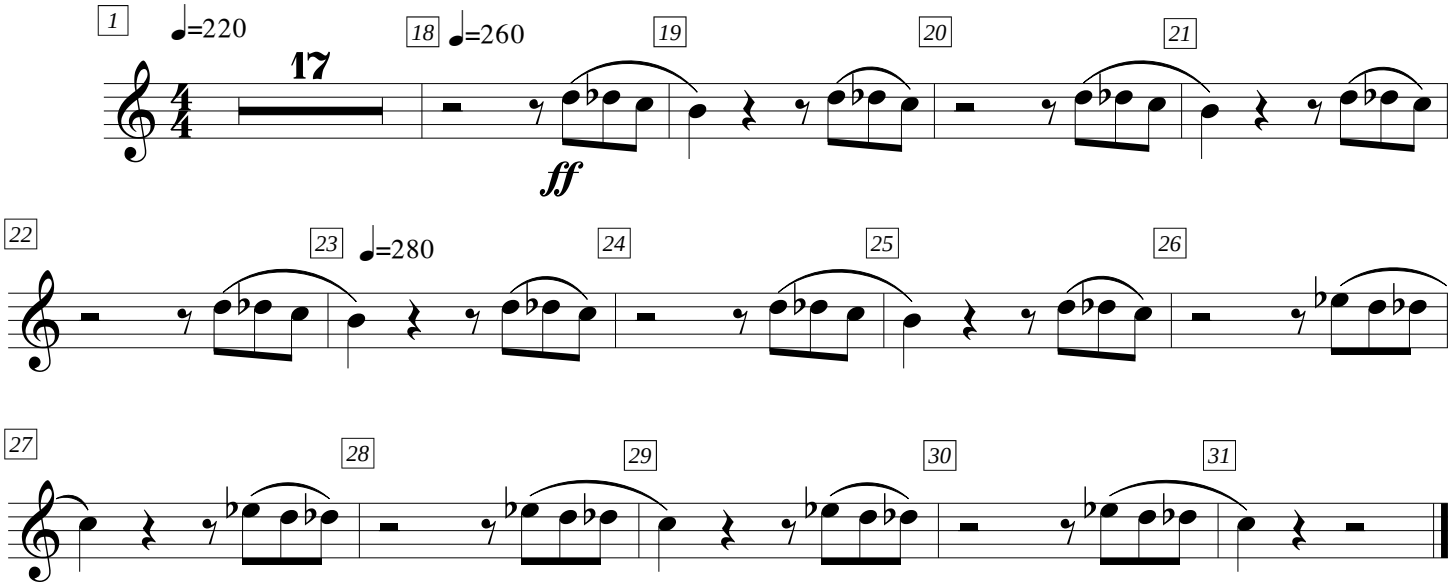
©

Flute
Concert pitch

Desesperación

Payaso

Presto



©

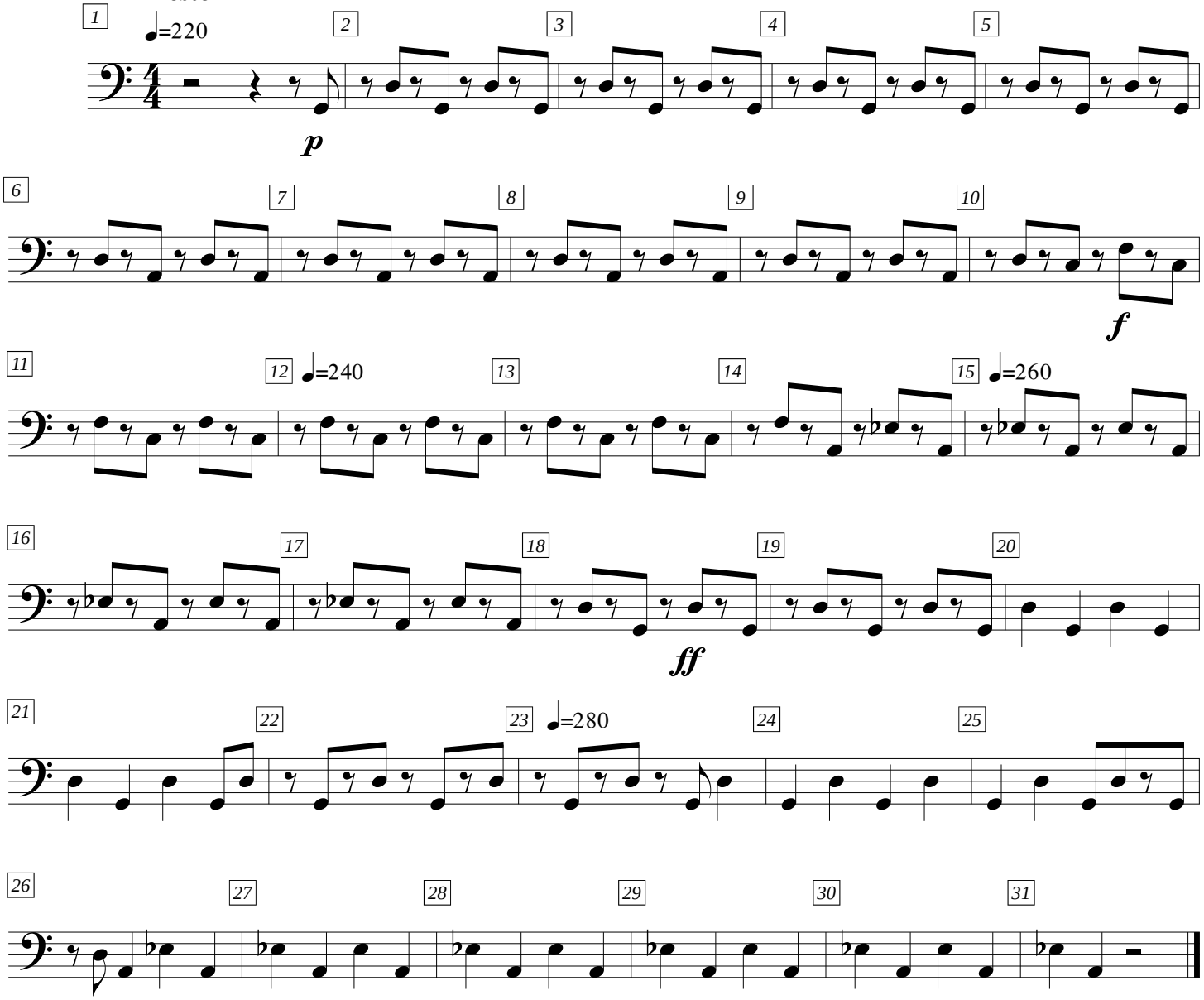
Bassoon

Concert pitch

Desesperación

Payaso

Presto



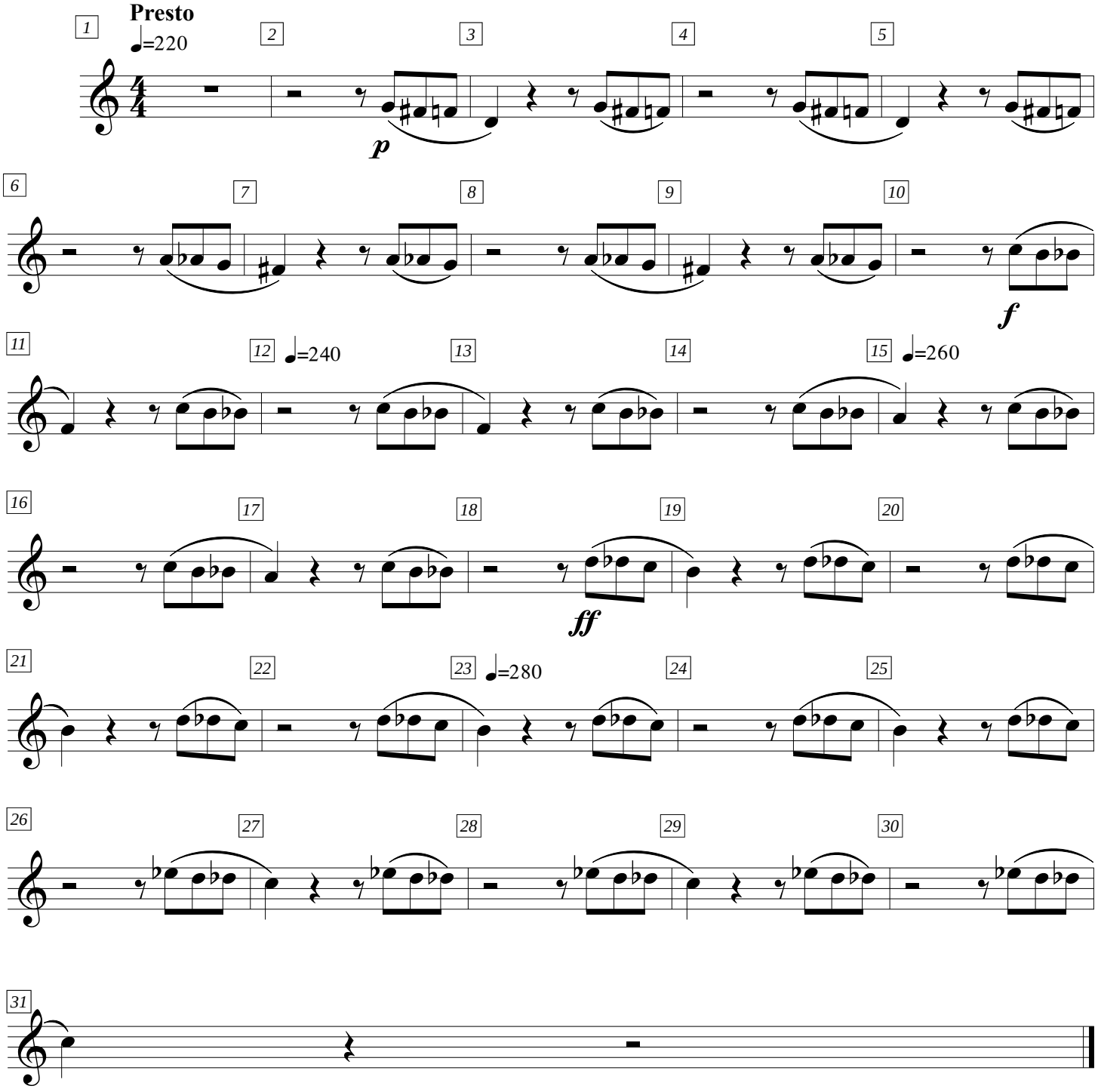
©

Trumpet in C

Concert pitch

Desesperación

Payaso



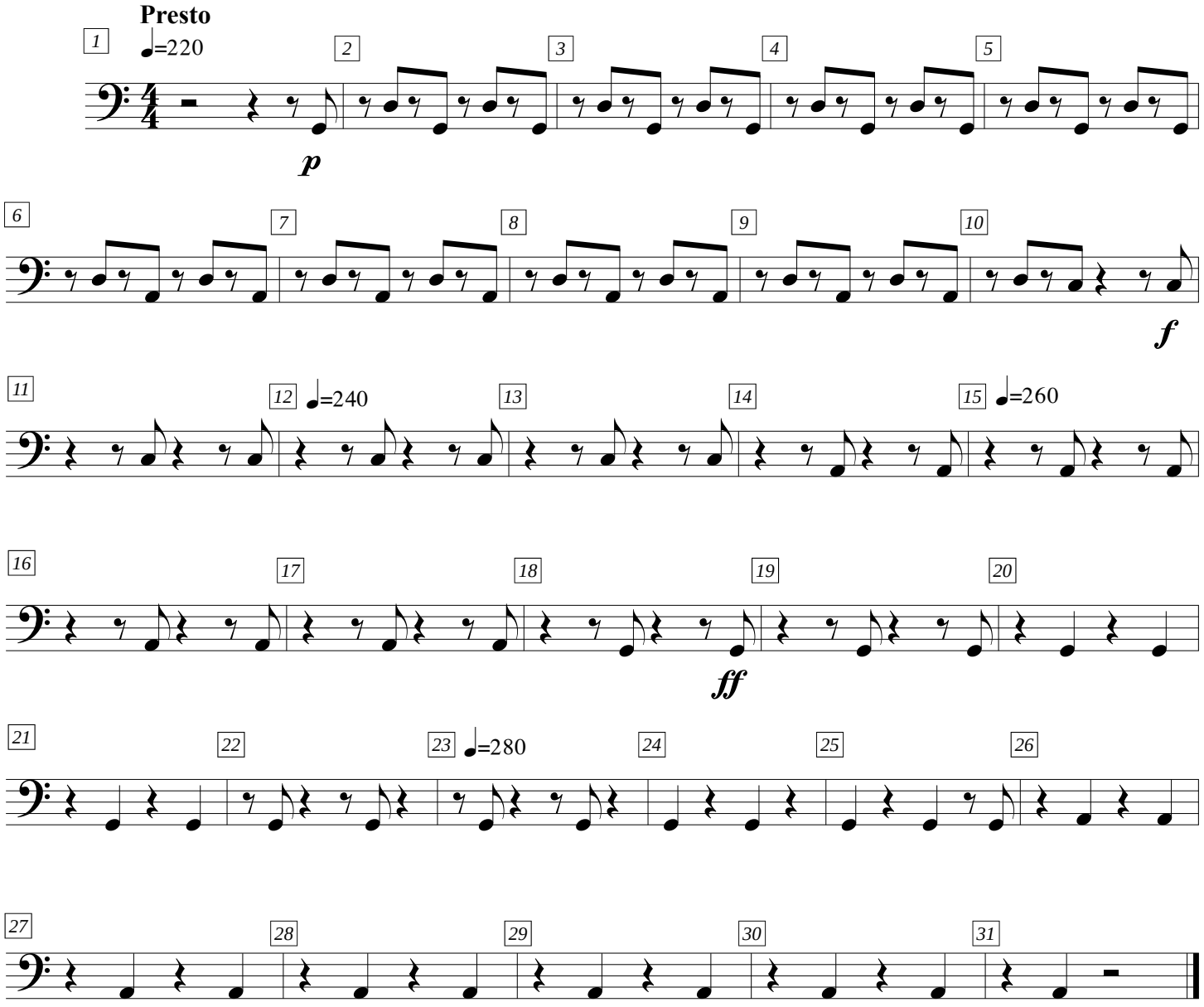
©

Tuba

Concert pitch

Desesperación

Payaso



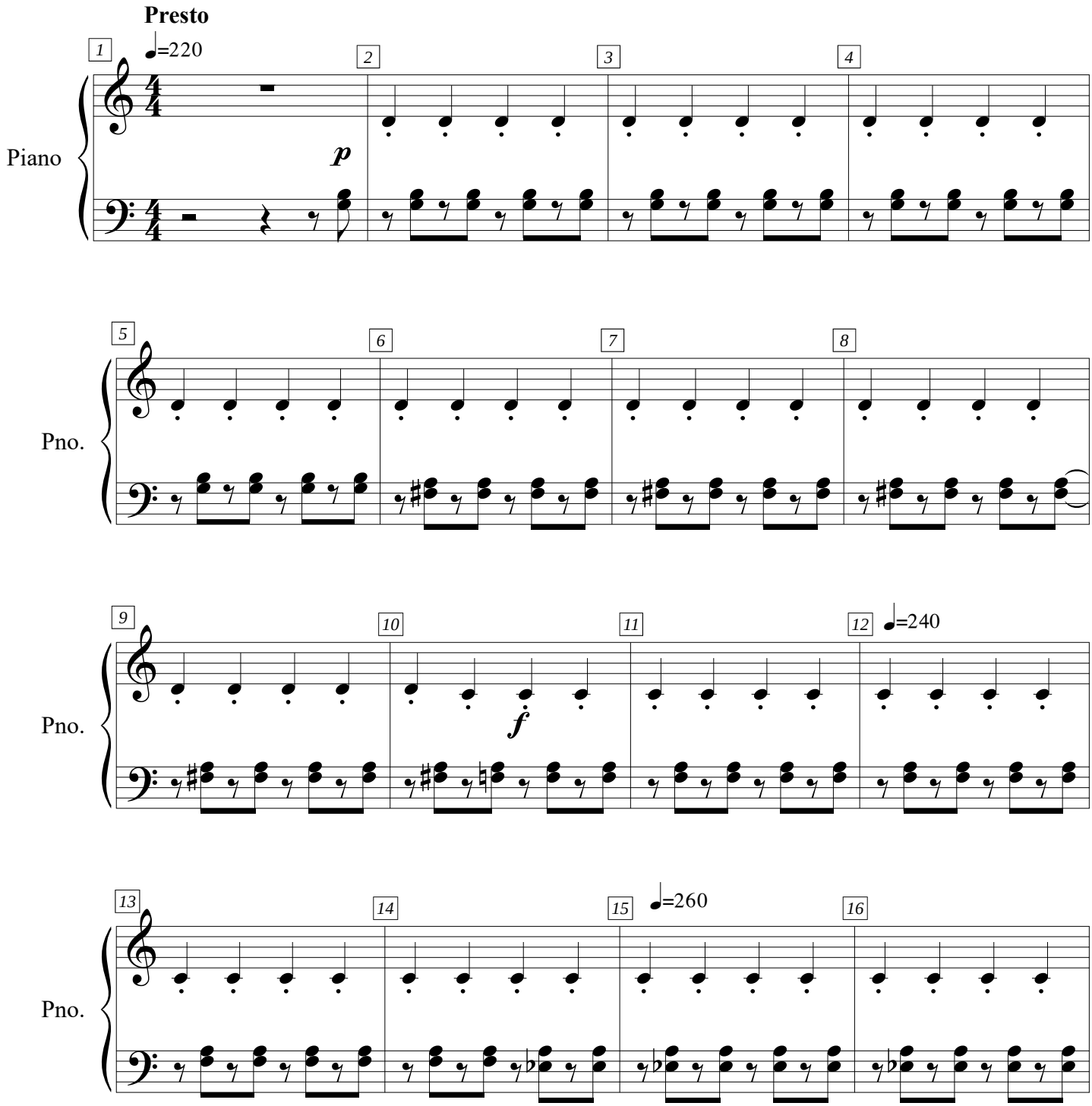
©

Piano

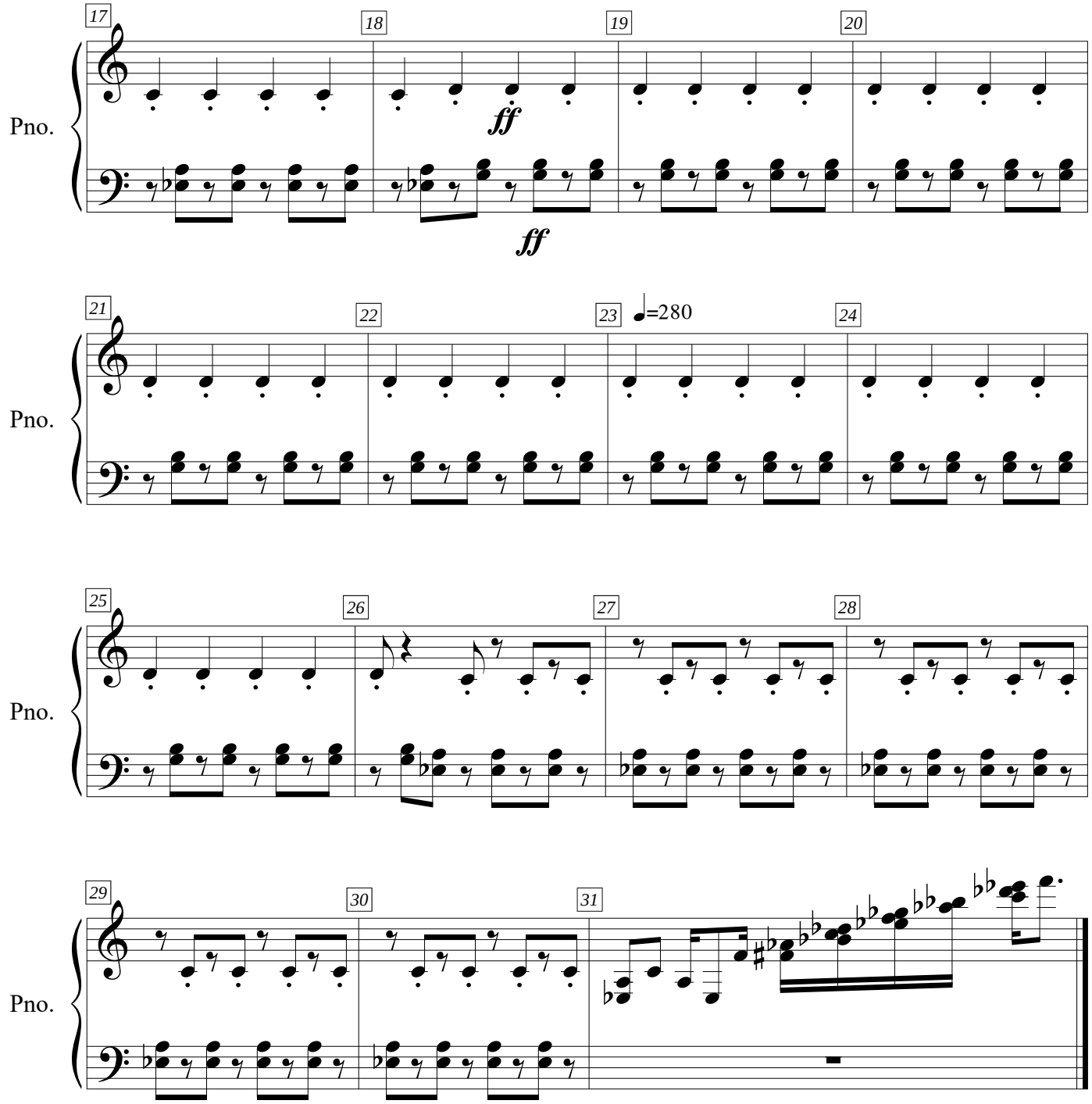
Concert pitch

Desesperación

Payaso



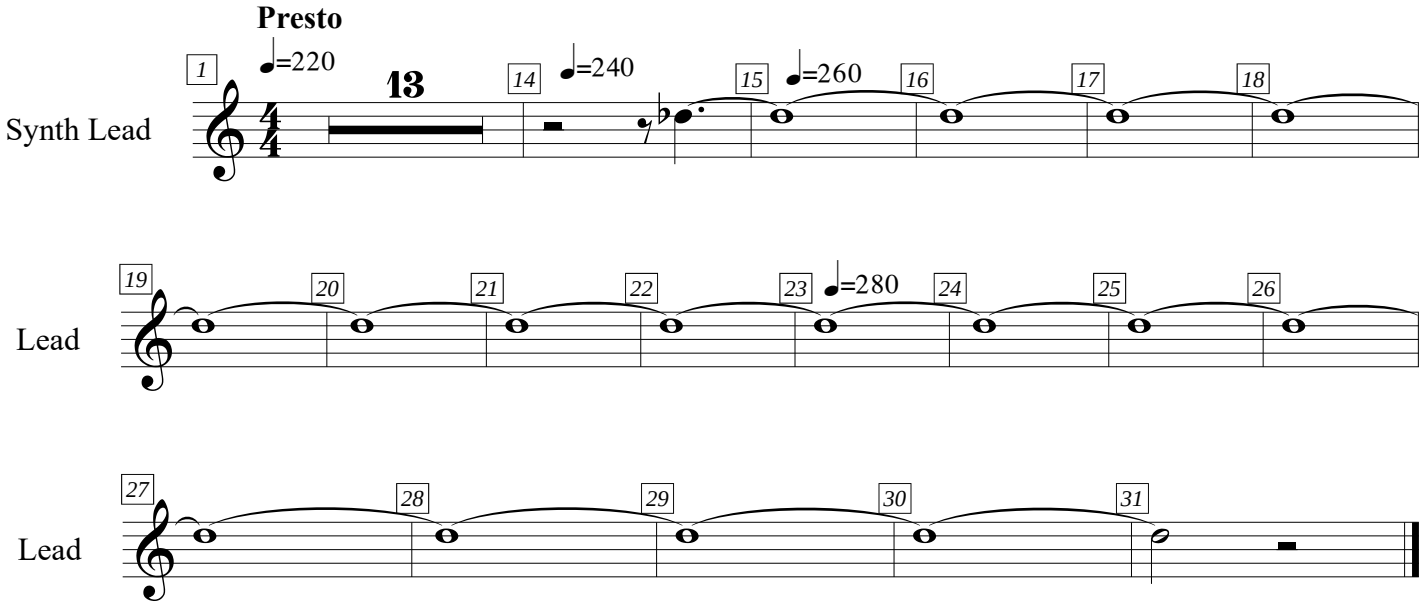
©


17
18
19
20
Pno.
ff
ff
21
22
23
♩=280
24
Pno.
25
26
27
28
Pno.
29
30
31
Pno.

Synth Lead
Concert pitch

Desesperación

Payaso

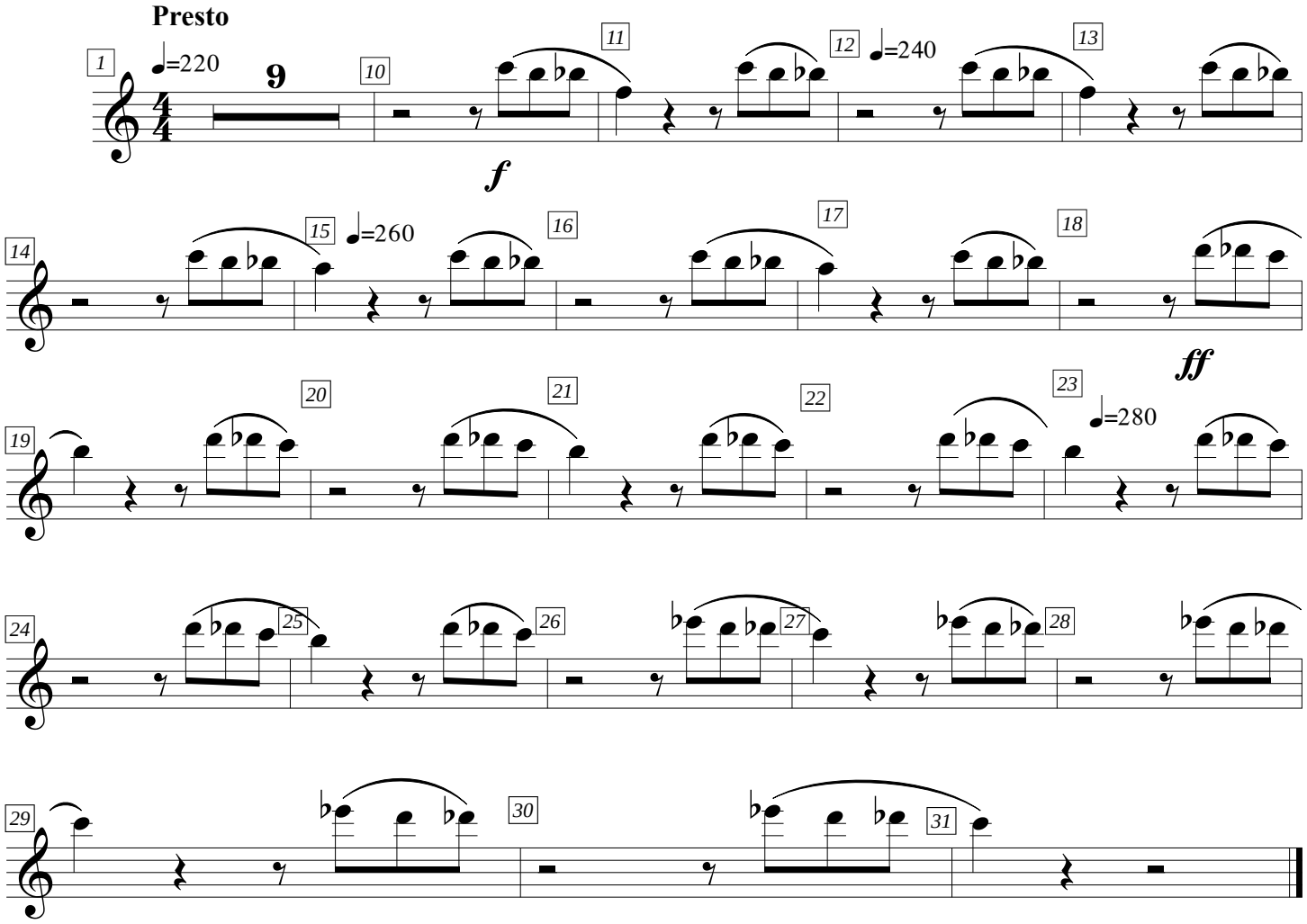


©

Violin
Concert pitch

Desesperación

Payaso



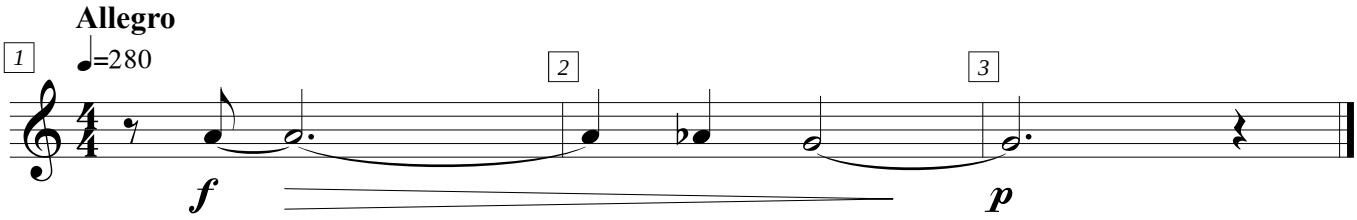
©

Trumpet in C

Concert pitch

Payaso

Payaso



©

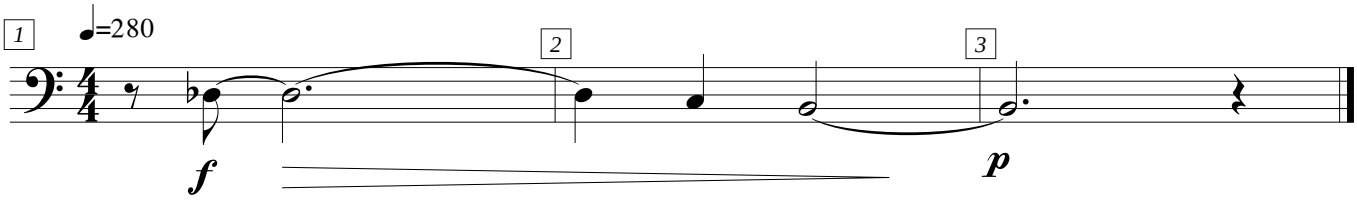
Trombone

Concert pitch

Payaso

Payaso

Allegro



©

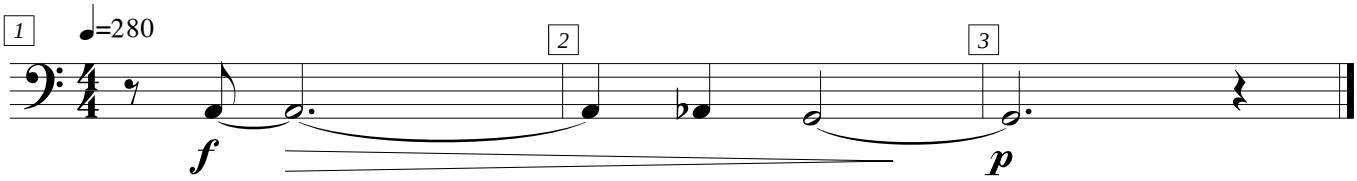
Tuba

Concert pitch

Payaso

Payaso

Allegro



©

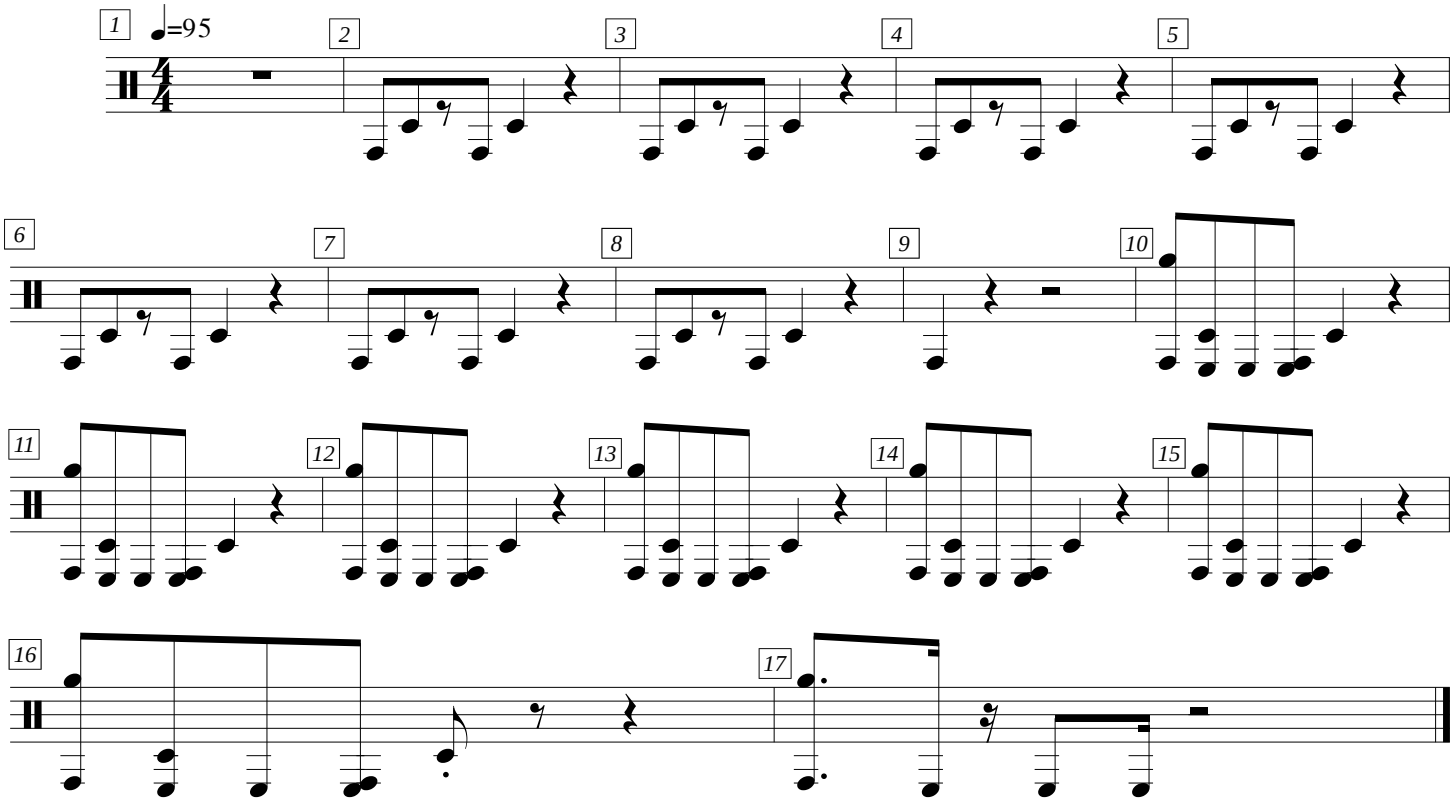
Percussion

Concert pitch

Payaso

Darth Sister

Vivace



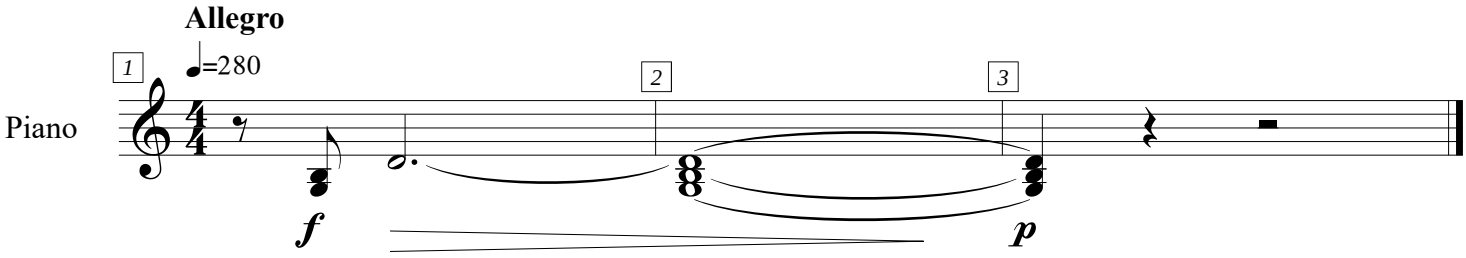
©

Piano

Concert pitch

Payaso

Payaso



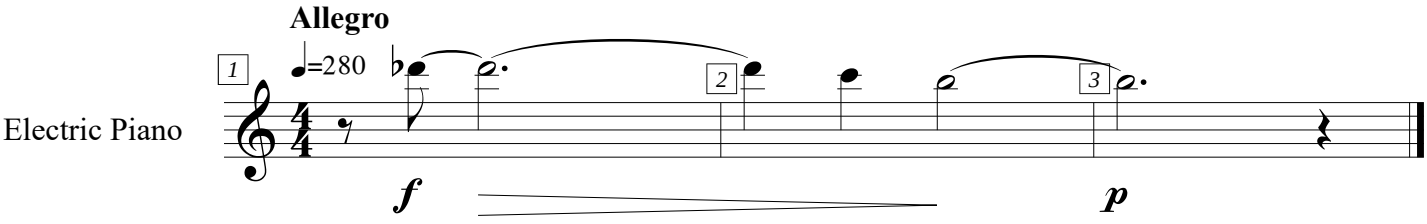
©

Electric Piano

Concert pitch

Payaso

Payaso



©

CONCLUSIONES

La realización de este trabajo fue bastante desafiante ya que, al trabajar con directores, realicé varias correcciones y avances hasta que mi música sea del agrado de ellos. También, los bloqueos creativos fueron un reto porque no sabía por dónde empezar, o cómo abarcar musicalmente una idea que el director deseaba. Sin embargo, me parece que el trabajo final es gratificante porque ayudó a mi crecimiento tanto personal como profesional al exigir perseverancia y creatividad.

Ambos cortometrajes tuvieron sus retos, por ejemplo, “Payaso” fue un trabajo conjunto con un estudiante de cine de la universidad. Por ello, se organizaron reuniones creativas para determinar en dónde se necesitaba música y qué exactamente se debía expresar en cada cue. Fueron varias las versiones que se entregaron al director ya que existieron ideas que no estaban pulidas del todo o asimiladas por las dos partes. Ambos cortometrajes manejan un concepto musical y sentimientos que se buscan trasmitir al espectador. “I Will Catch You” se basa principalmente en el poder y lo frágil que puede ser tenerlo; mientras tanto, “Payaso” se centra en la ironía y en lo absurdo, en el villano y el héroe.

Componer para dichos cortometrajes fue una experiencia única y bastante acercada a la realidad del compositor. Es muy gratificante superar todos los obstáculos que se presentaron en el camino y que, al final, ambos directores están satisfechos con la música para los cortometrajes. Me llevo con felicidad todo el aprendizaje por haber realizado este trabajo ya que me permitió reconocer mis fortalezas y debilidades como compositora y como persona.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

.Adams, J. (2009). *City Noir*. Grabadora.

Sinatra, F. (1958). Angel Eyes [Canción]. En *Frank Sinatra Sings for the Only the Lonely*. Grabadora.

Williams, J. (1980). The Imperial March [Canción]. En *The Empire Strikes Back*. Grabadora.

Zimmer, H. (2017). Jack Sparrow [Canción]. En *Live in Prague.* Grabadora.