UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Escena 1: I will Catch you

Escena 2: Voices

Josué David Granda Cando

Composición para medios contemporáneos

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Licenciado 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: Voices

Josué David Granda Cando

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

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: Josué David Granda Cando

Código: 00214839

Cédula de identidad: 1726609033

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UNPUBLISHED DOCUMENT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 bythe 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 Catch You” y “Voices”, ambos extraídos de la página web “The Cue Tube”. Este proyecto refleja las habilidades musicales teóricas y prácticas adquiridas a lo largo de la carrera de composición musical para medios contemporáneos. Se realizaron además trabajos de grabación en conjunto con estudiantes de ejecución y producción musical, con el objetivo de mejorar la calidad del trabajo.

Palabras clave: música, composición, cine, director, cortometraje, musicalización, grabación.

ABSTRACT

This paper proposes the film scoring for two shortcuts “I Catch You” and “Voices”, both taken from “The Cue Tube”. This project reflects the theoretical and practical musical skills acquired throughout the career of music composition for contemporary media. Recording work was also carried out in conjunction with performance and production students, with the aim of improving the quality of the project.

Key words: music, composition, cinema, director, shortcut, film scoring, recording.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción **8**
Instrumentación **9**
Score I will Catch you **10**
Particcellas I will Catch you **24**
Score Voices **36**
Particcellas Voices **42**
Conclusiones **61**
Referencias bibliográficas **62**

INTRODUCCIÓN

El “Film Scoring” es un proceso mucho mas largo de lo que parece, una confusión común es pensar que se trata de ver una escena y posteriormente sentarse a componer como lo hacía Mozart o Beethoven, pero esa idea está muy alejada de la realidad. En estos cuatro años llenos de enseñanzas, fallas y aciertos, se ha logrado comprender muy de cerca el proceso largo y meticuloso que es hacer música para medios visuales.

El proceso comienza, en el caso de trabajar con un directos, con la conceptualización a partir del “Script”, algo parecido a una primera “spotting session”, luego pasa por los primeros bocetos y posteriormente después de algunas sesiones con el director, por fin se puede comenzar a grabar. En el último escalón de este proceso se encuentra la edición y mezcla que solo podrán llegar si es de la mano del corte final o un corte muy avanzado.

Este proyecto ha reflejado, de cierta manera, el proceso del “Film Scoring” en su totalidad, dándonos a conocer todas las complicaciones que puede traer un trabajo de este estilo y todas las situaciones para las que debemos estar preparados. El material a continuación es una muestra del trabajo que se realizó a nivel de composición y orquestación.

INSTRUMENTACIÓN

I will Catch you

Coro: Se realizó una grabación en vivo de 4 cantantes de la carrera de ejecución musical para medios contemporáneos junto con un plug in de coro para lograr darle mas humanidad al sonido del coro. Esta grabación se realizo en el estudio de Lao Tse el día 29 de Abril del 2023.

Cello: El mismo día se realizó la grabación del Cello, en el mismo estudio.

Voices

Percusión: Para la percusión se usaron varias capas de sonidos, el principal, y el cual se encuentra transcrito en el score, es el de Action strikes customizado con el sonido de "War Ensamble" y con una rítmica simple de negras corcheas y semicorcheas. Las capas extras son duplicados de la misma o hits en ciertos lugares.

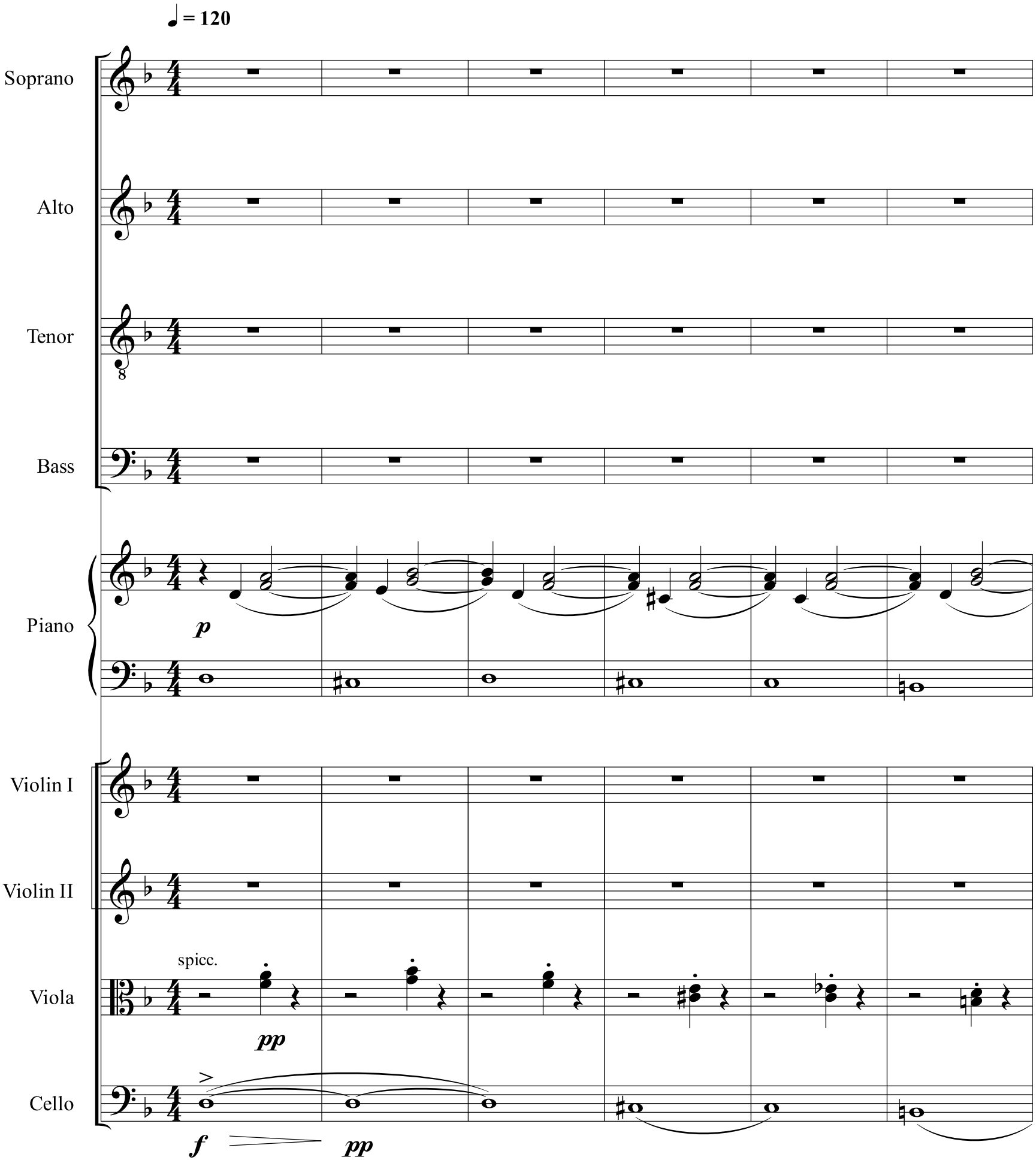
Coro: Para el sonido del coro se realizón una grabación con el mismo personal que en el coro del primer trabajo, sumado al mismo plugin de coros pero cambiando a un estilo impostado para dar sensaciones medievales.

Lead Voice: Para la voz principal de este proyecto se realizó una grabación en el mismo estudio y con una de las cantantes del coro, se procuró que la voz suene fuerte pero abierta y en concordancia con la letra que se estaba cantando.

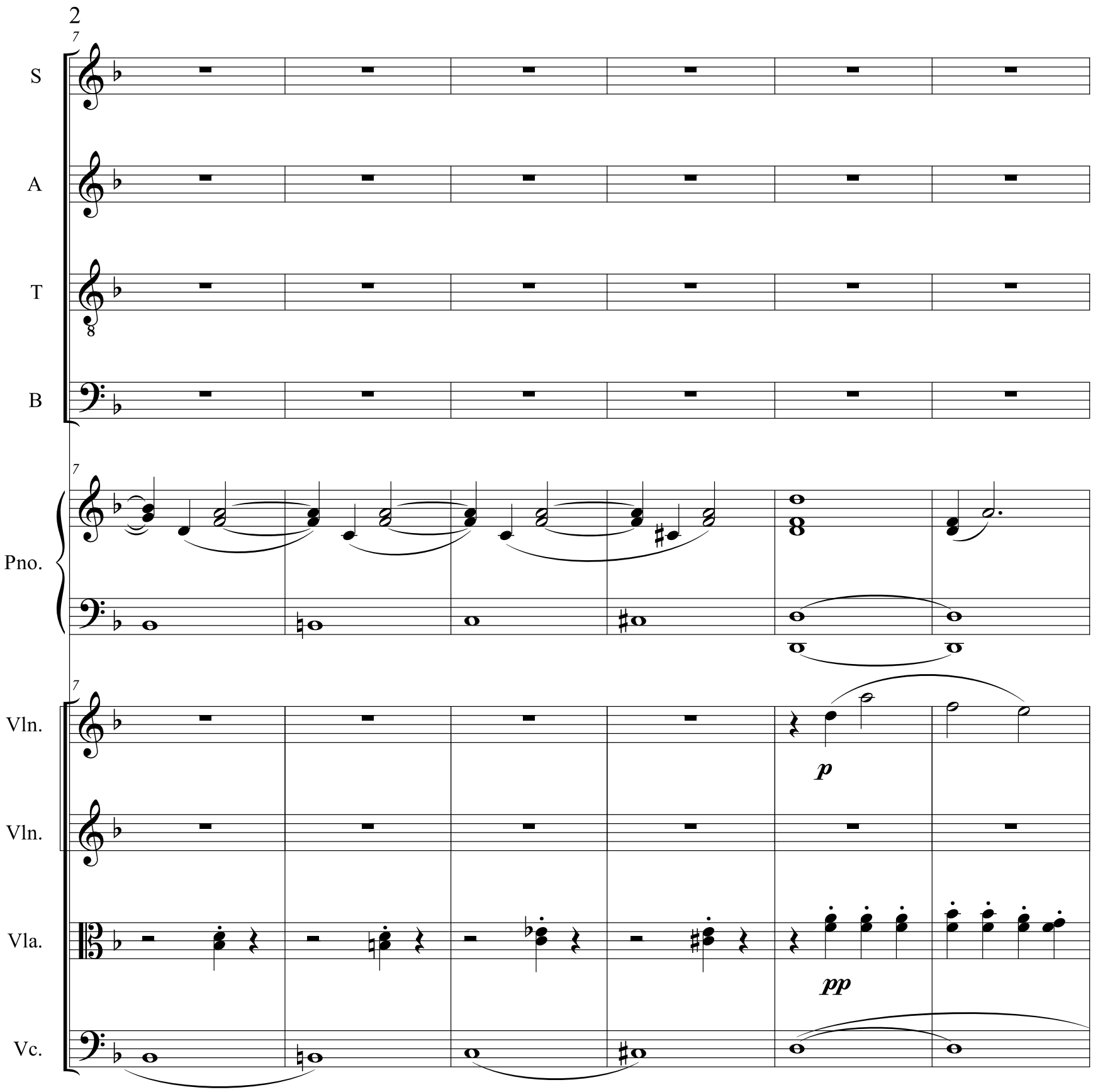
Score

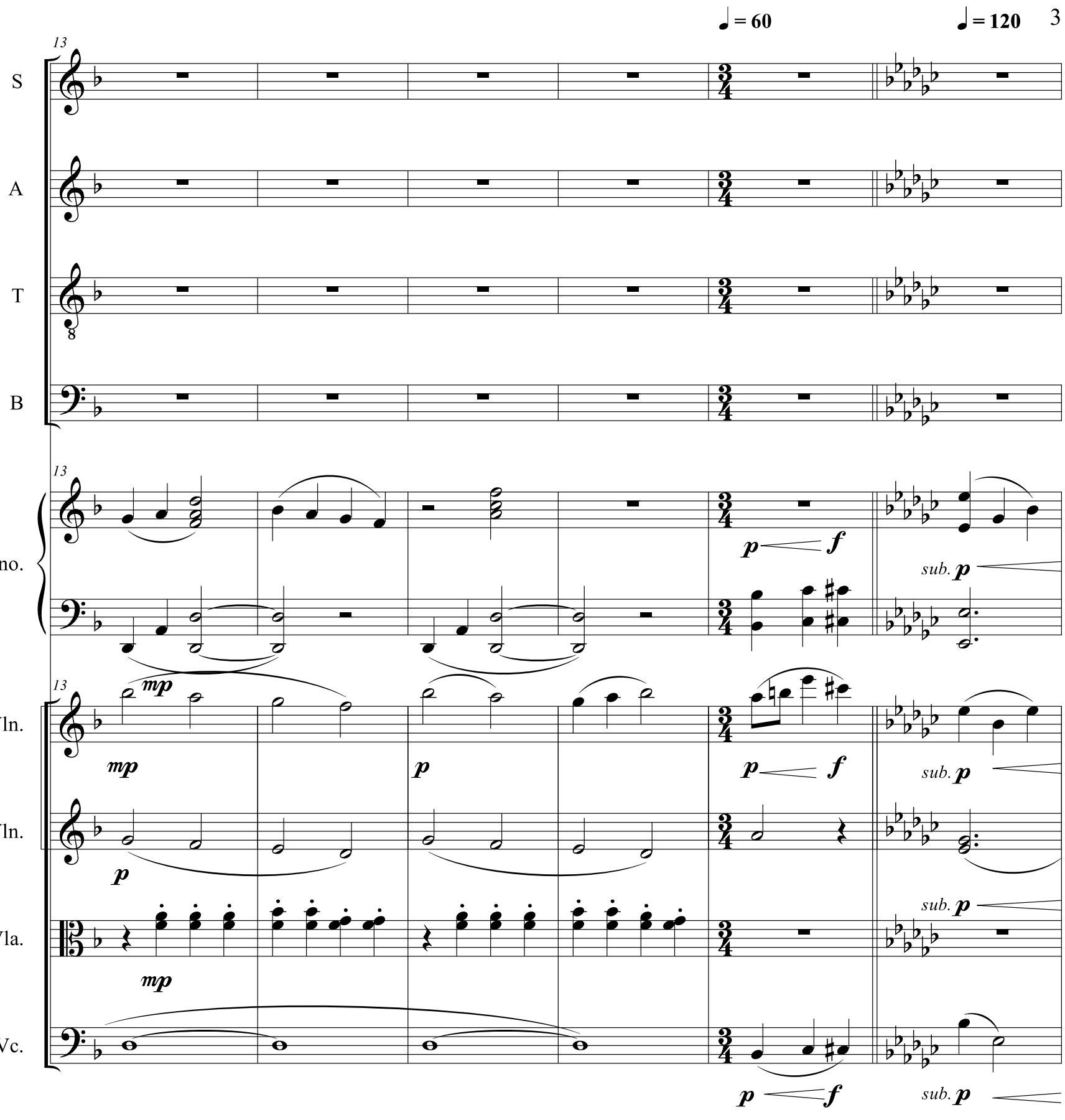
I will Catch you

Josue Granda



©2023


2
7
S
A
T
B
7
Pno.
7
Vln.
Vln.
Vla.
Vc.
p
pp


♩ = 60
♩ = 120
3
13
S
A
T
B
Pno.
Vln.
Vln.
Vla.
Vc.
mp
p
f
sub. p

4

19

S

A

T

8

B

19

Pno.

f

p

19

spicc.

arco

Vln.

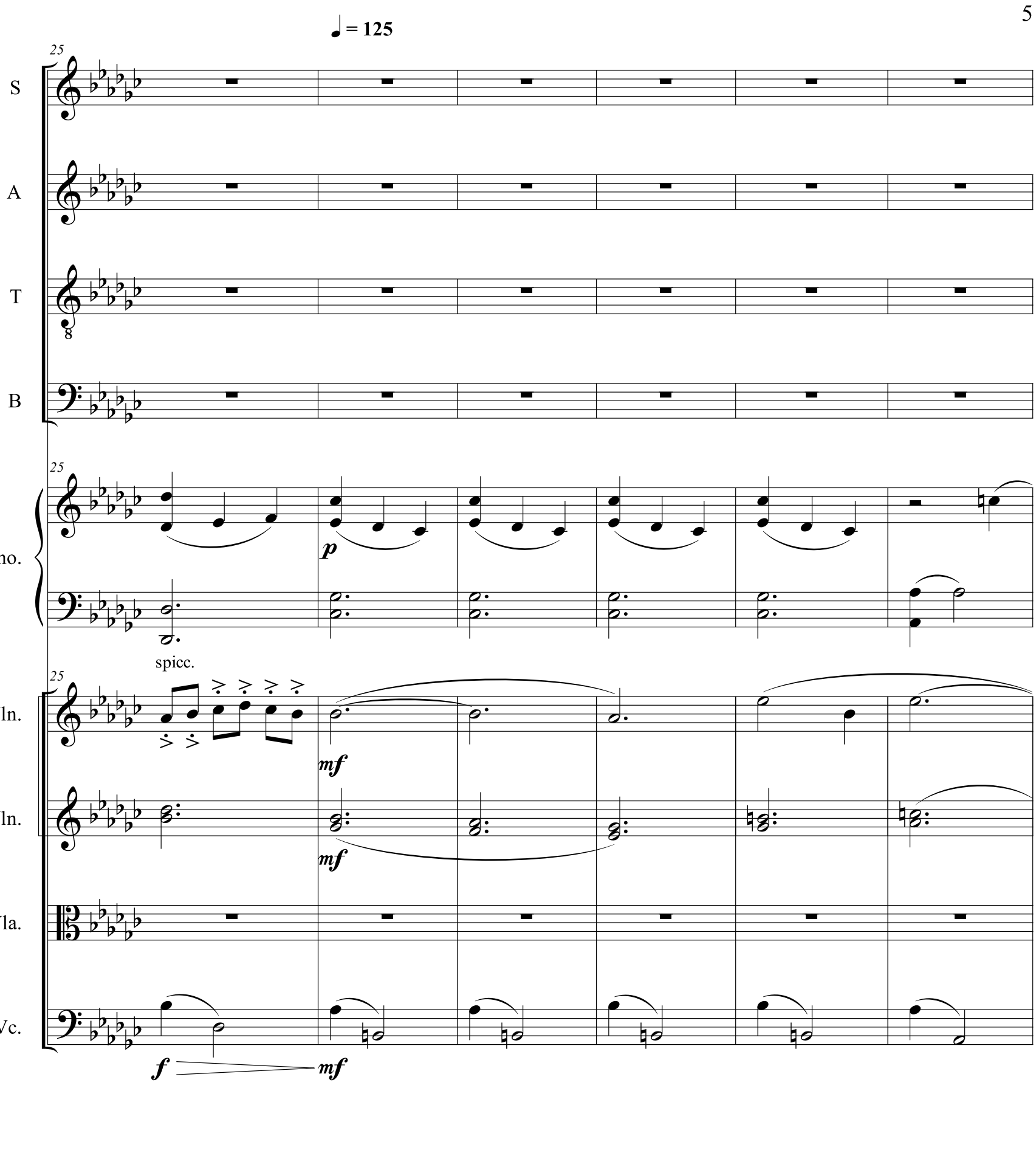
Vln.

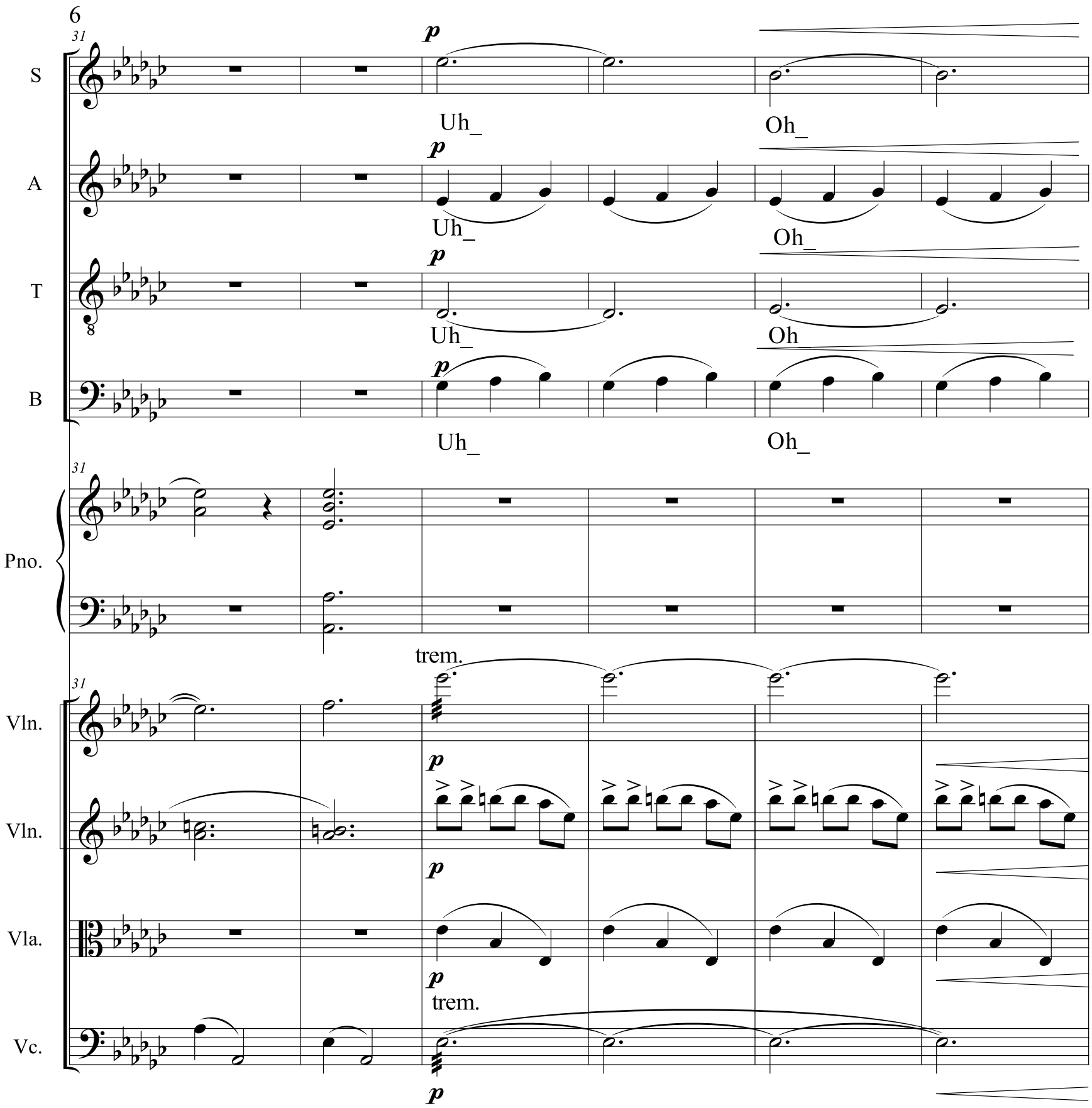
Vla.

Vc.

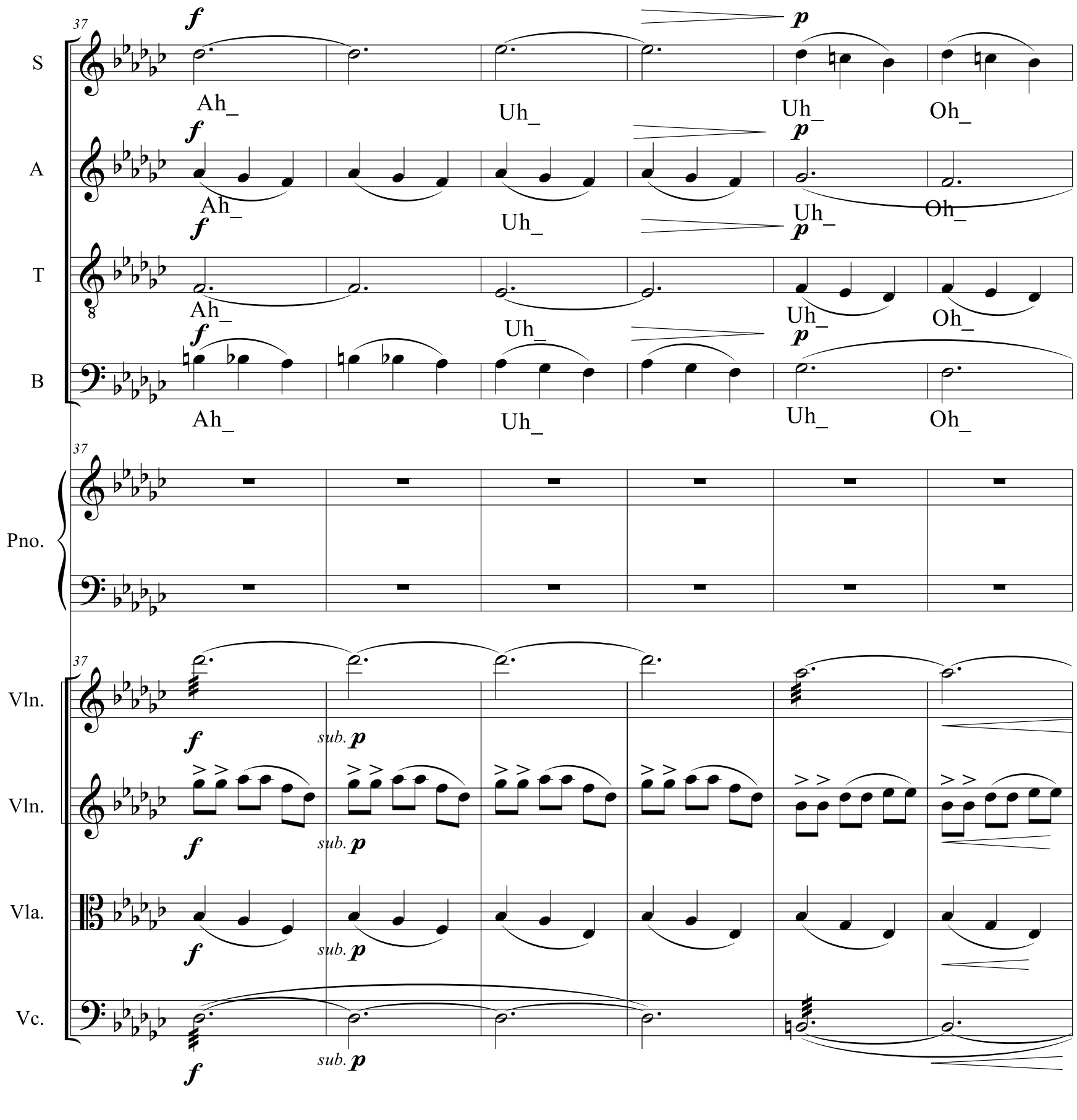
f

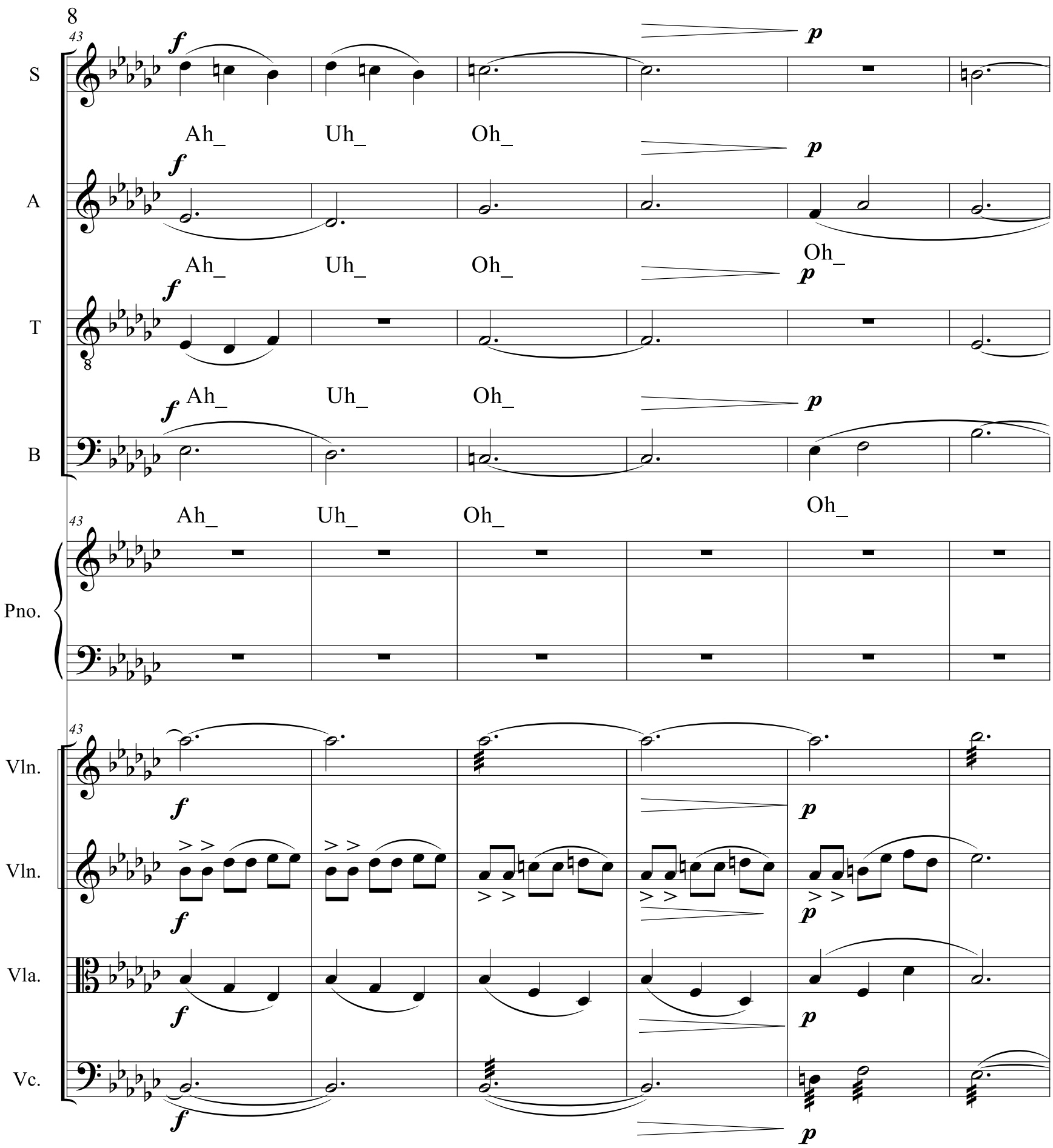
p

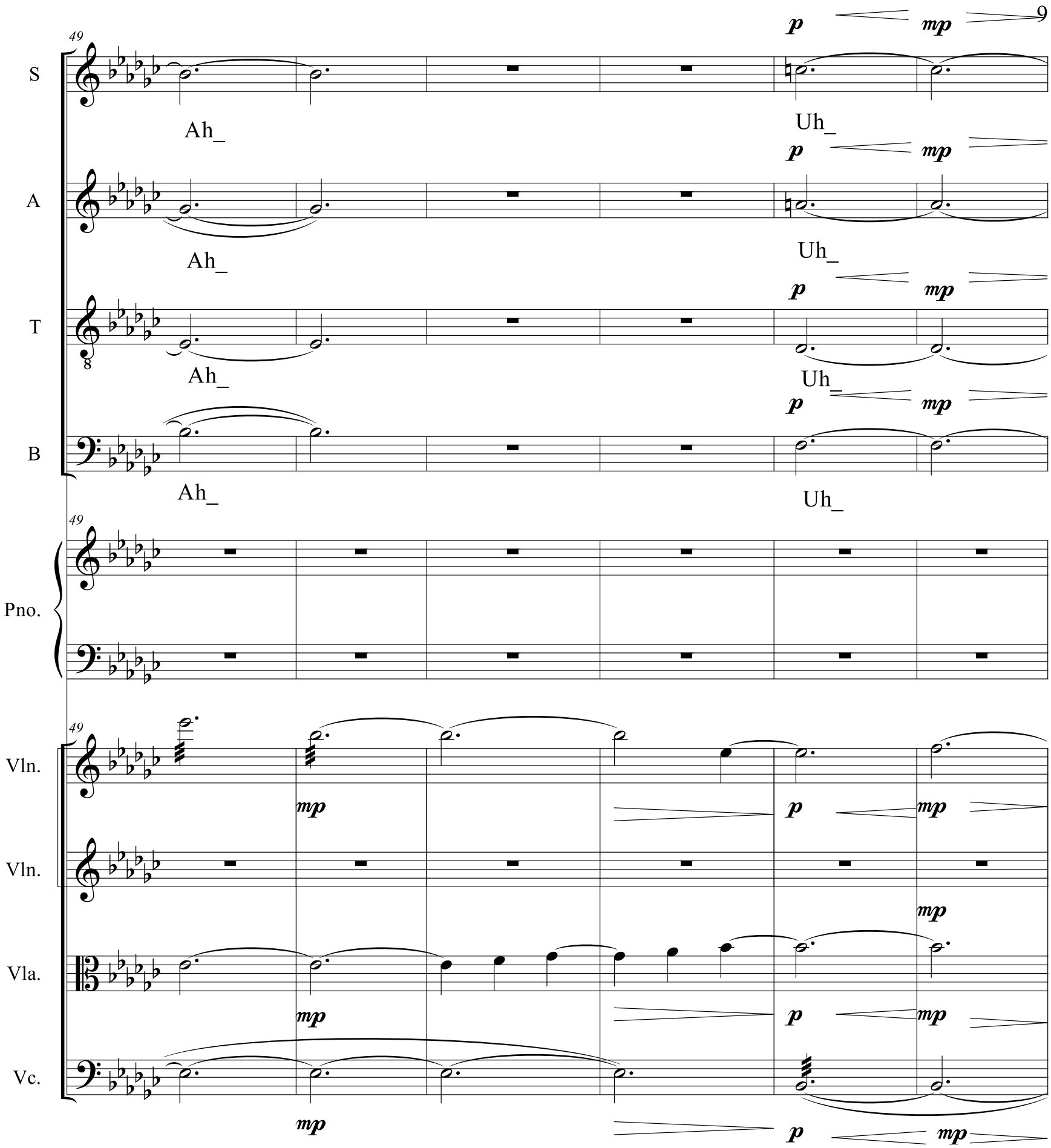

♩ = 125
25
S
A
T
8
B
25
Pno.
p
spicc.
25
Vln.
mf
Vln.
mf
Vla.
Vc.
f
mf

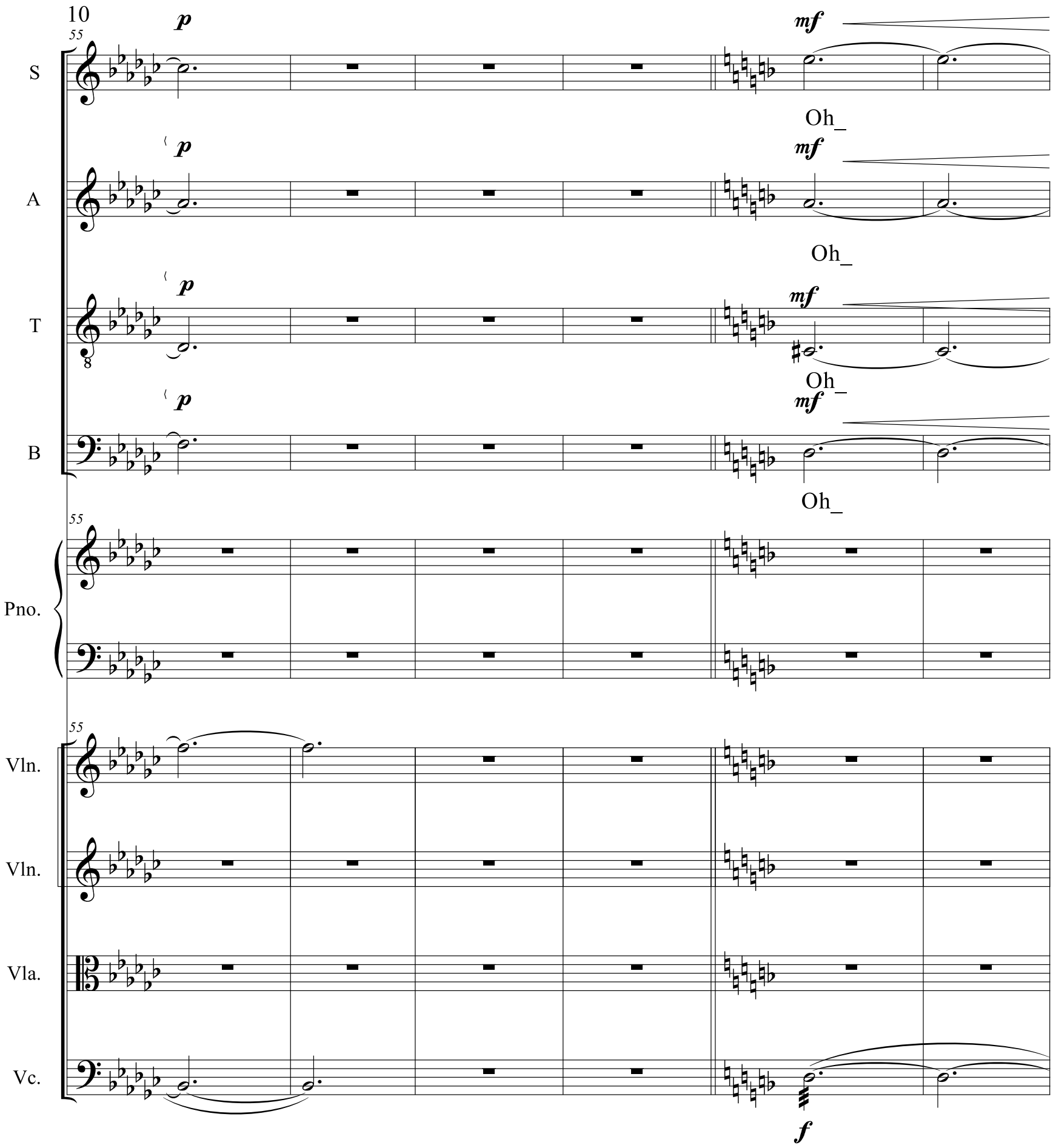

6
31
S
A
T
B
Uh_
Oh_
Uh_
Oh_
Uh_
Oh
Uh_
Oh_
31
Pno.
31
Vln.
Vln.
Vla.
Vc.
trem.
trem.

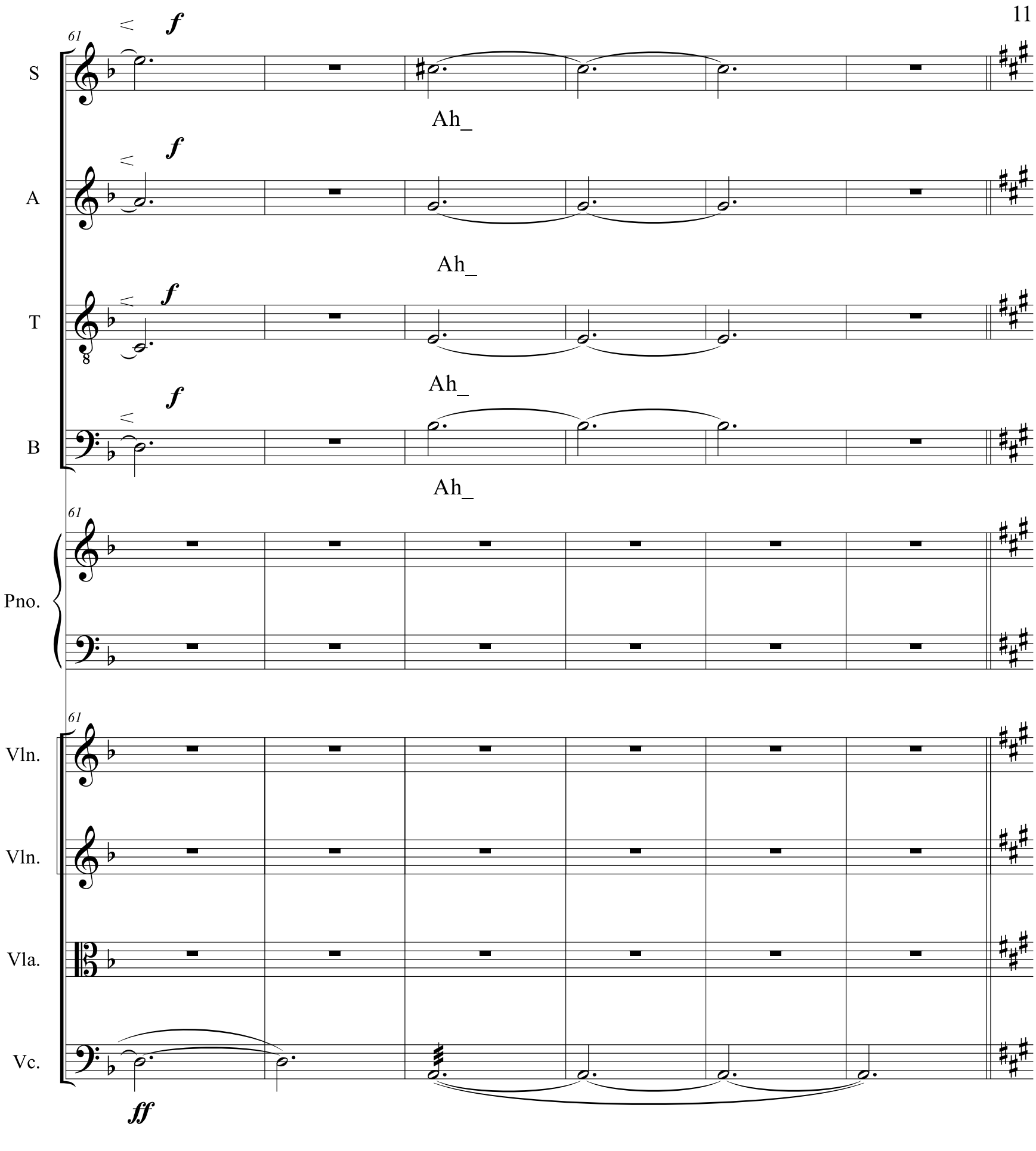
7

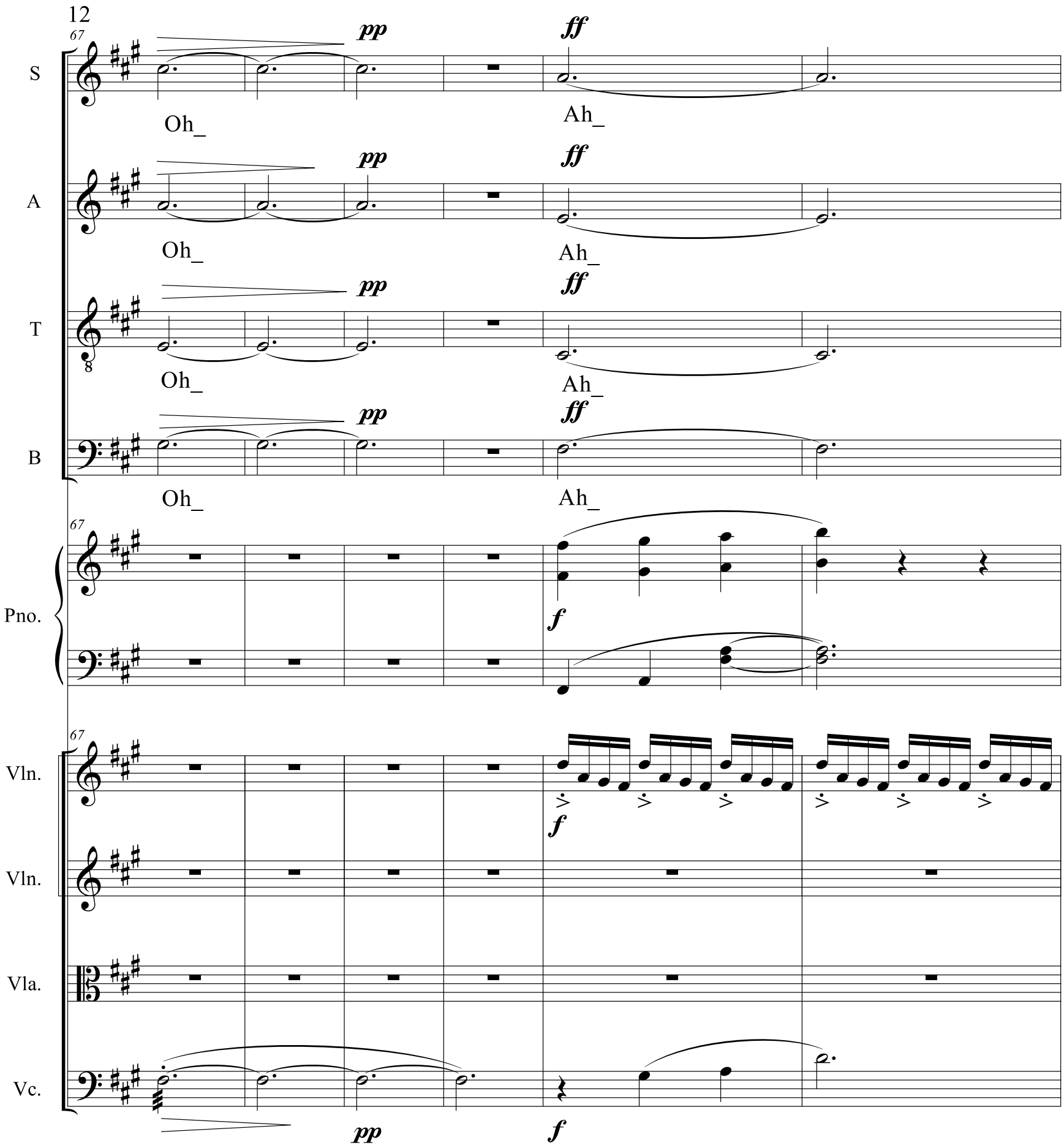



8
43
S
A
T
B
Ah_ Uh_ Oh_
Oh_
Pno.
Vln.
Vln.
Vla.
Vc.
f
p

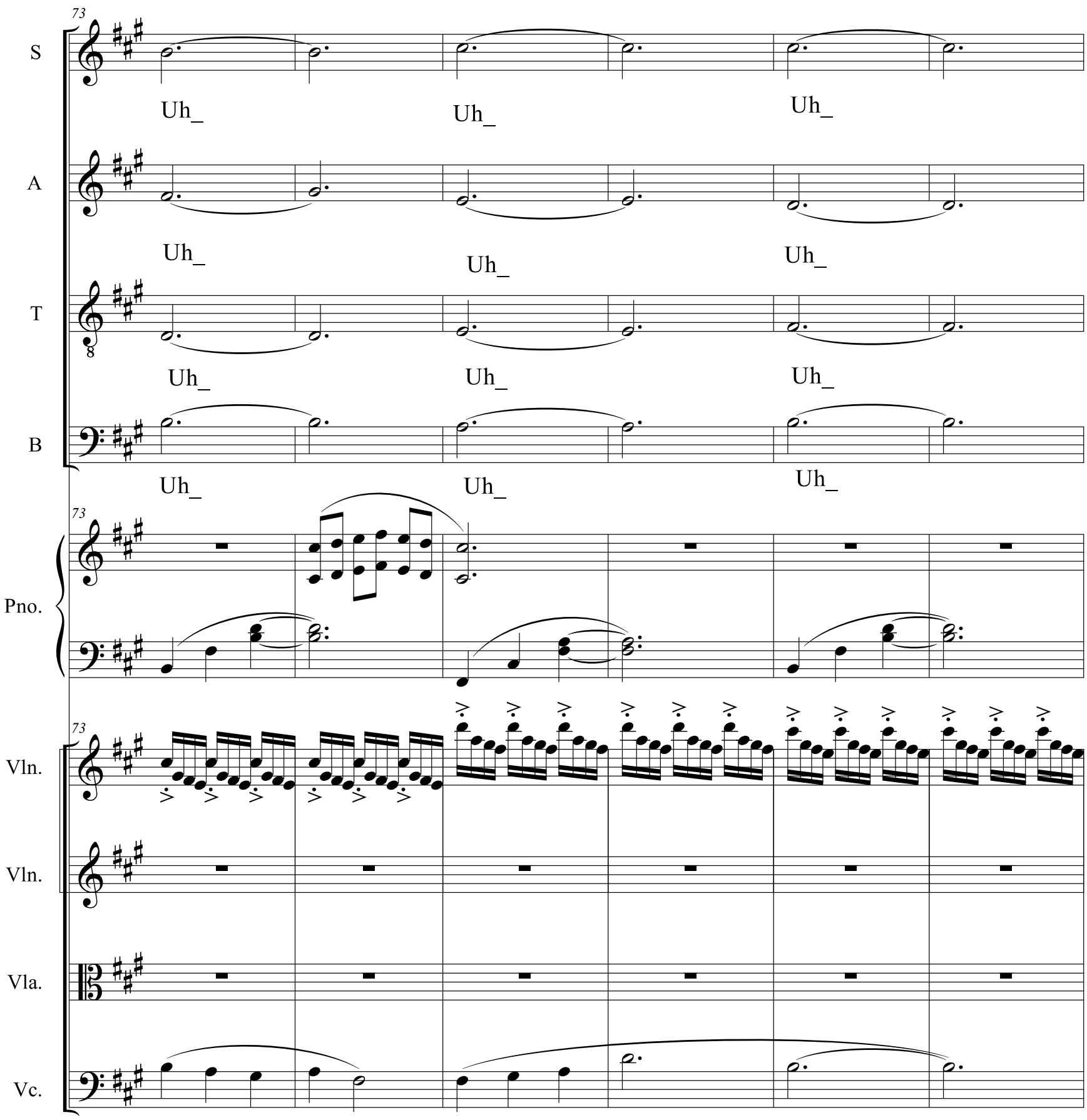

9
49
S
Ah_
p
mp
Uh_
A
Ah_
Uh_
T
Ah_
Uh_
B
Ah_
Uh_
49
Pno.
49
Vln.
mp
p
mp
Vln.
Vla.
mp
p
mp
Vc.
mp
p
mp

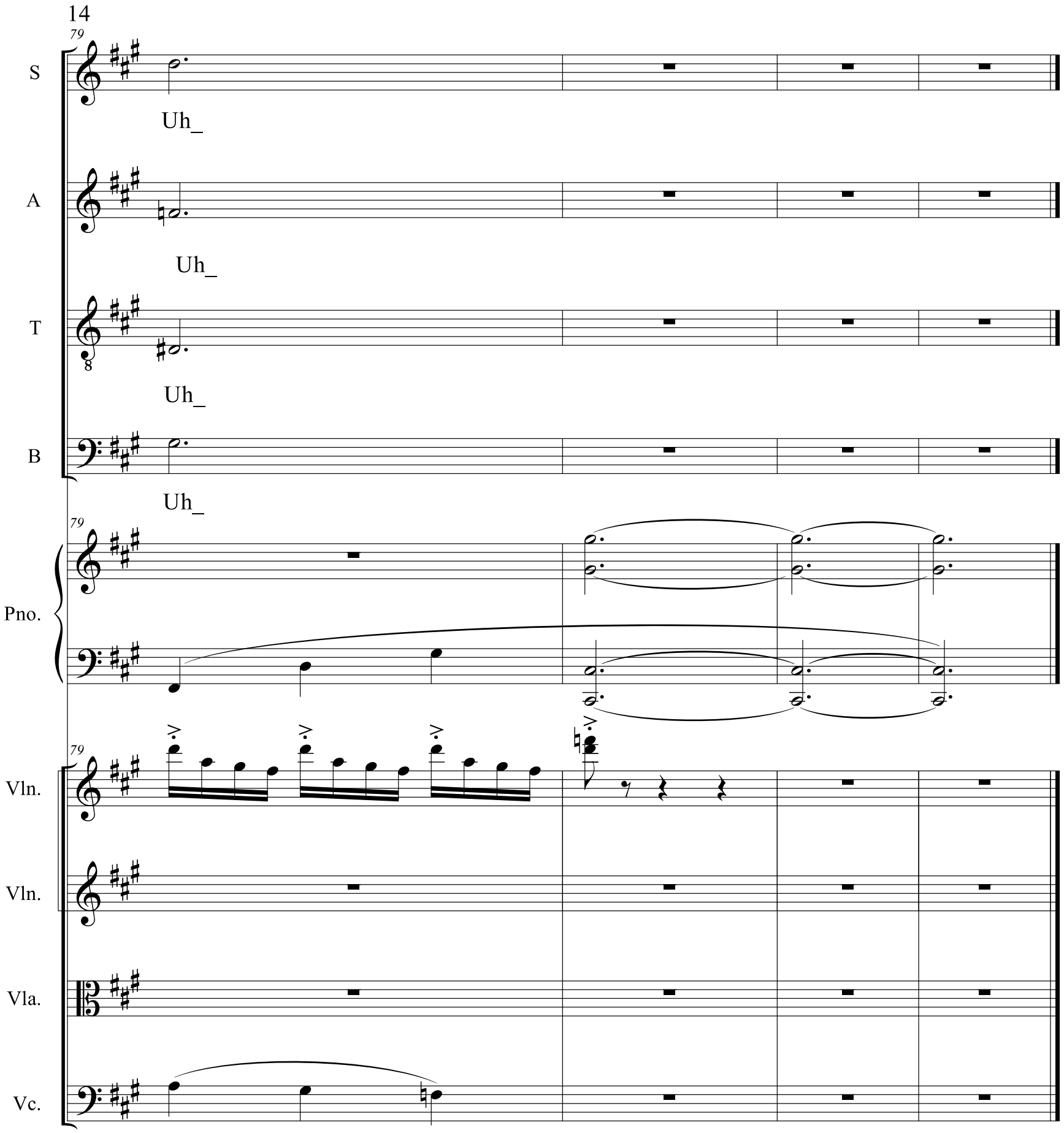

10
55
S
A
T
B
Pno.
Vln.
Vln.
Vla.
Vc.
p
mf
Oh_
f


11
61
S
Ah_
A
Ah_
T
Ah_
B
Ah_
61
Pno.
61
Vln.
Vln.
Vla.
Vc.
ff


12
67
S
pp
ff
Oh_
Ah_
A
Oh_
Ah_
T
Oh_
Ah_
B
Oh_
Ah_
67
Pno.
f
67
Vln.
f
Vln.
Vla.
Vc.
pp
f

13

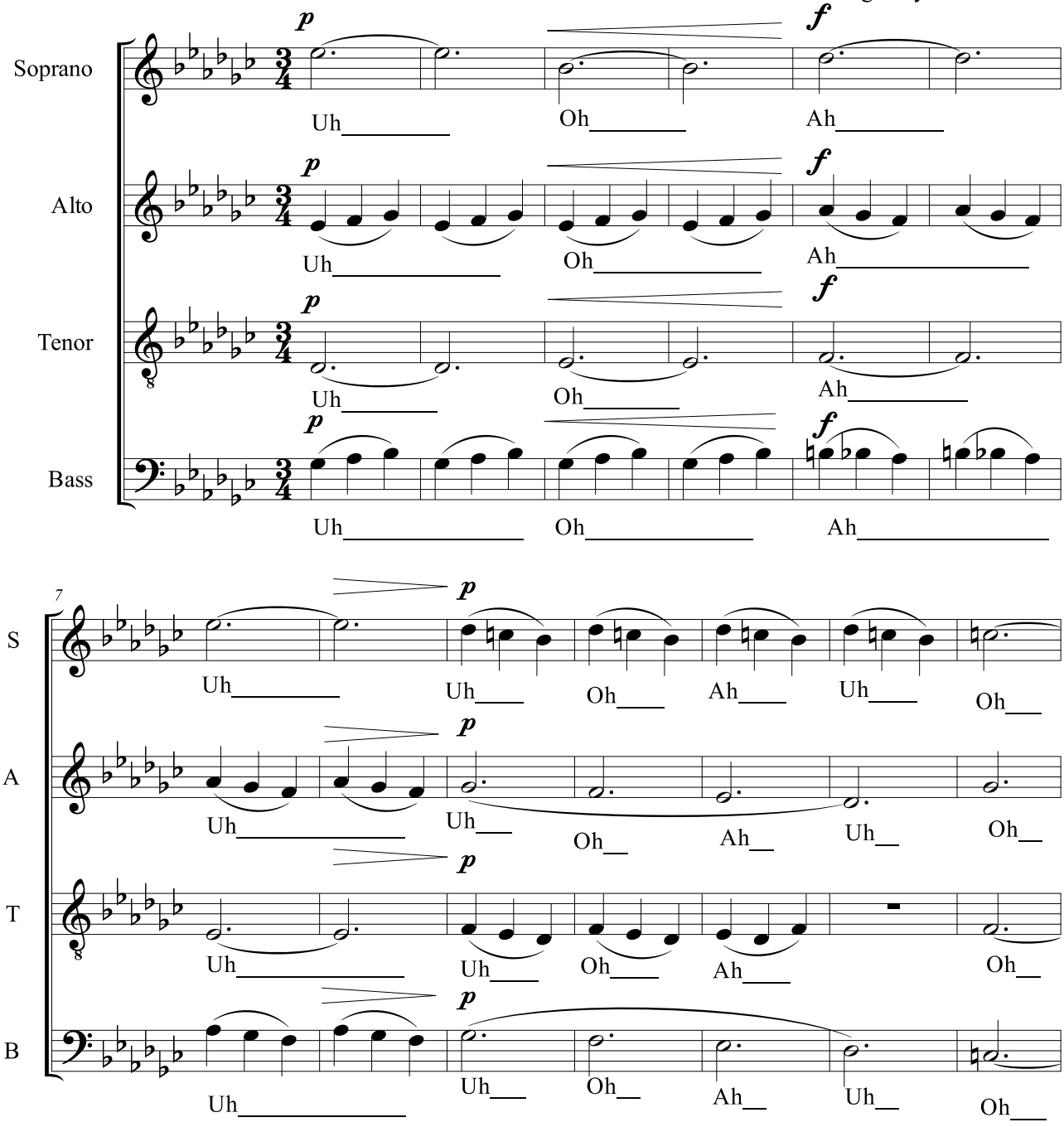



14
79
S
Uh_
A
Uh_
T
Uh_
B
Uh_
79
Pno.
79
Vln.
Vln.
Vla.
Vc.

I will Catch you Coro

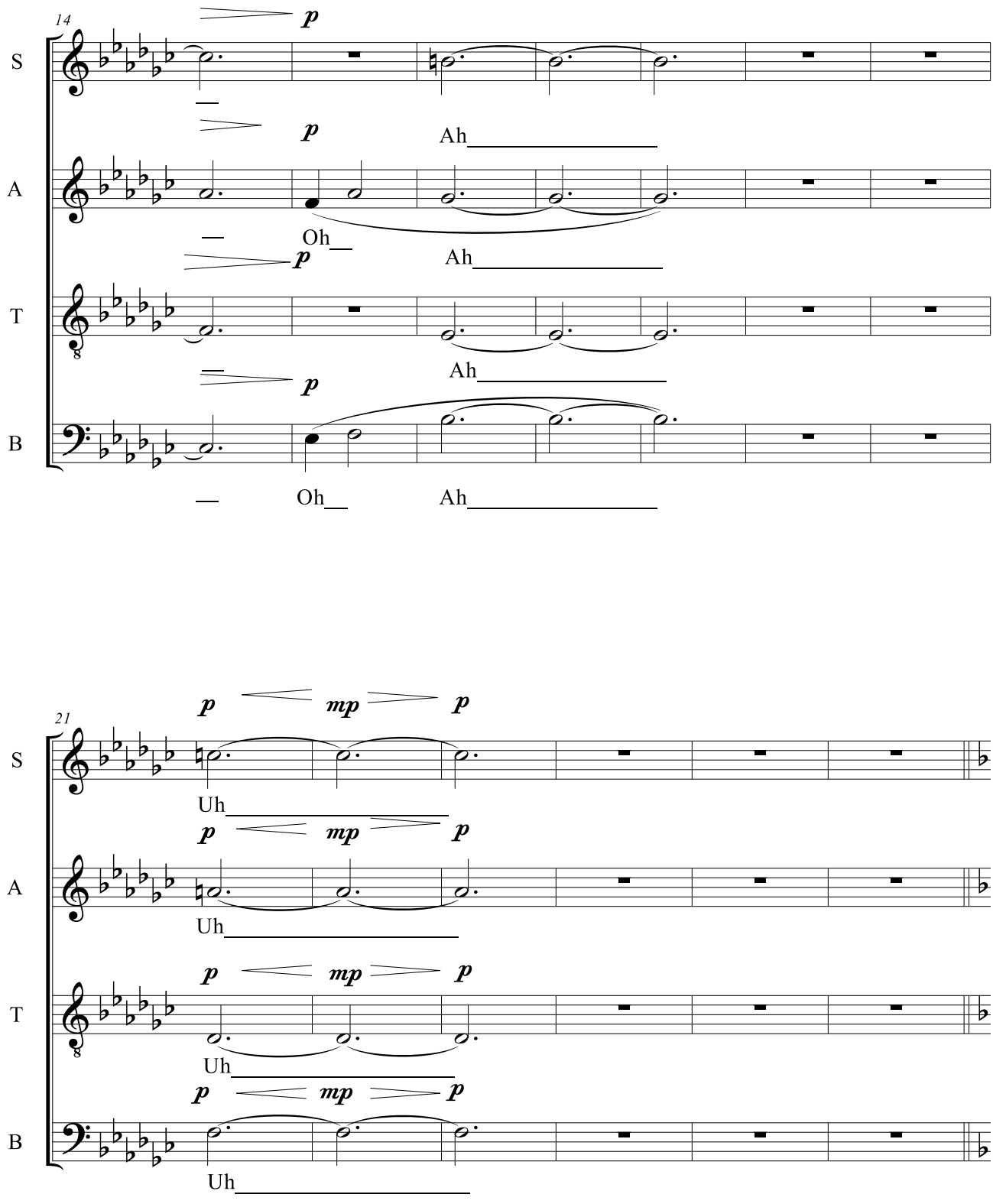
Words by Josue Granda

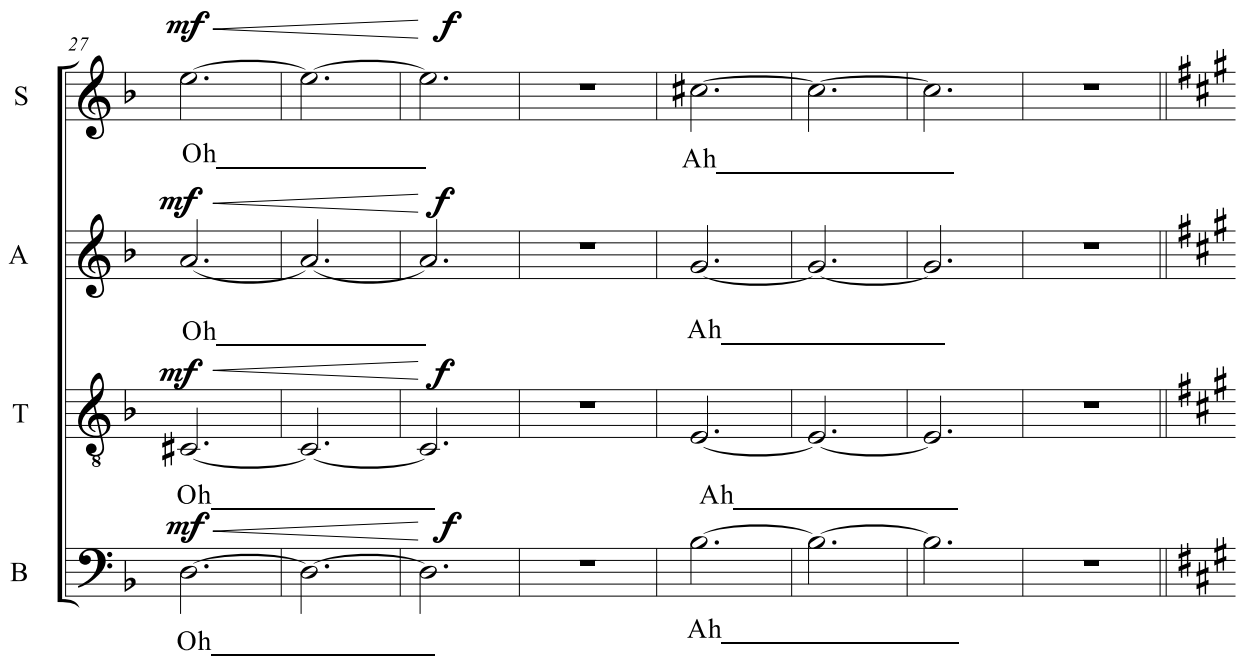
Music by Josue Granda
Arranged by Josue Granda

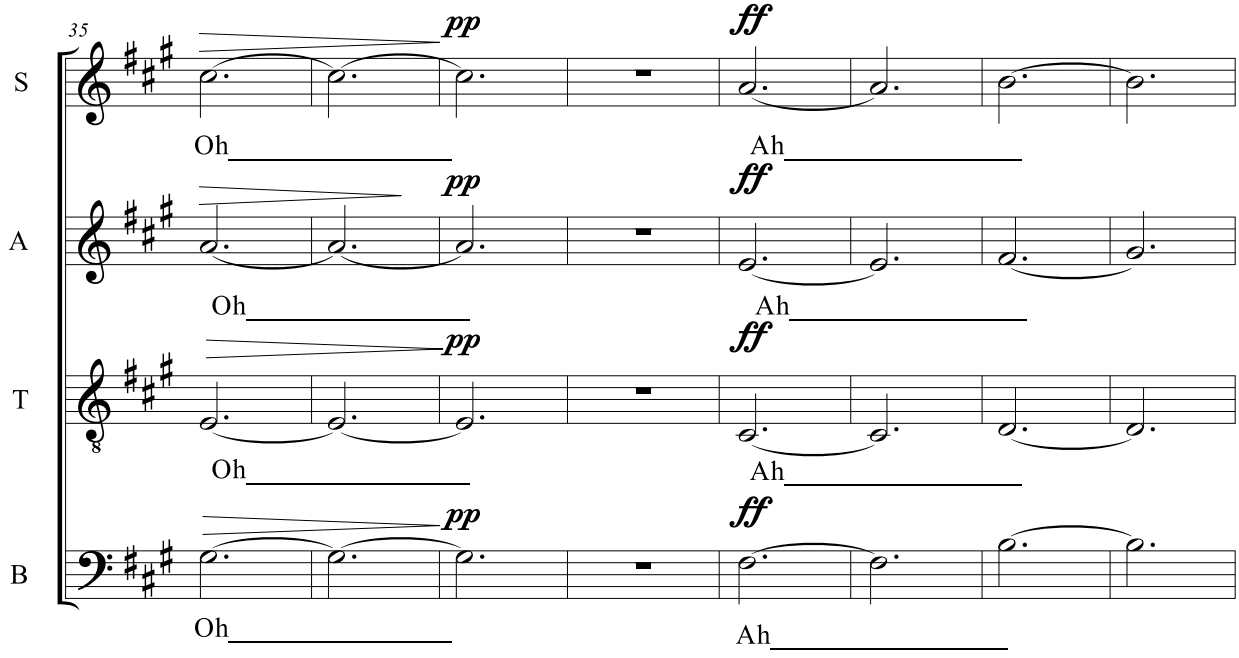


©2023

I will Catch you Coro

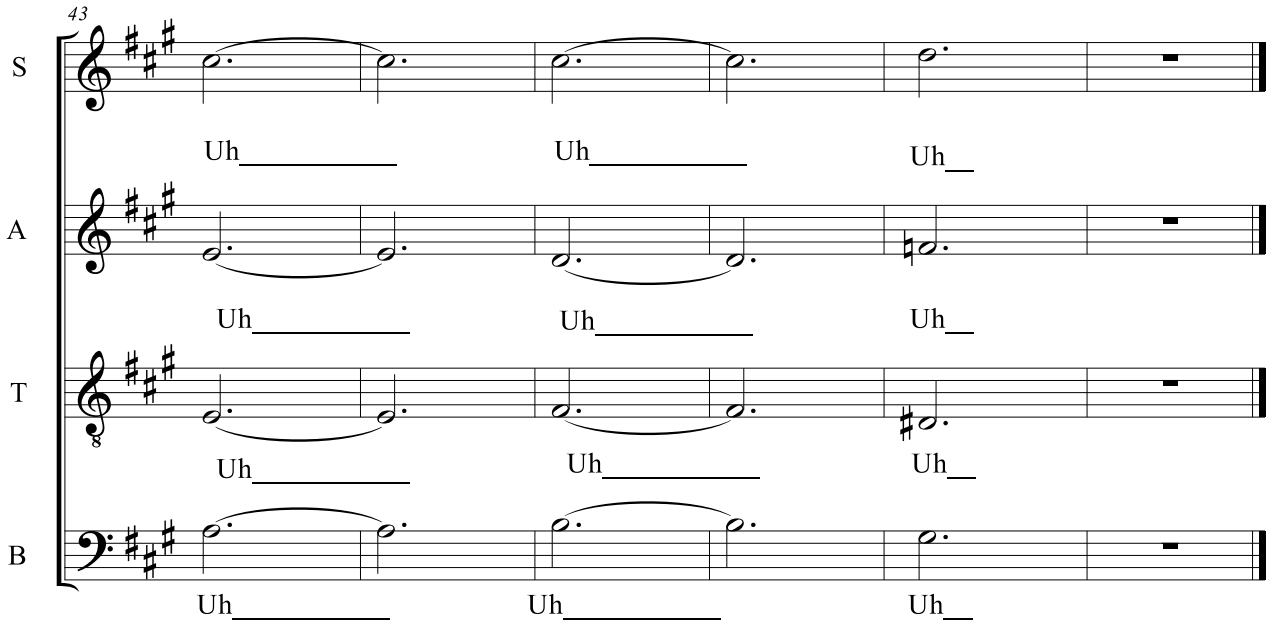



27
S
A
T
B
mf
f
Oh
Ah


35
S
A
T
B
pp
ff
Oh
Ah

4

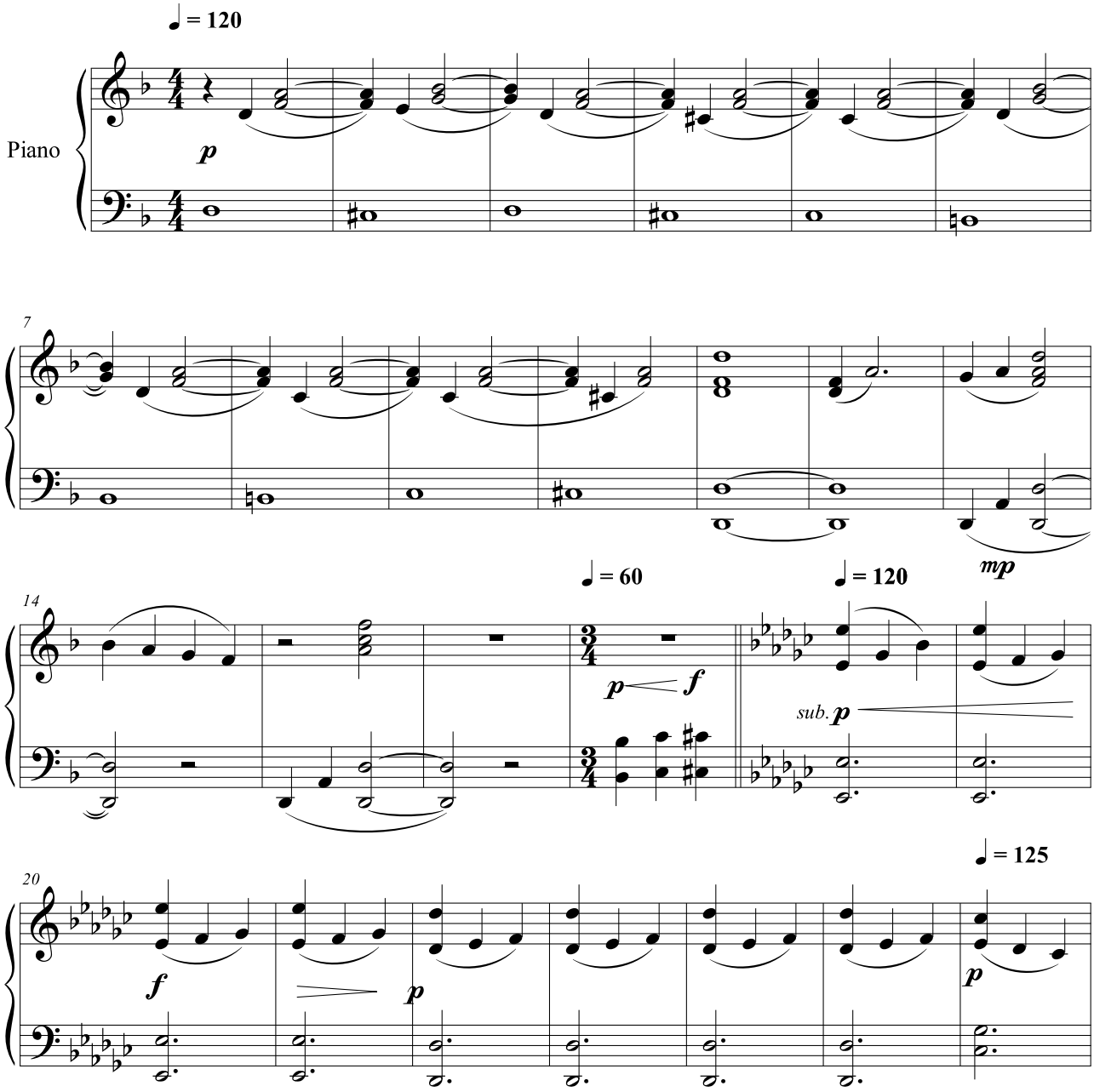
I will Catch you Coro



Piano

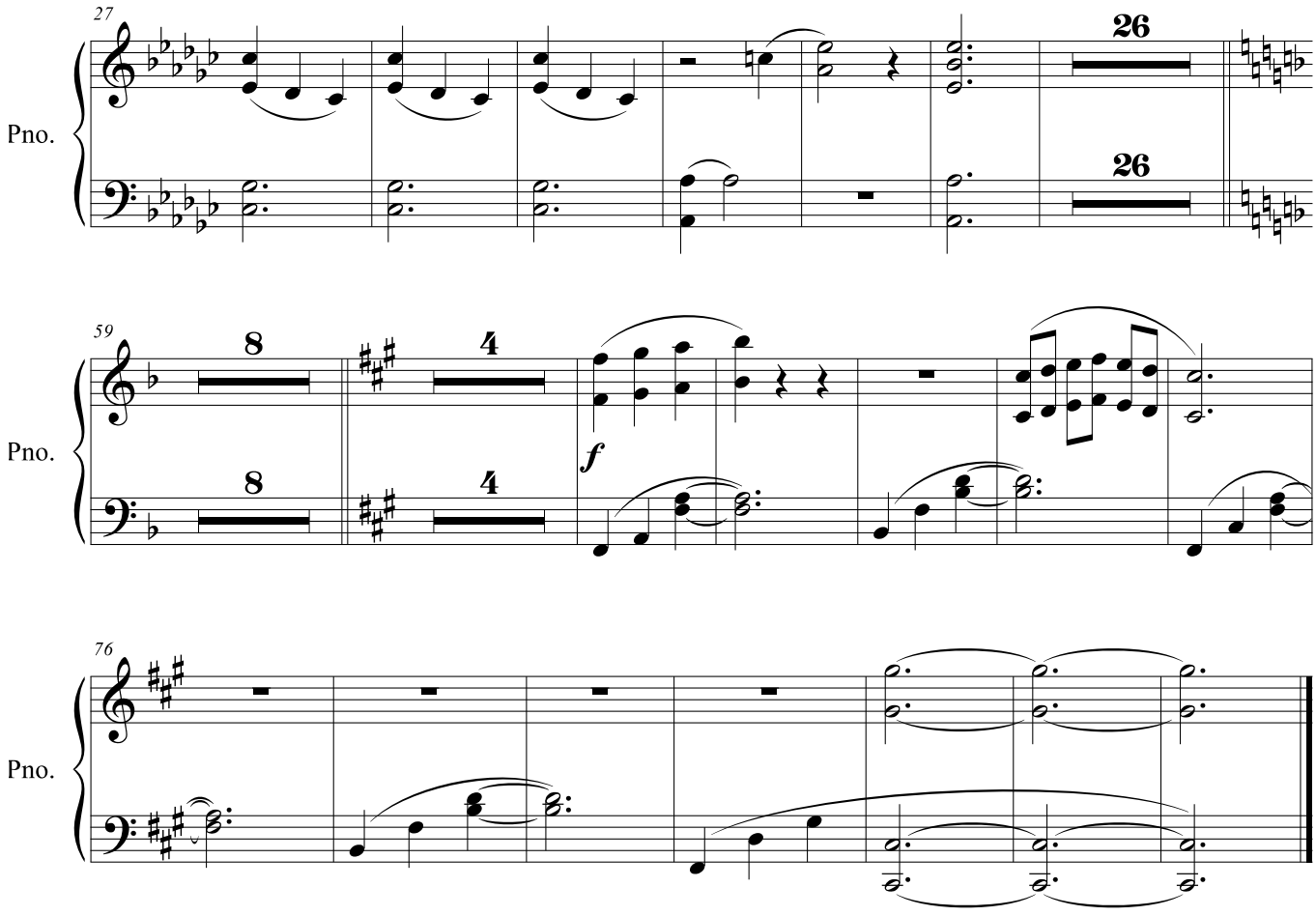
I will Catch you

Josue Granda



©2023

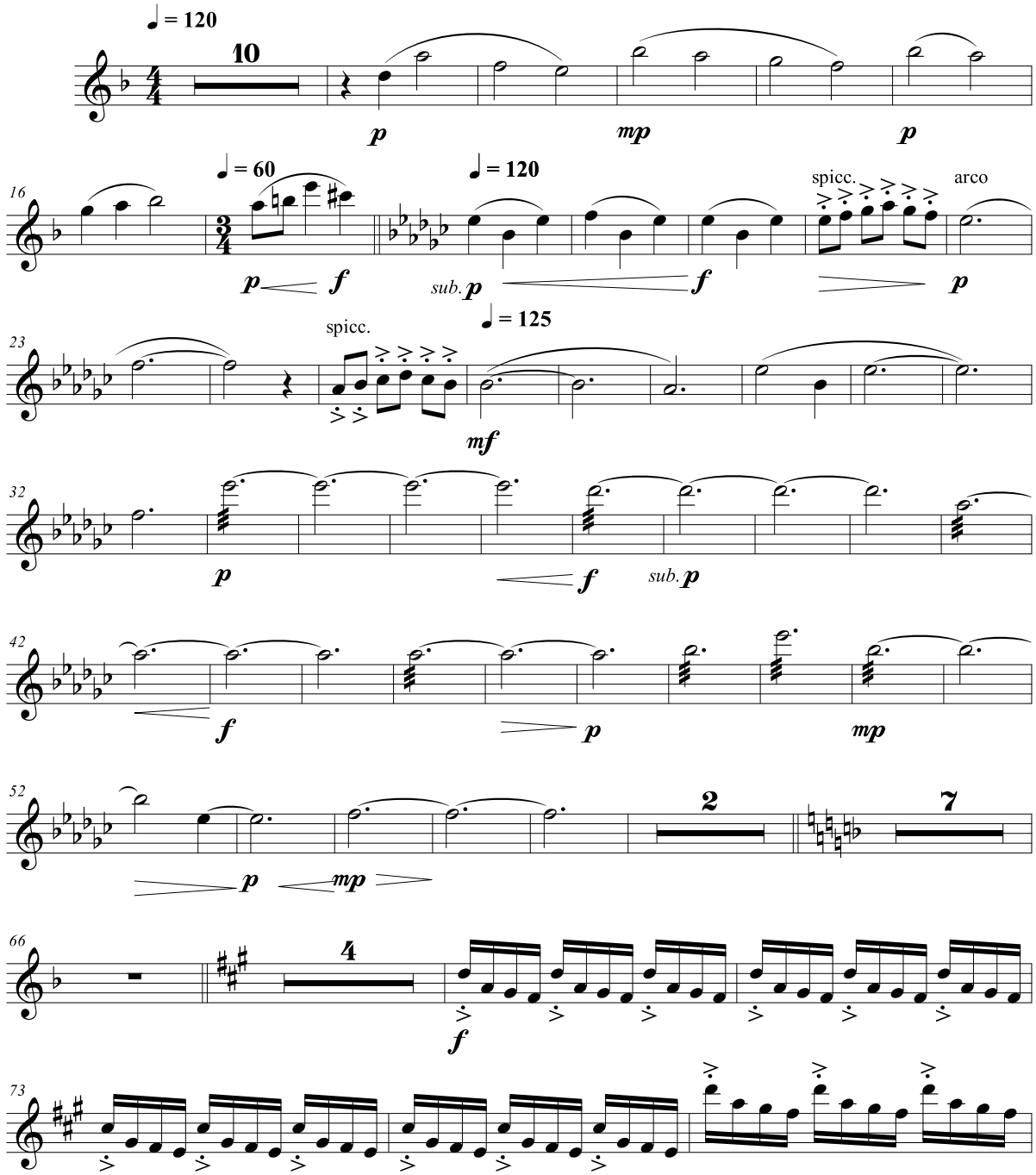
2



Violin I

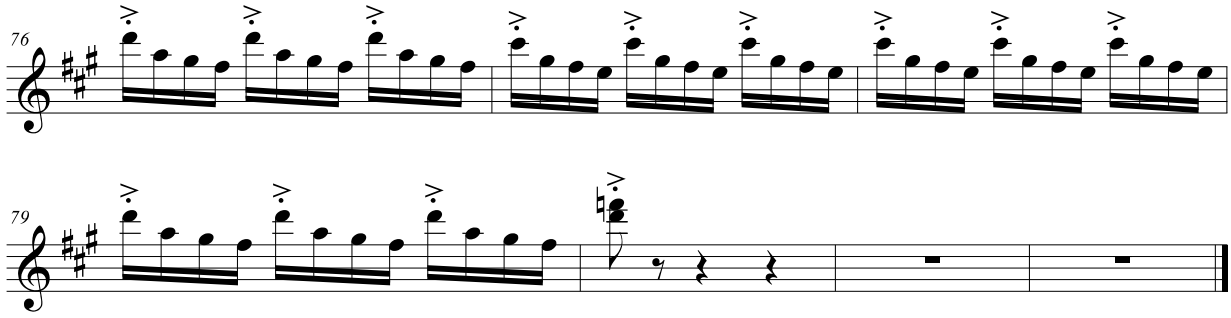
I will Catch you

Josue Granda



©2023

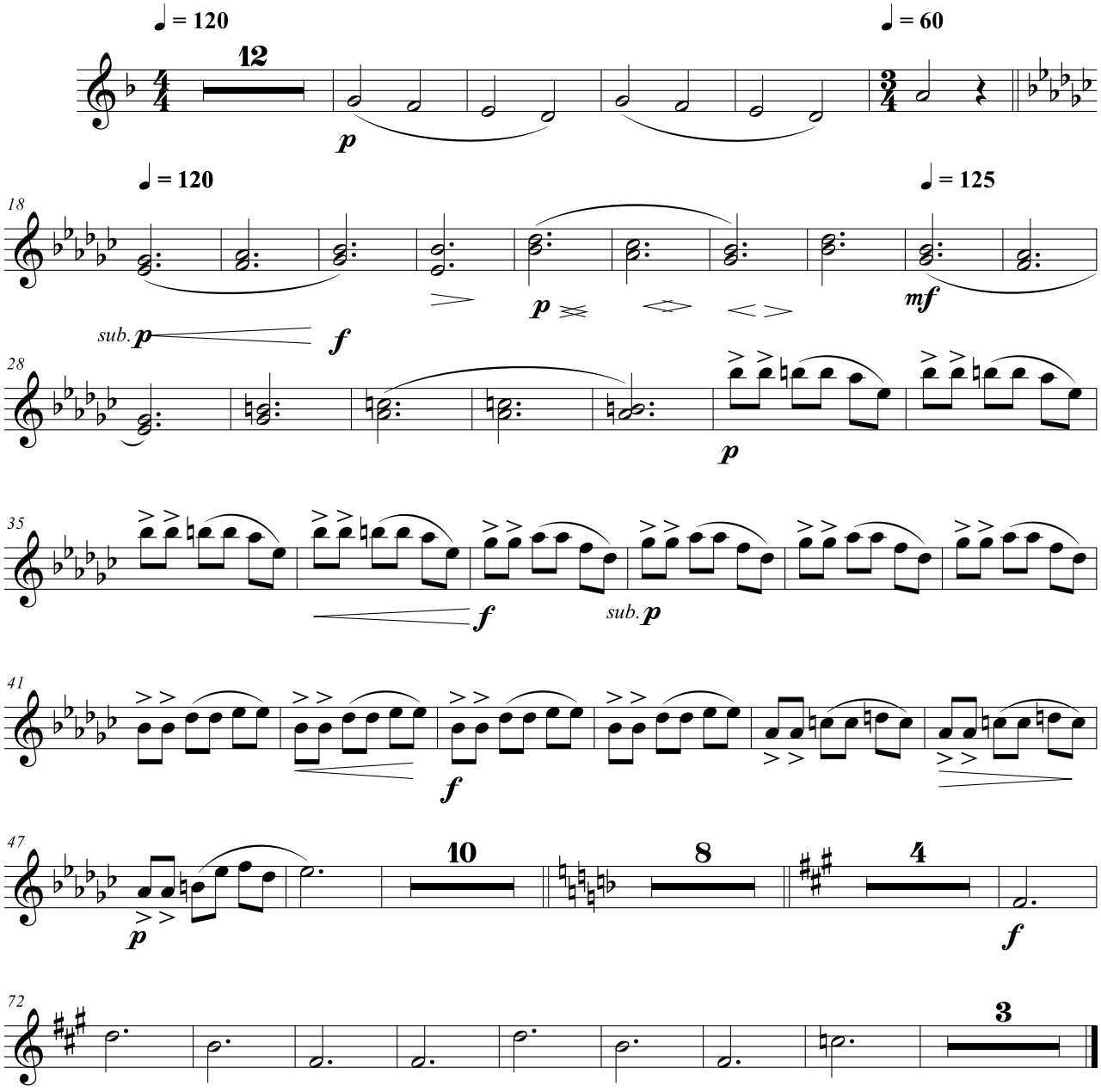
2



Violin II

I will Catch you

Josue Granda

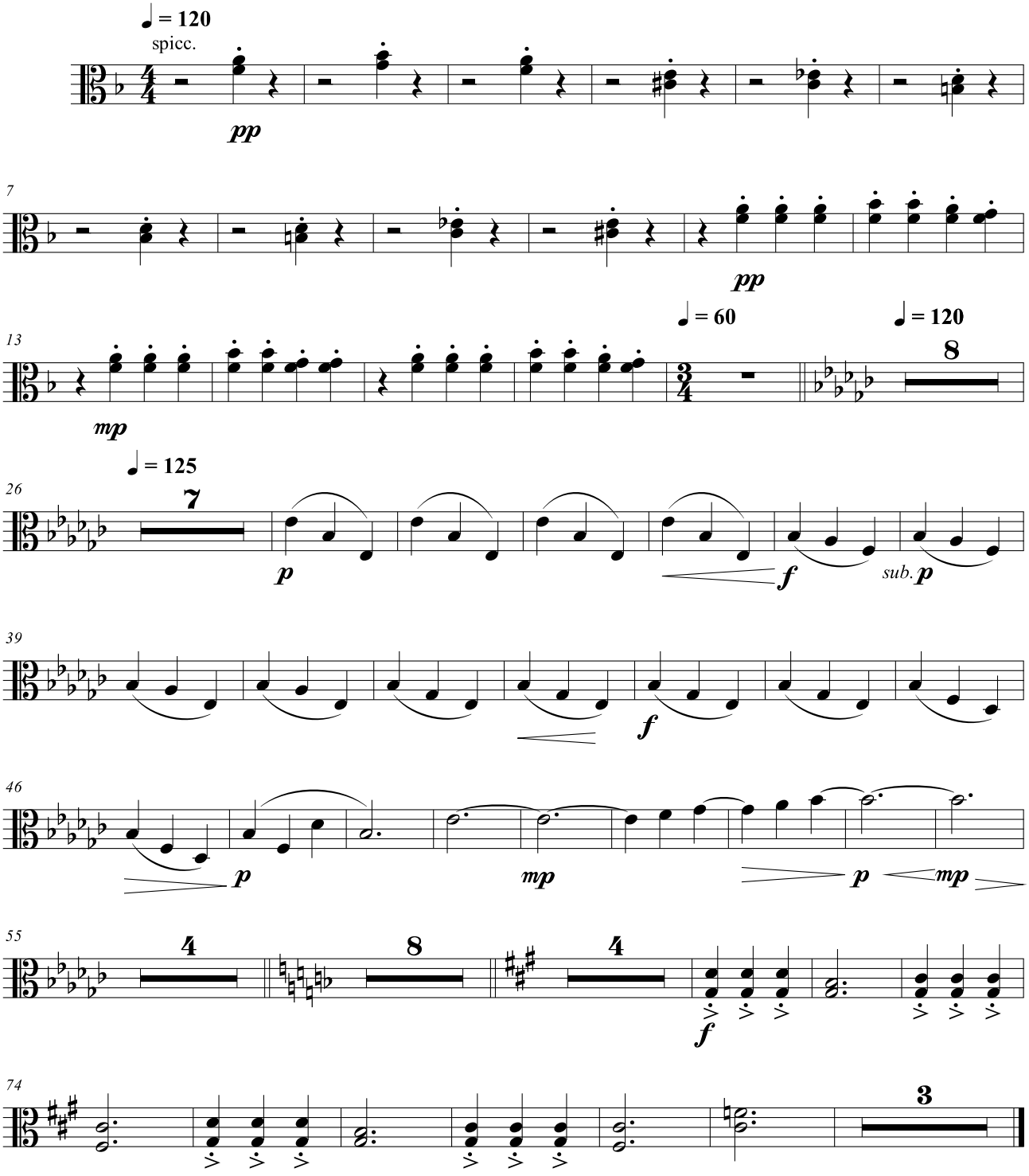


©2023

Viola

I will Catch you

Josue Granda

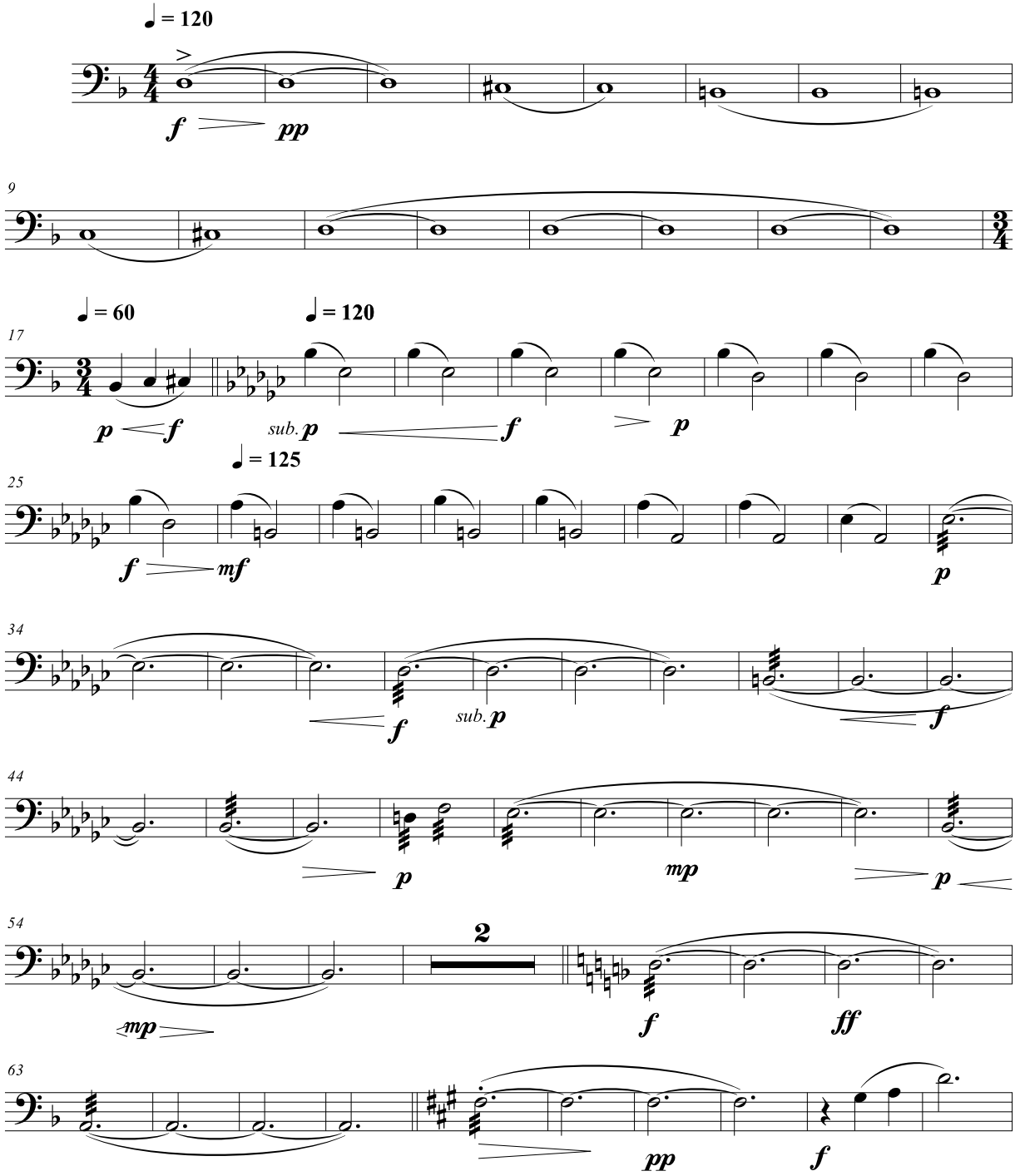


©2023

Cello

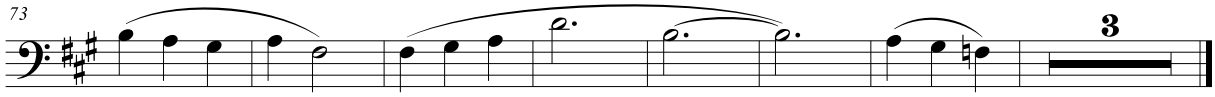
I will Catch you

Josue Granda



©2023

2

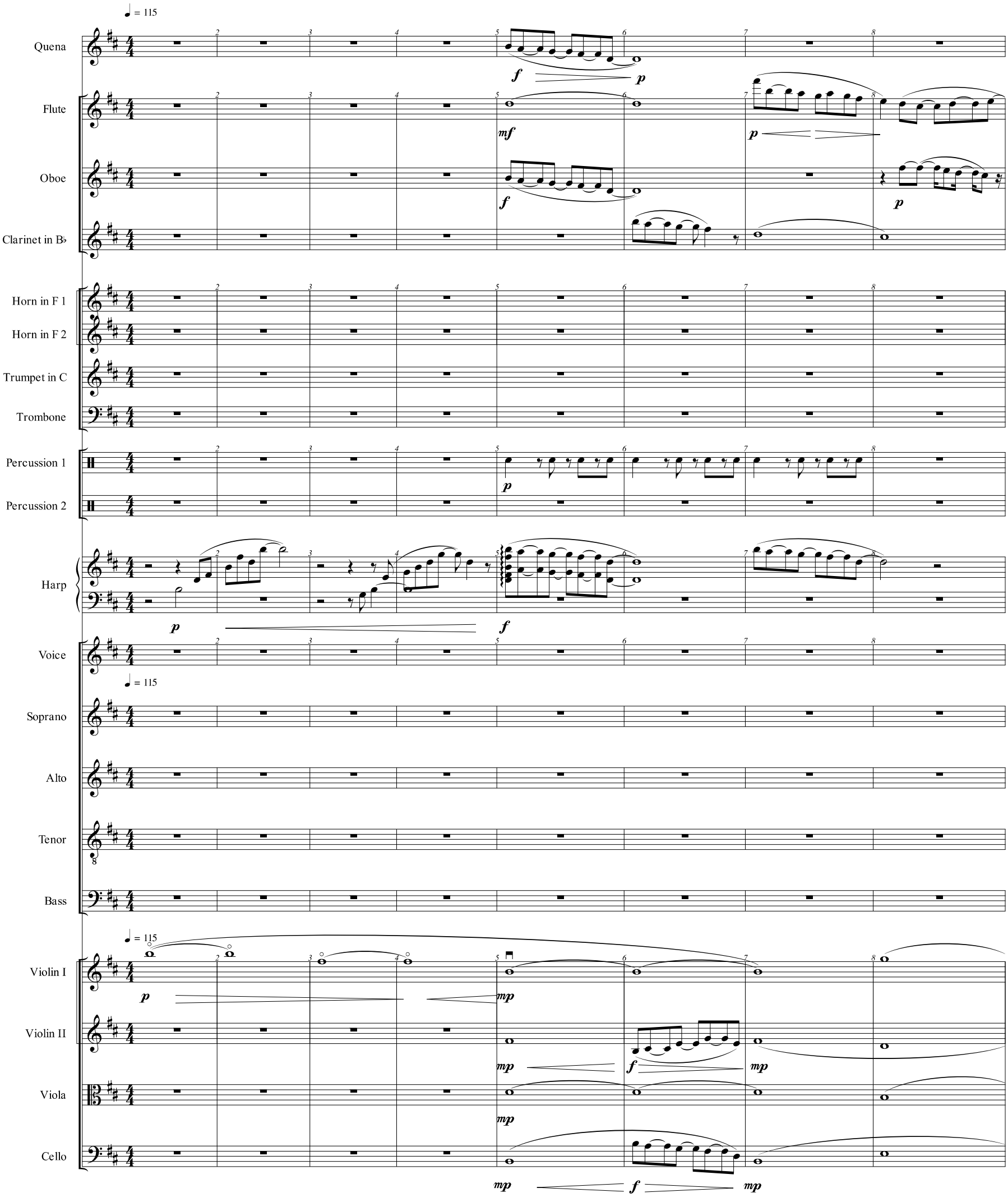


Score

Voices

Josue Granda

Josue Granda



©2023

2 Voices

Qna

Fl.

Ob.

B♭ Cl.

Hn. 1

Hn. 2

C Tpt.

Tbn.

Perc. 1

Perc. 2

Hp.

S

A

T

B

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

p *f* *sub.* *p*

Qna
Fl.
Ob.
B♭ Cl.
Hn. 1
Hn. 2
C Tpt.
Tbn.
Perc. 1
Perc. 2
Hp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.

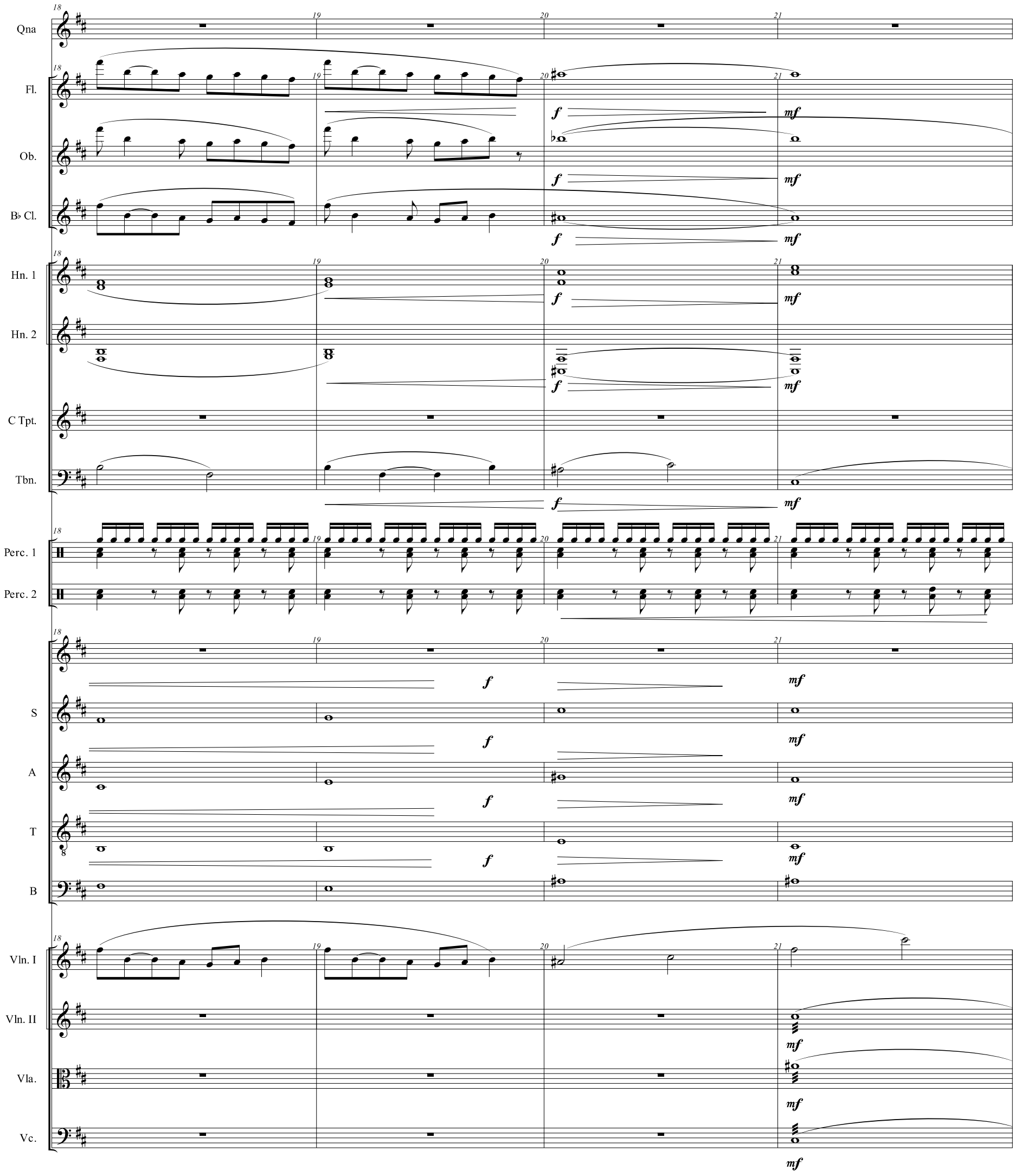
14 15 16 17

mf

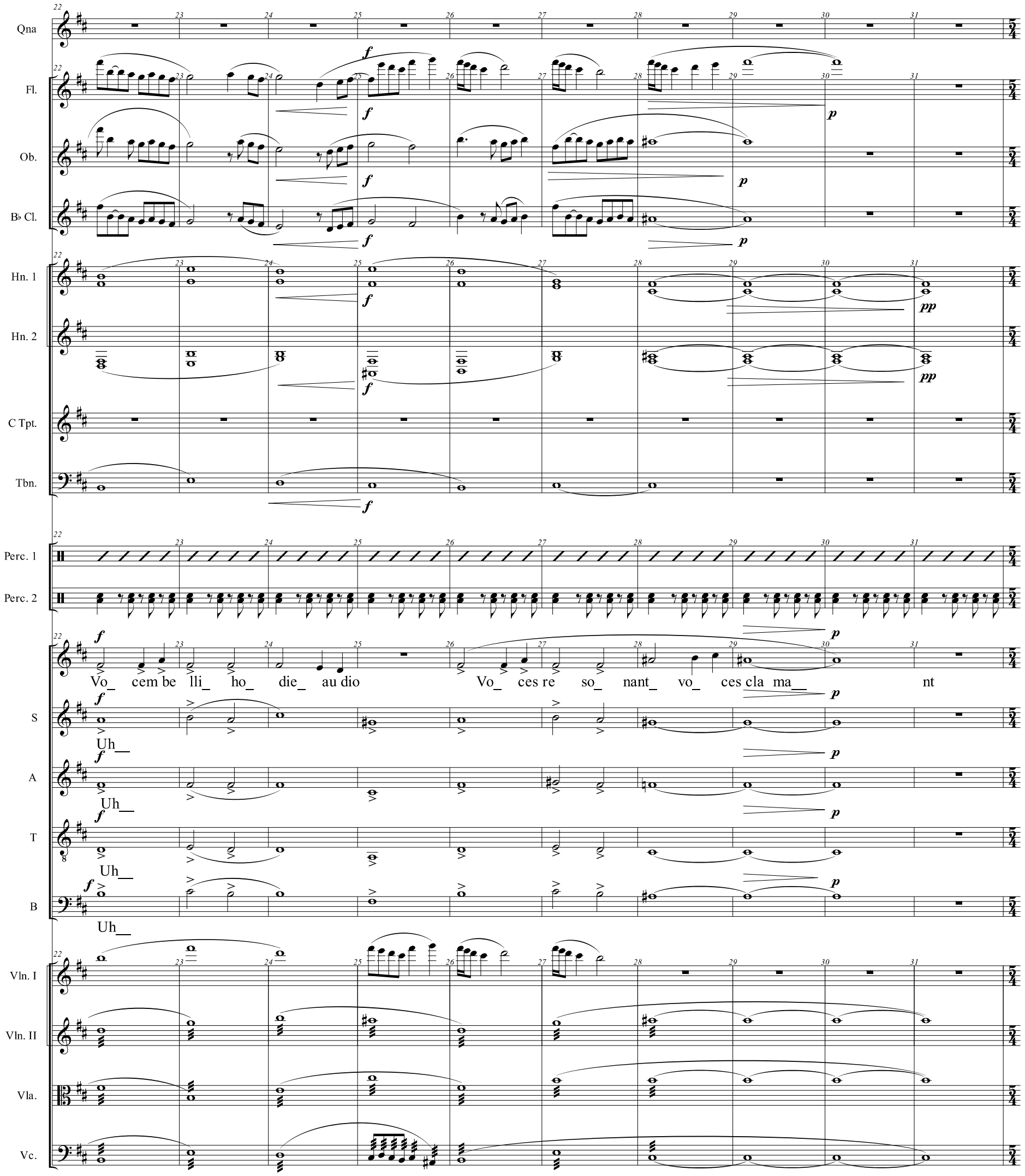
f

Uh__

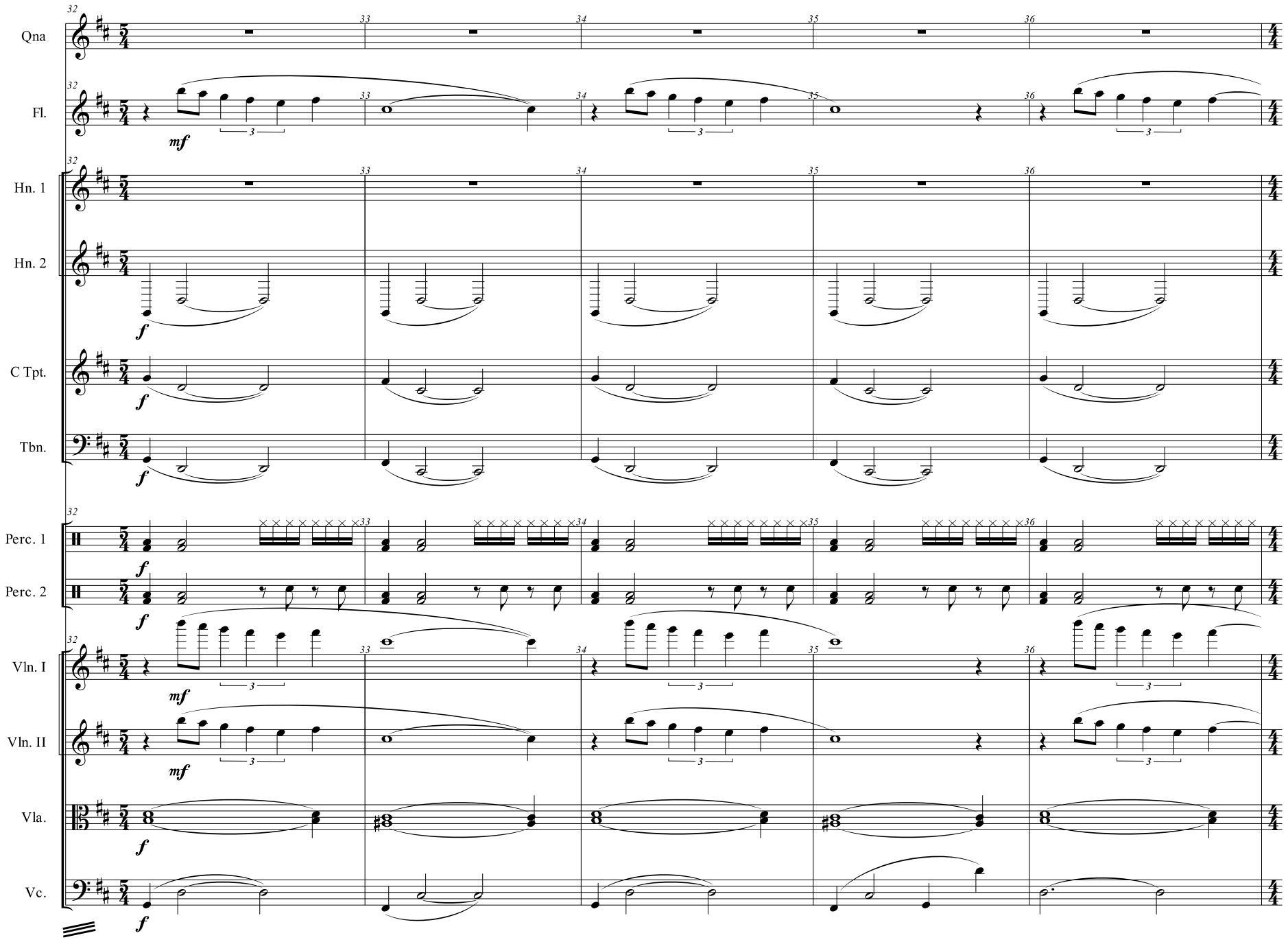
4 Voices


Qna
Fl.
Ob.
B♭ Cl.
Hn. 1
Hn. 2
C Tpt.
Tbn.
Perc. 1
Perc. 2
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
18
19
20
21
f
mf

Voices


Qna
Fl.
Ob.
B♭ Cl.
Hn. 1
Hn. 2
C Tpt.
Tbn.
Perc. 1
Perc. 2
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Vo_ cem be lli_ ho_ die_ au dio
Vo_ ces re so_ nant_ vo_ ces cla ma__ nt
Uh__

6 Voices

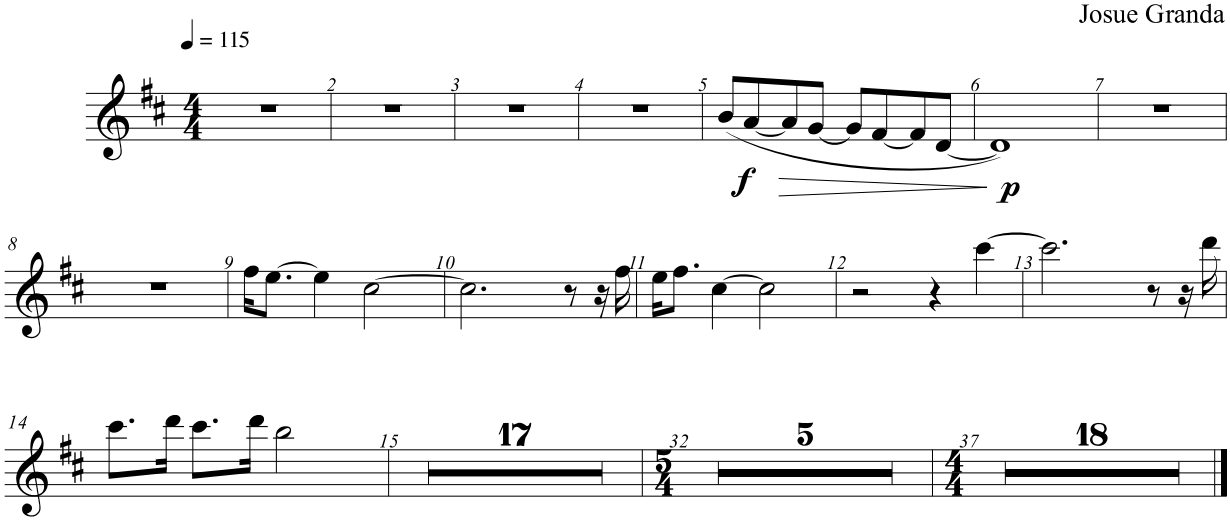

Qna
Fl.
Hn. 1
Hn. 2
C Tpt.
Tbn.
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
32
33
34
35
36
mf
f
3

Part 20

Voices

Josue Granda

Josue Granda

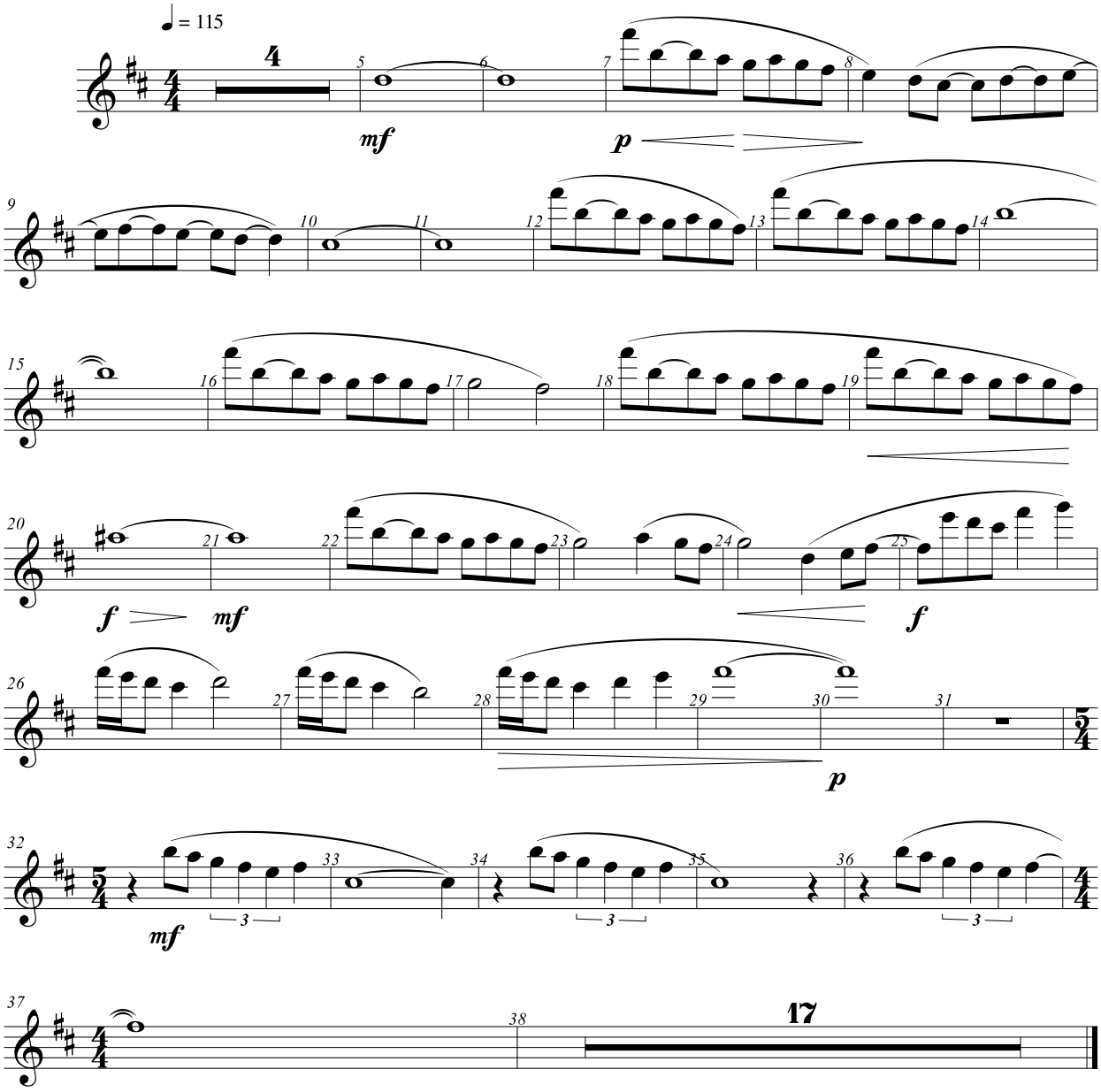


©2023

Flute

Voices

Josue Granda
Josue Granda



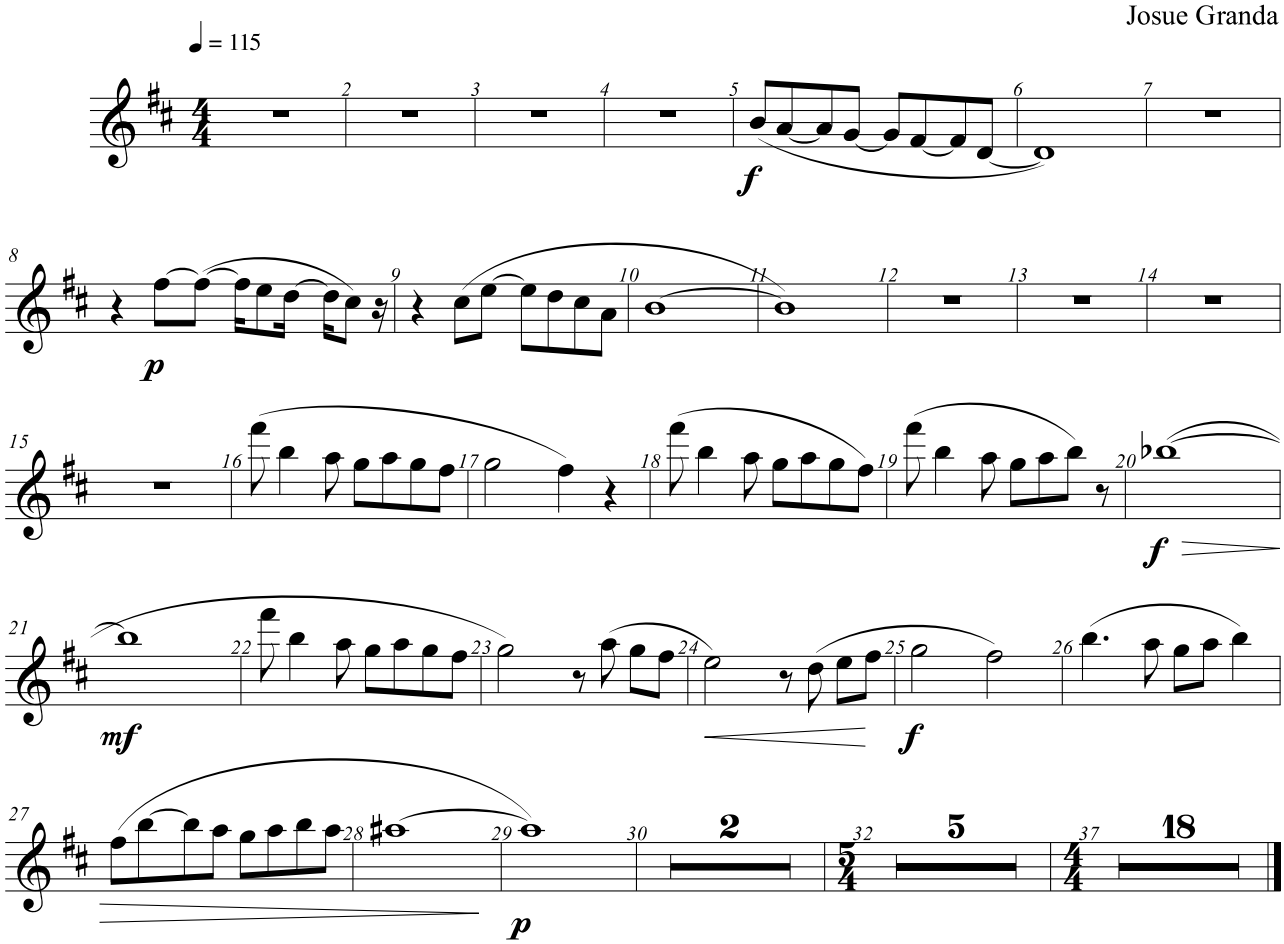
©2023

Oboe

Voices

Josue Granda

Josue Granda



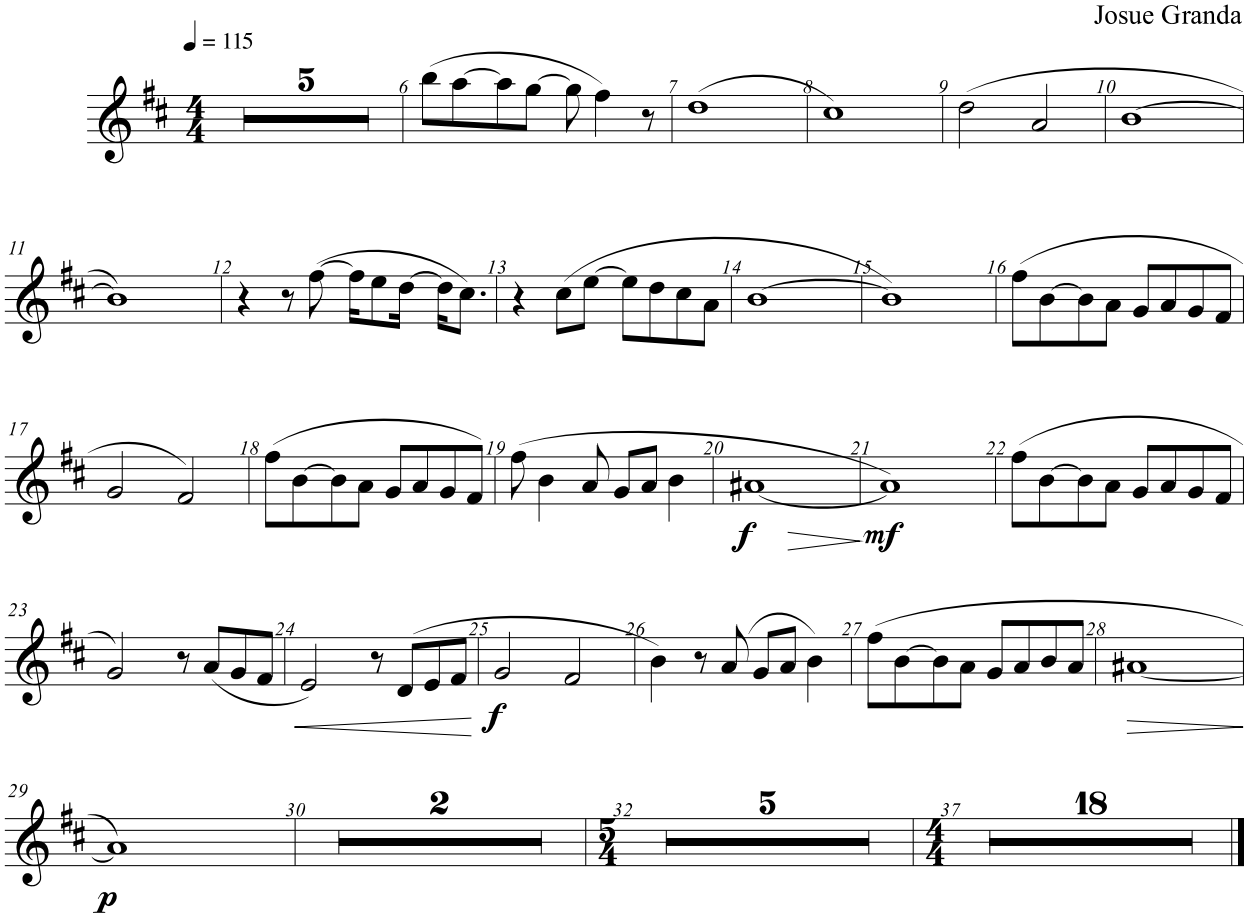
©2023

Clarinet in B♭

Voices

Josue Granda

Josue Granda



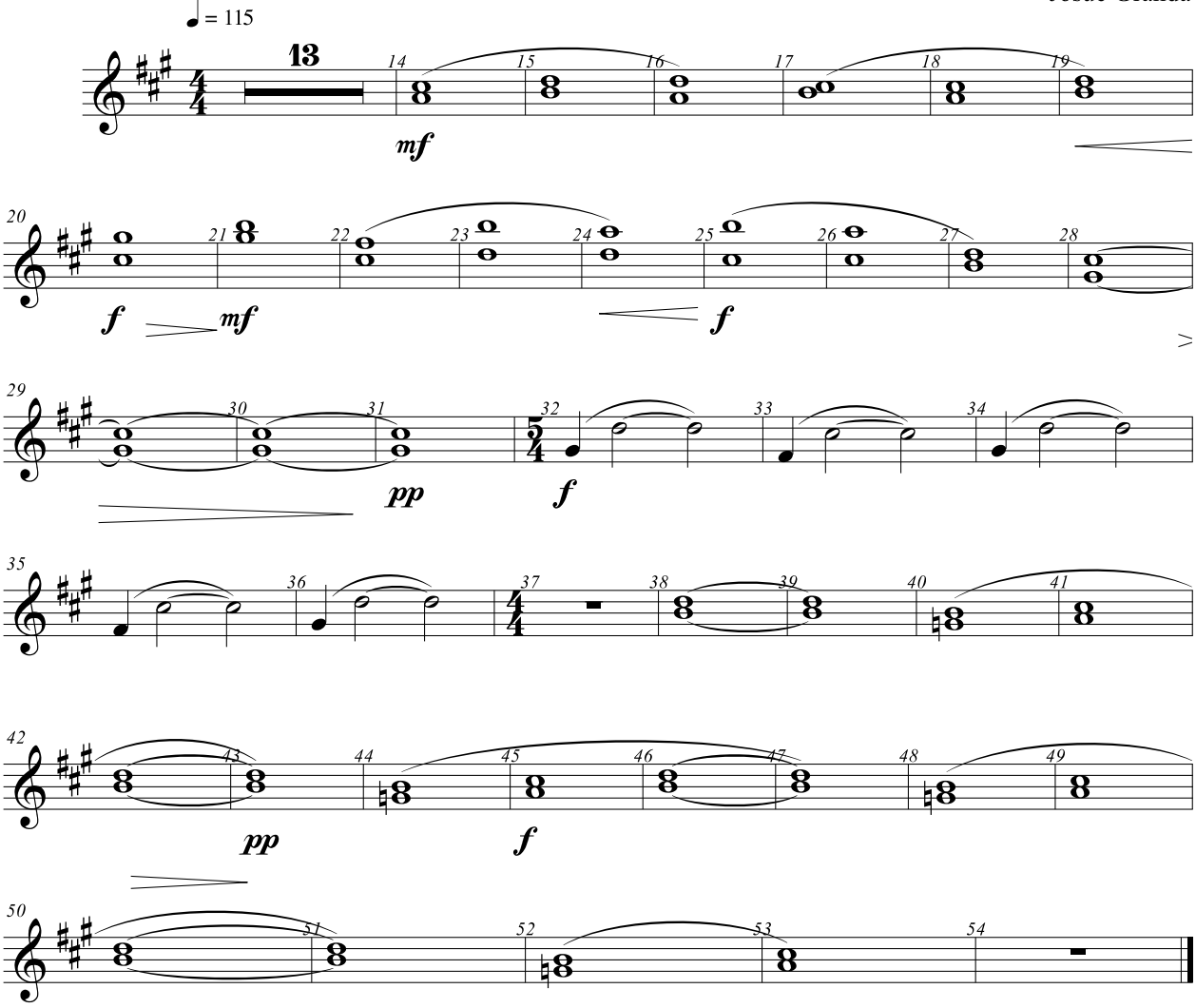
©2023

Horn in F 1

Voices

Josue Granda

Josue Granda



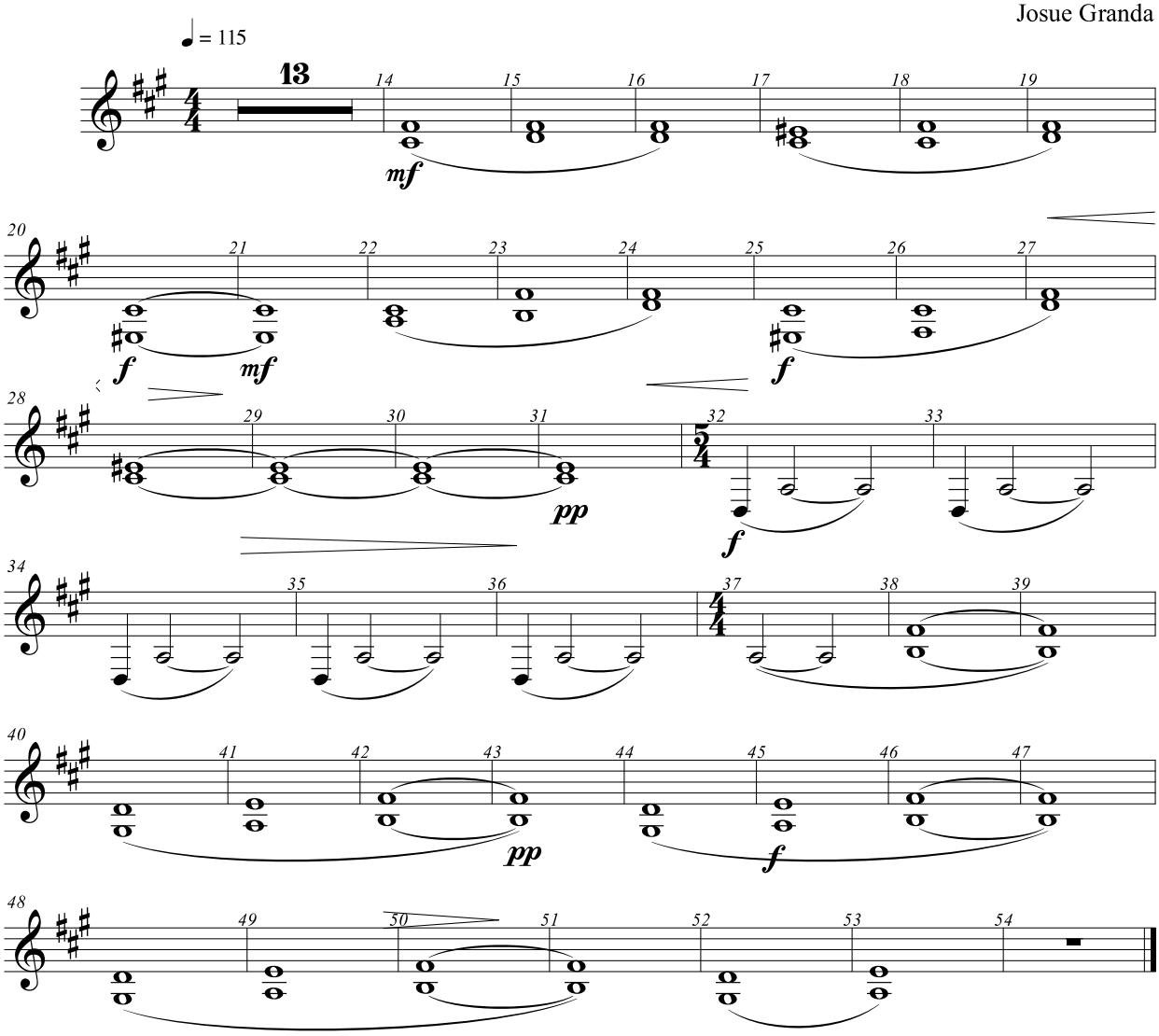
©2023

Horn in F 2

Voices

Josue Granda

Josue Granda



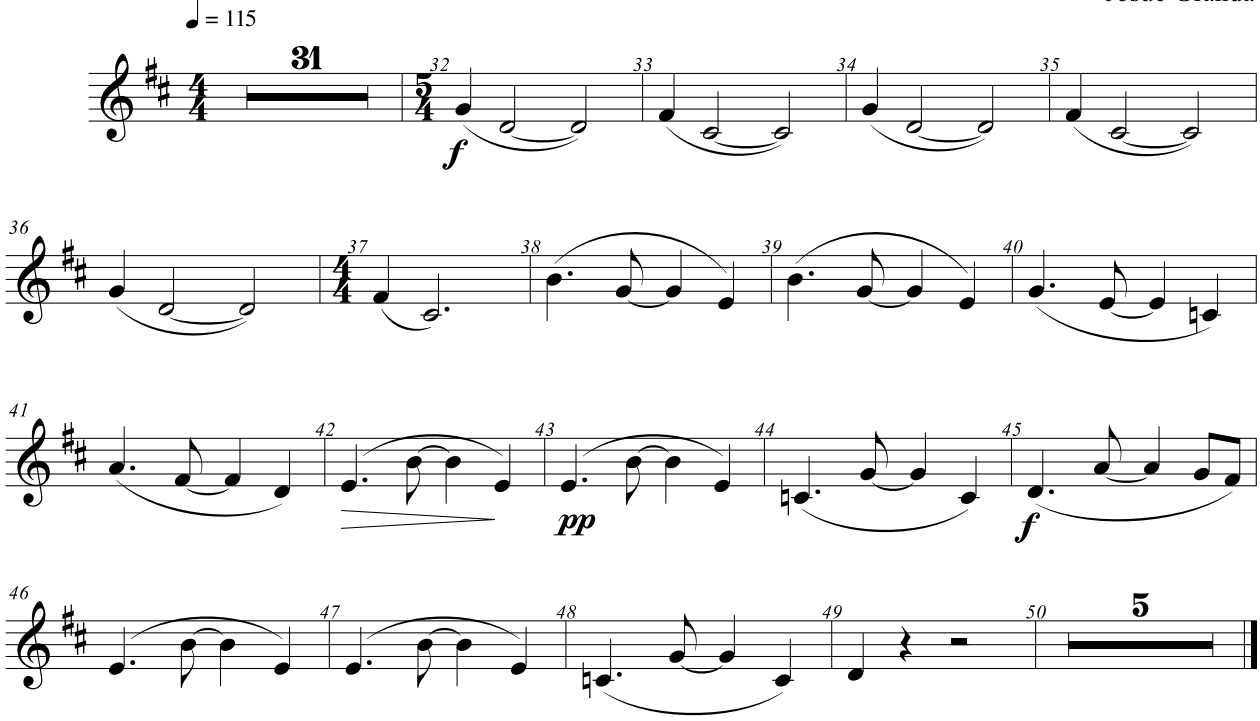
©2023

Trumpet in C

Voices

Josue Granda

Josue Granda



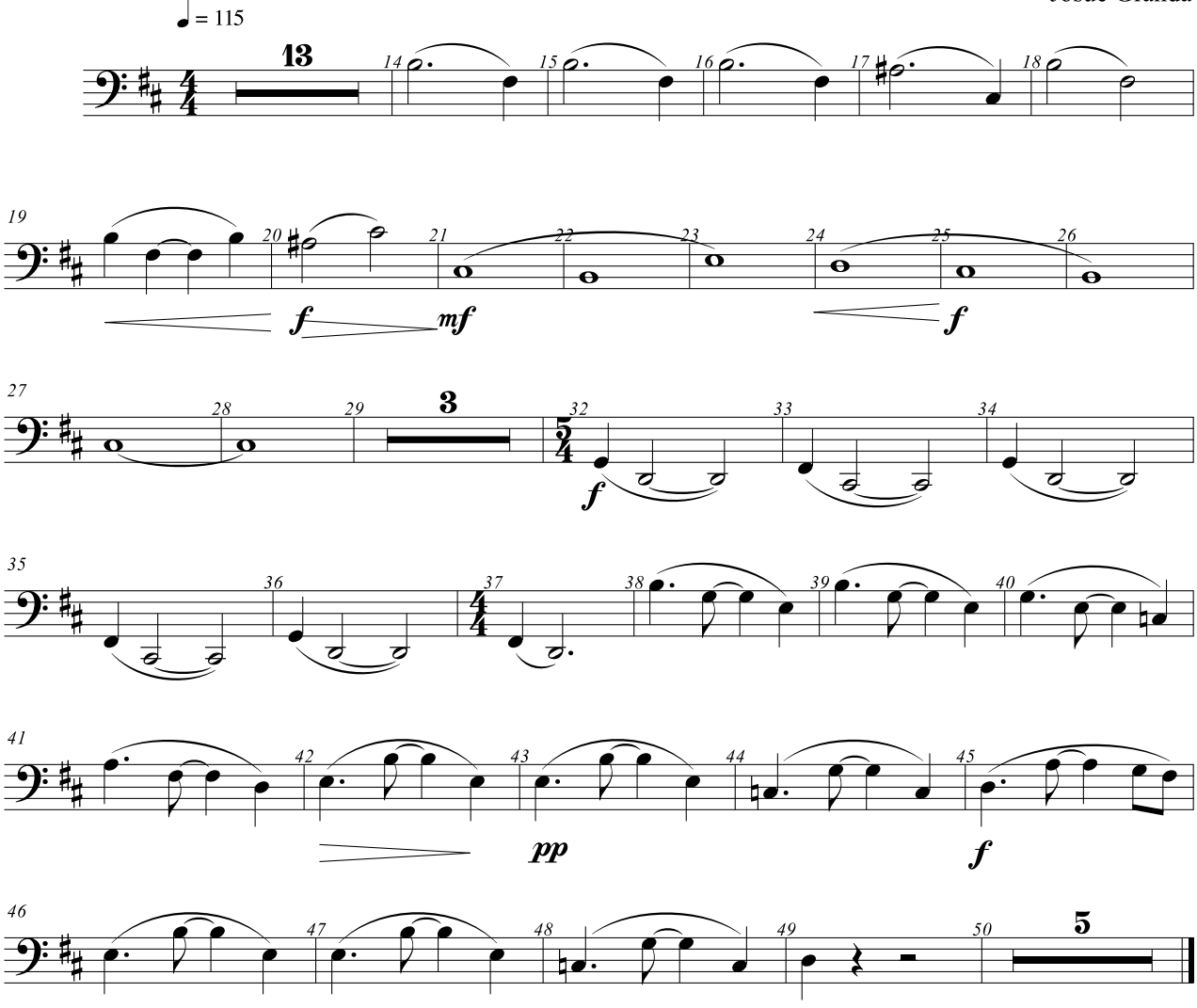
©2023

Trombone

Voices

Josue Granda

Josue Granda



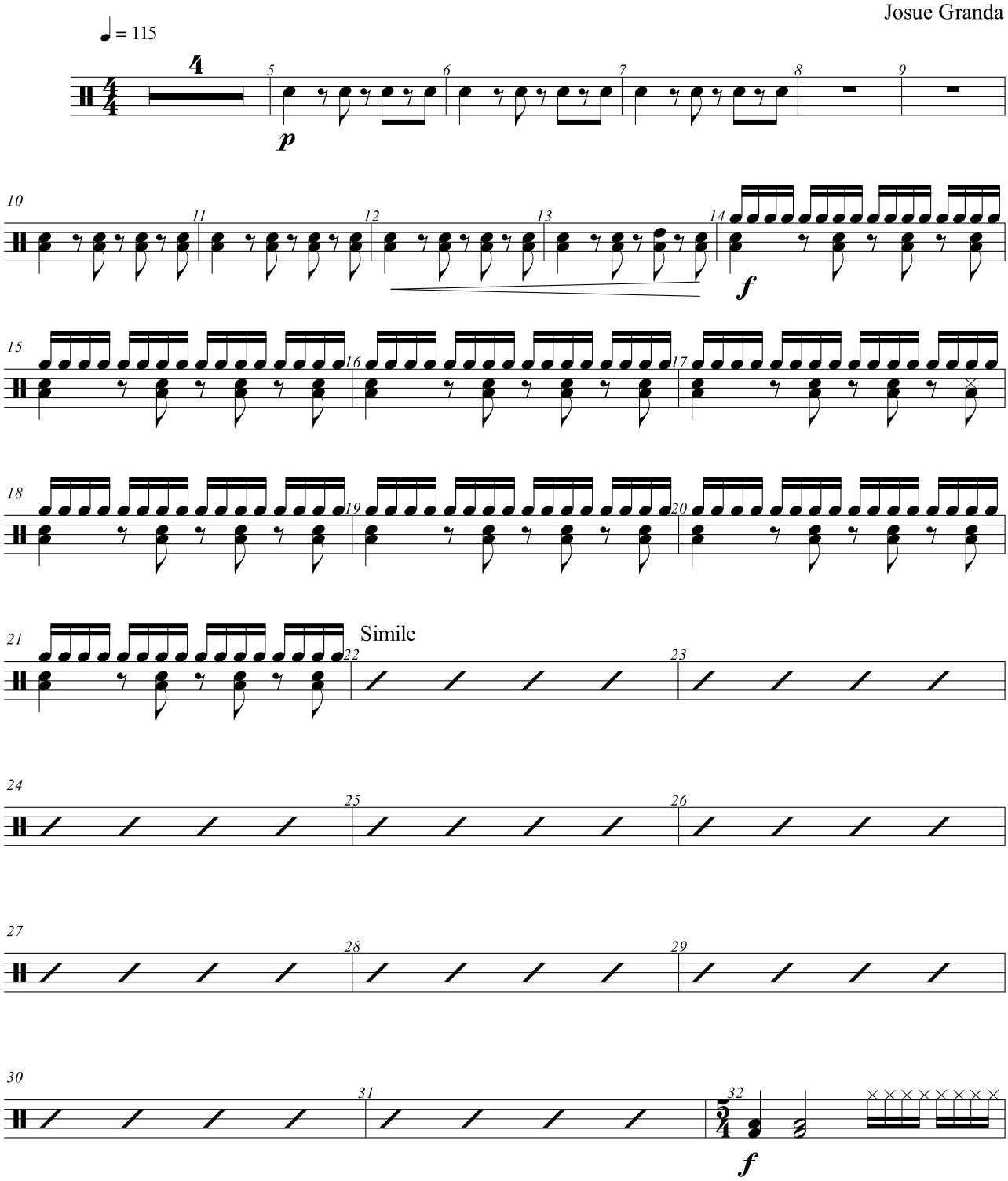
©2023

Percussion 1

Voices

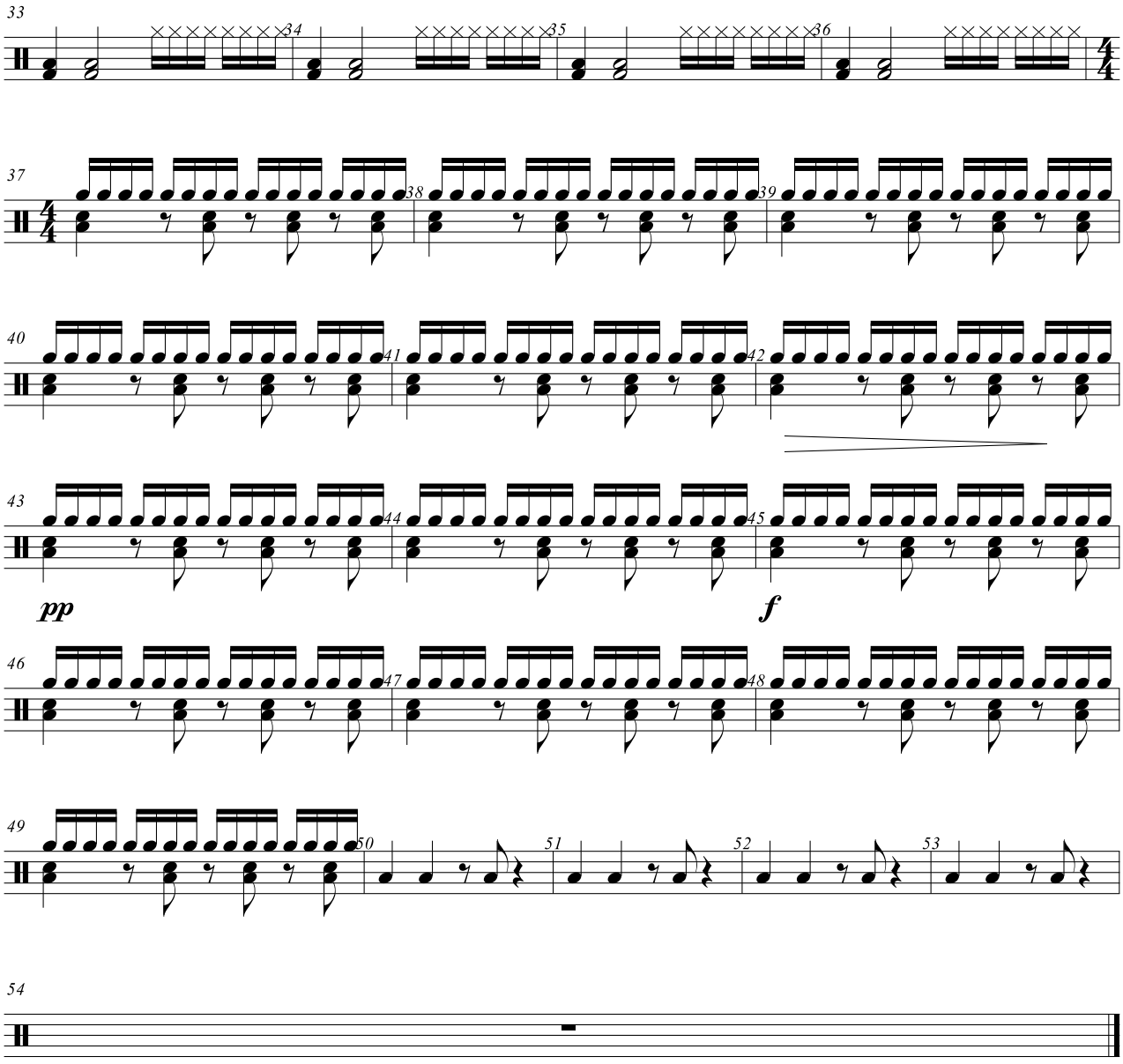
Josue Granda

Josue Granda



©2023

2 Voices

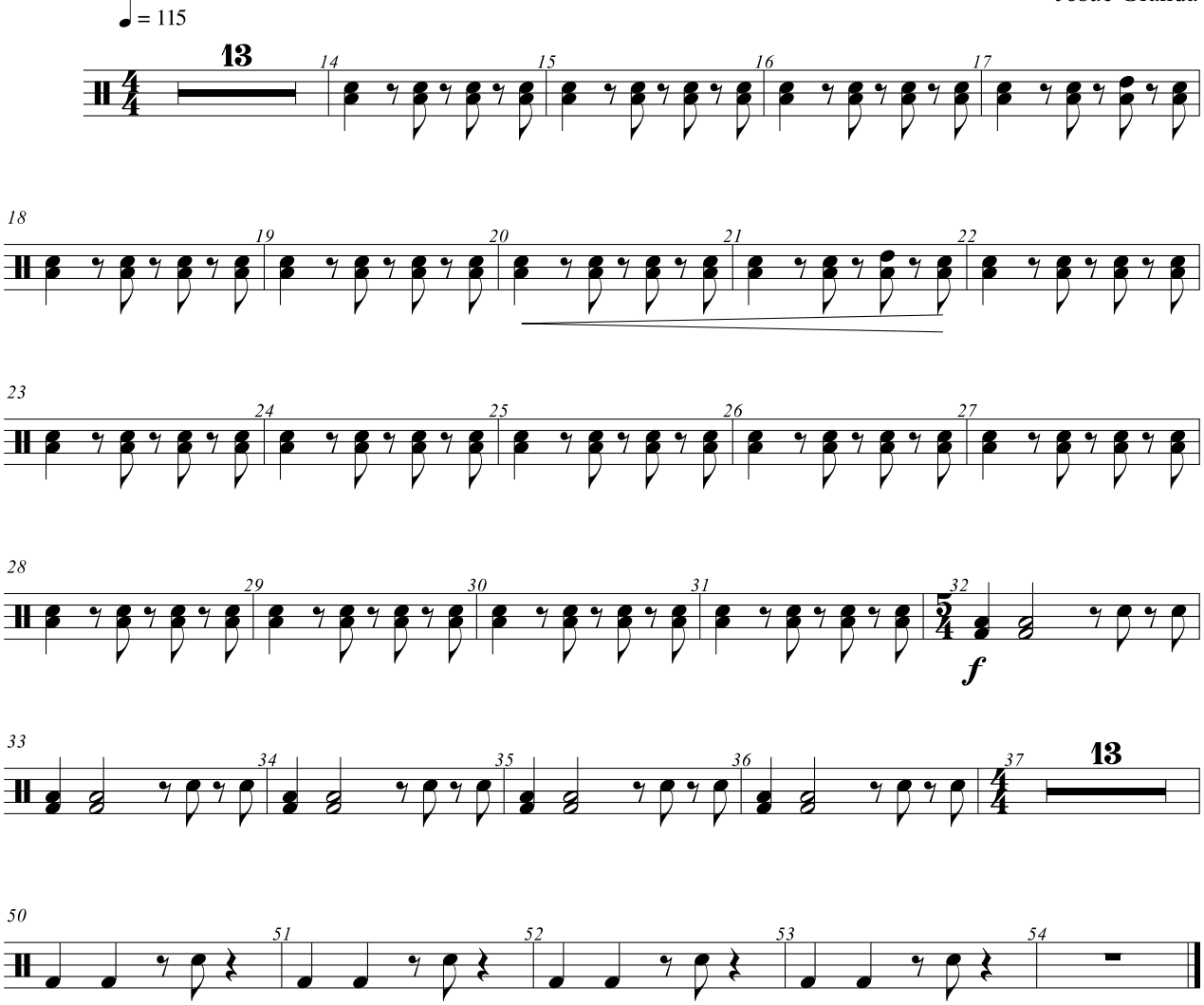


Percussion 2

Voices

Josue Granda

Josue Granda



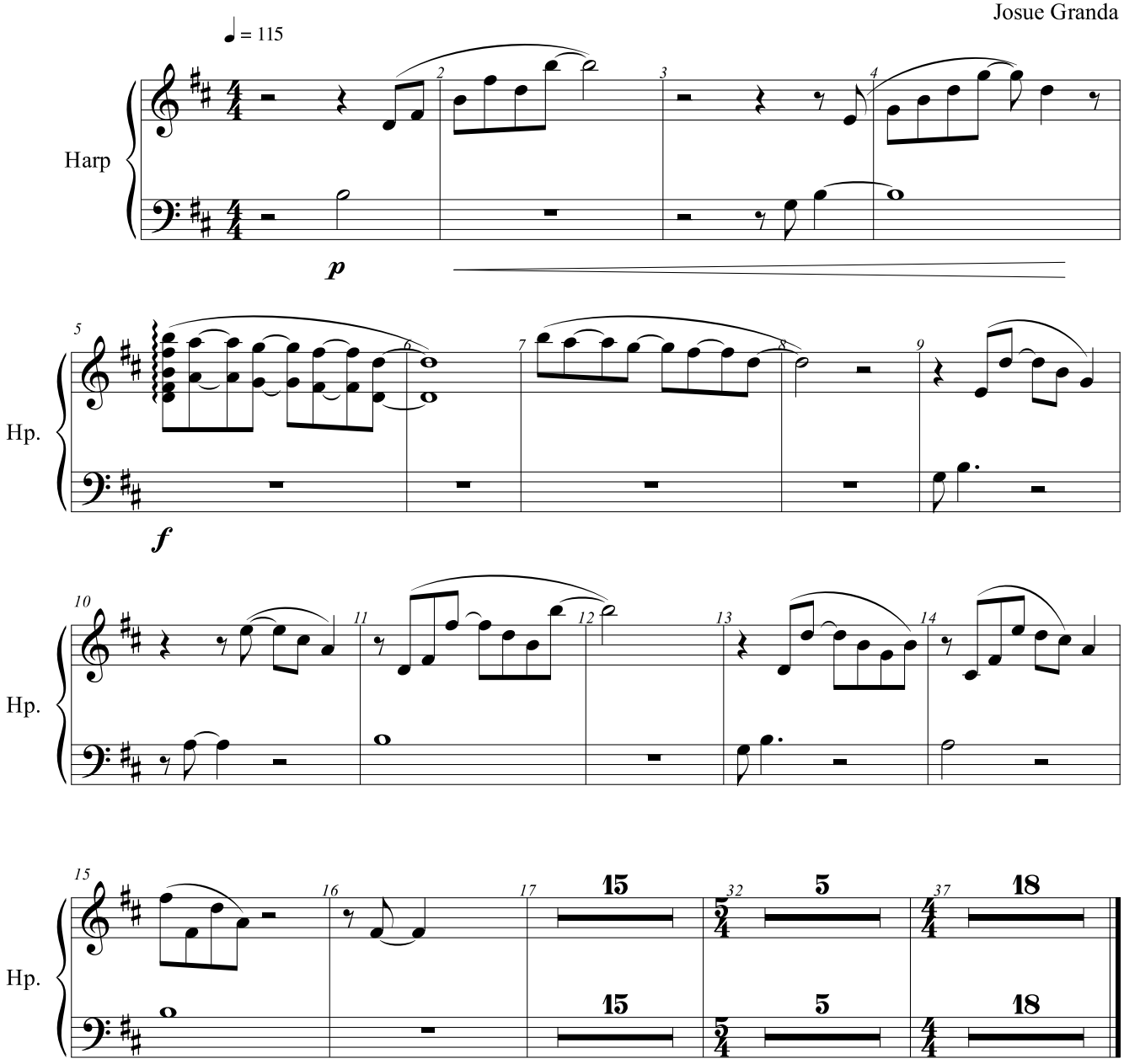
©2023

Harp

Voices

Josue Granda

Josue Granda



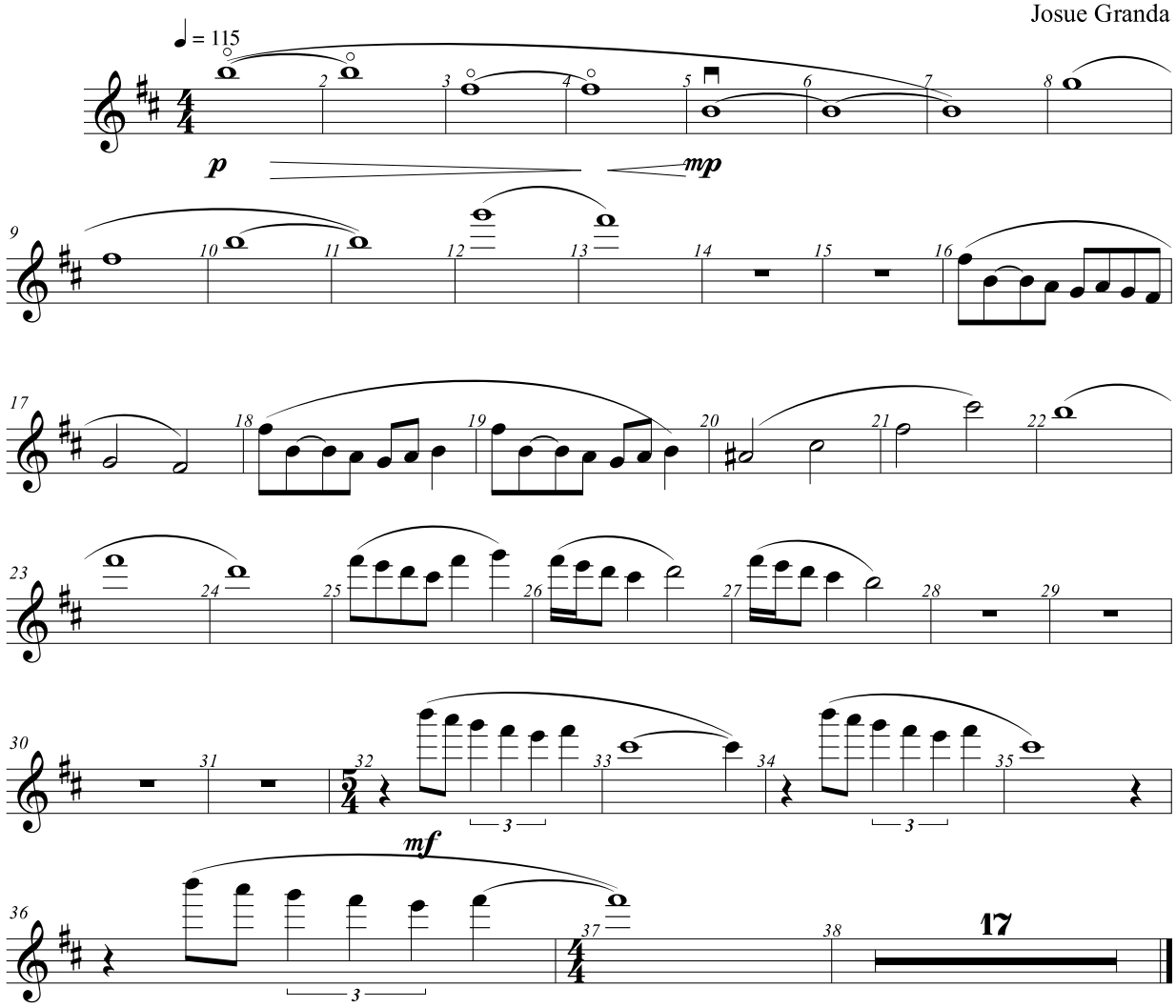
©2023

Violin I

Voices

Josue Granda

Josue Granda



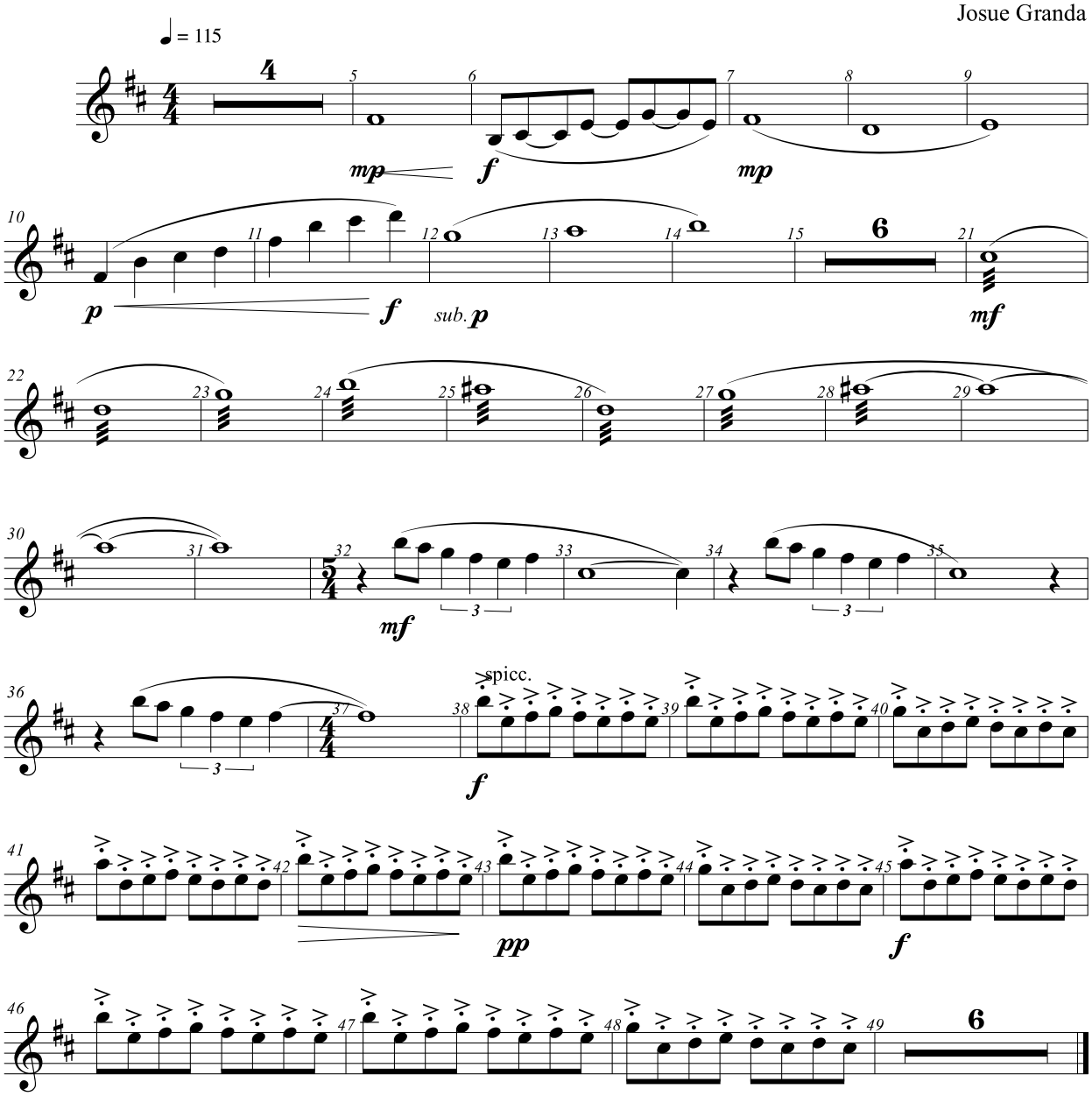
©2023

Violin II

Voices

Josue Granda

Josue Granda



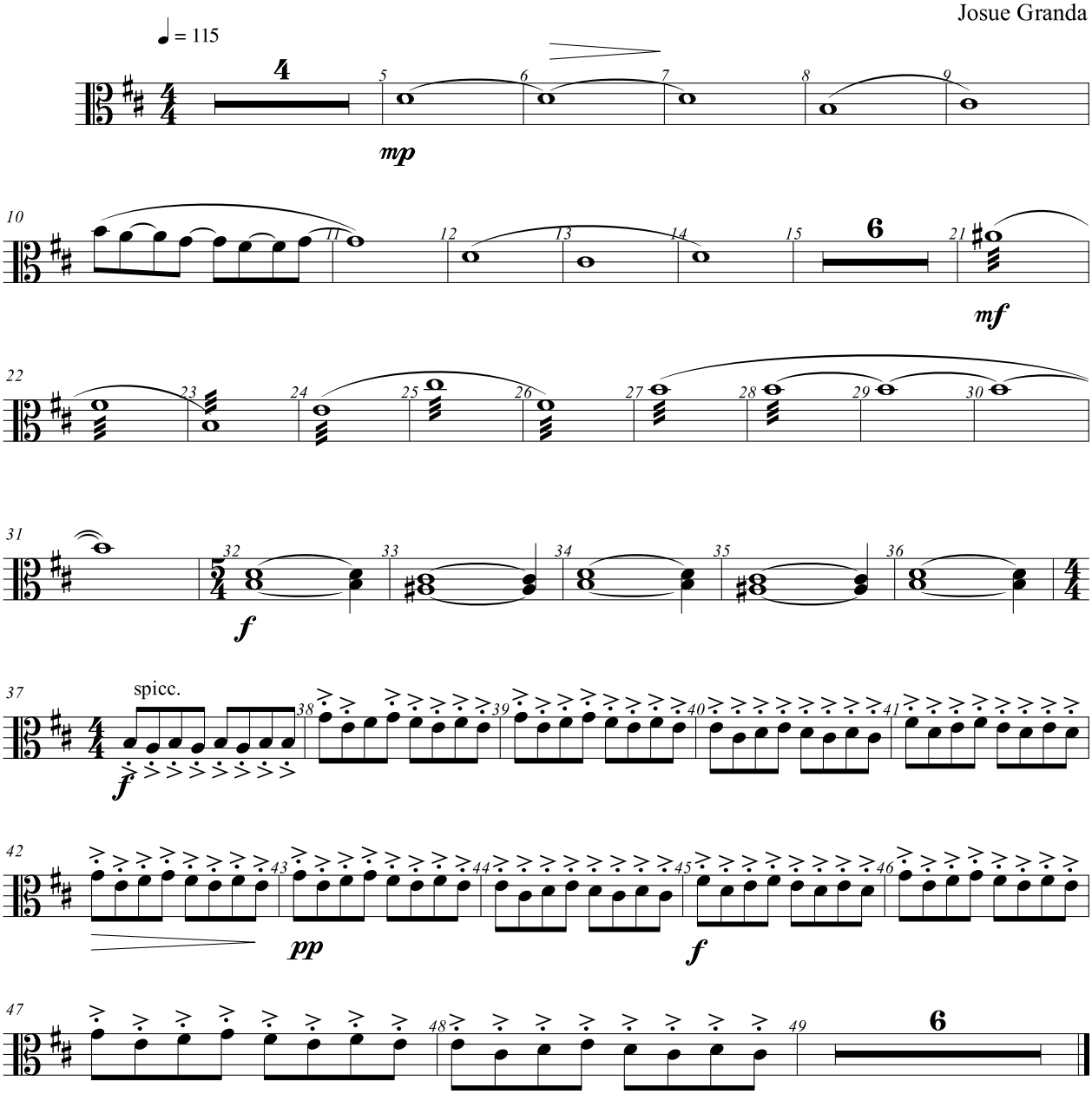
©2023

Viola

Voices

Josue Granda

Josue Granda



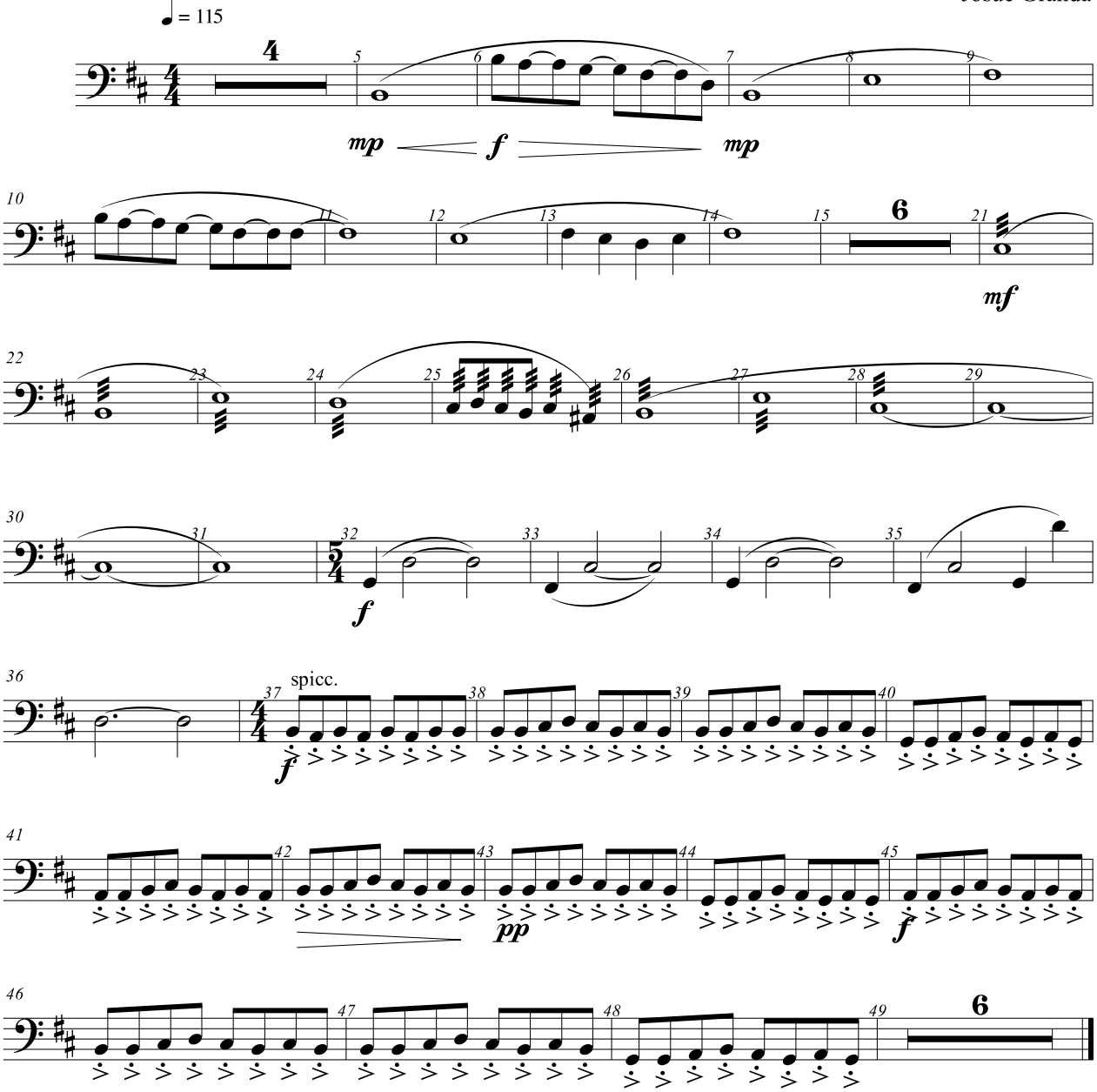
©2023

Cello

Voices

Josue Granda

Josue Granda



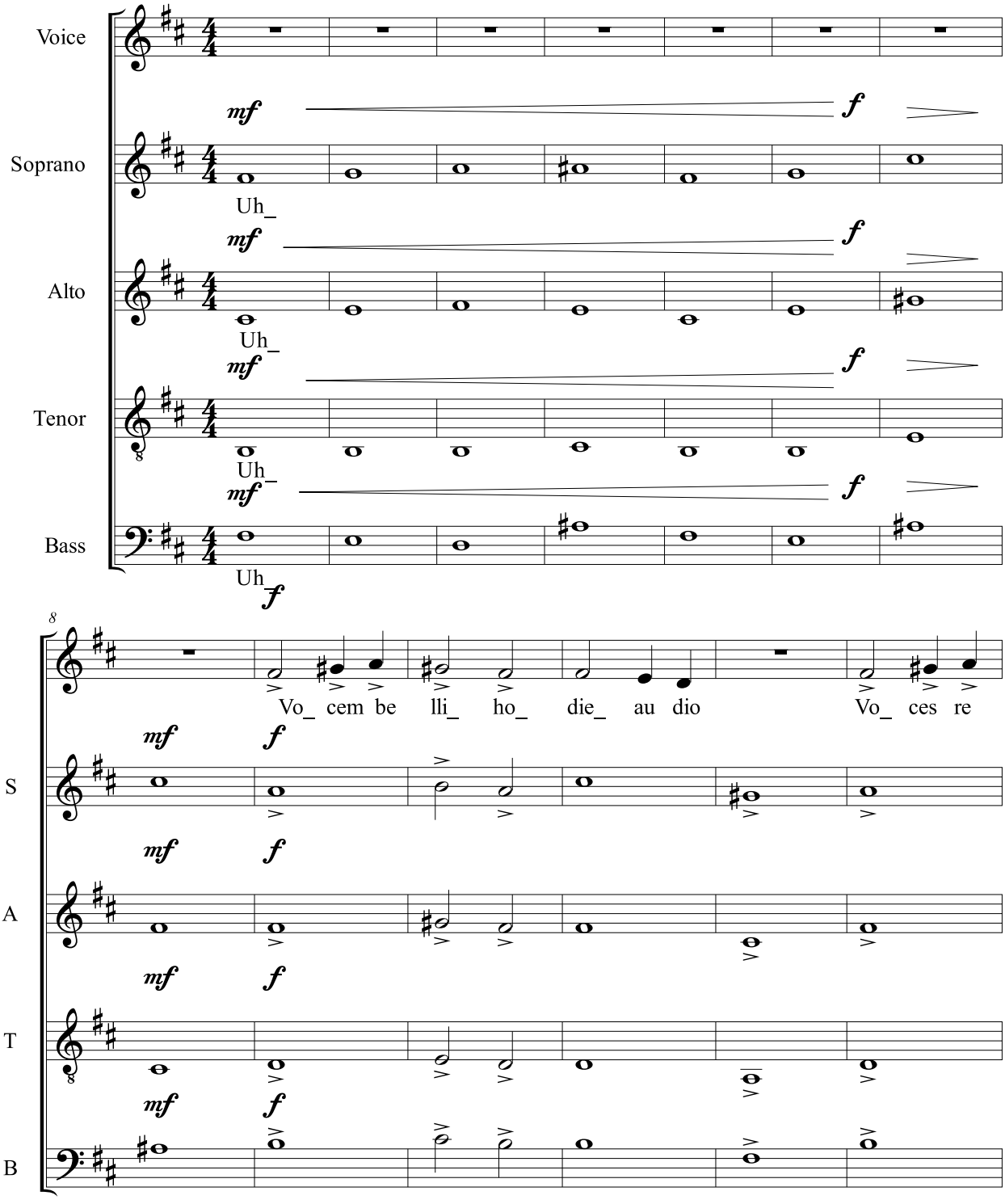
©2023

Voices Choir

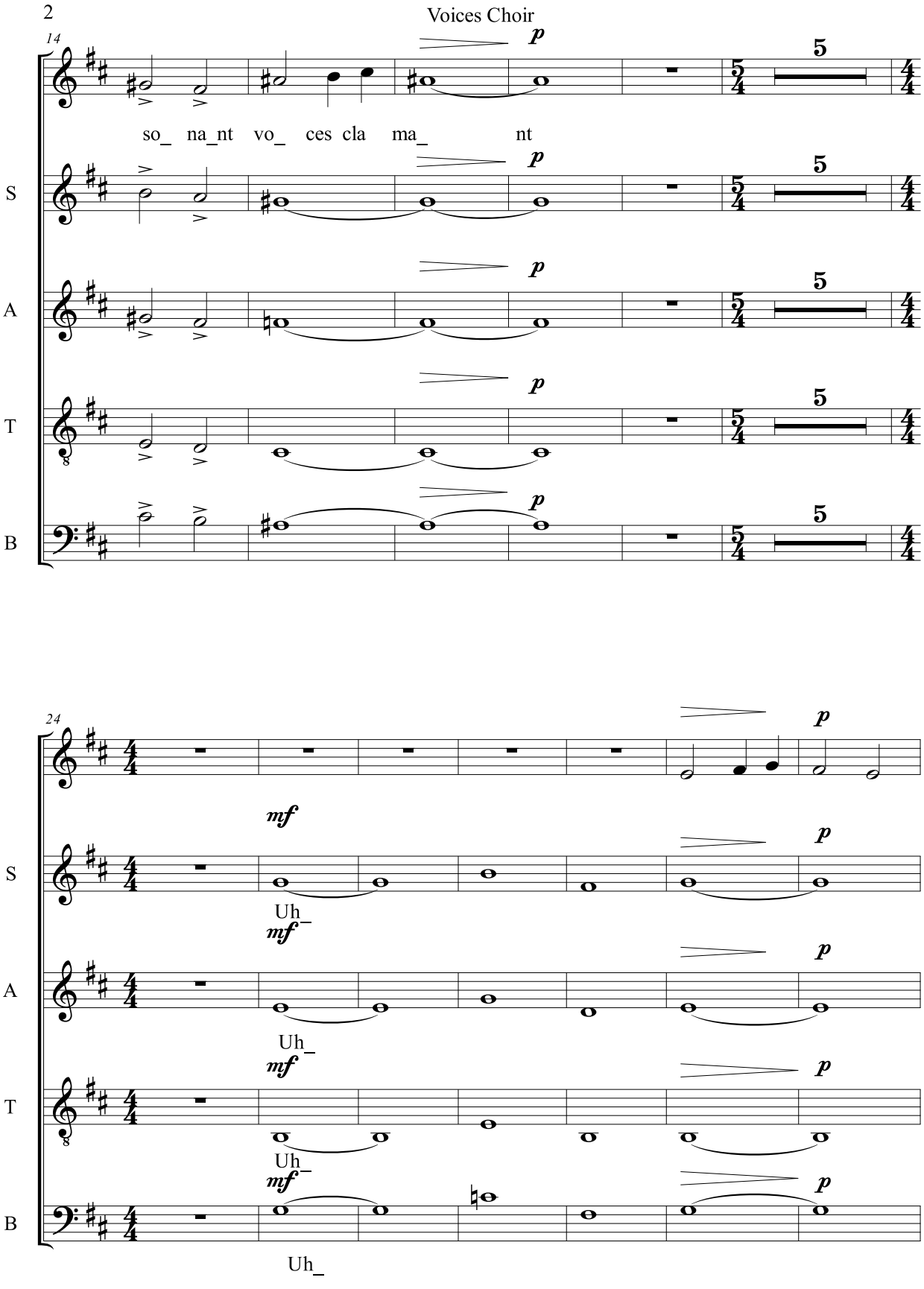
Particcella

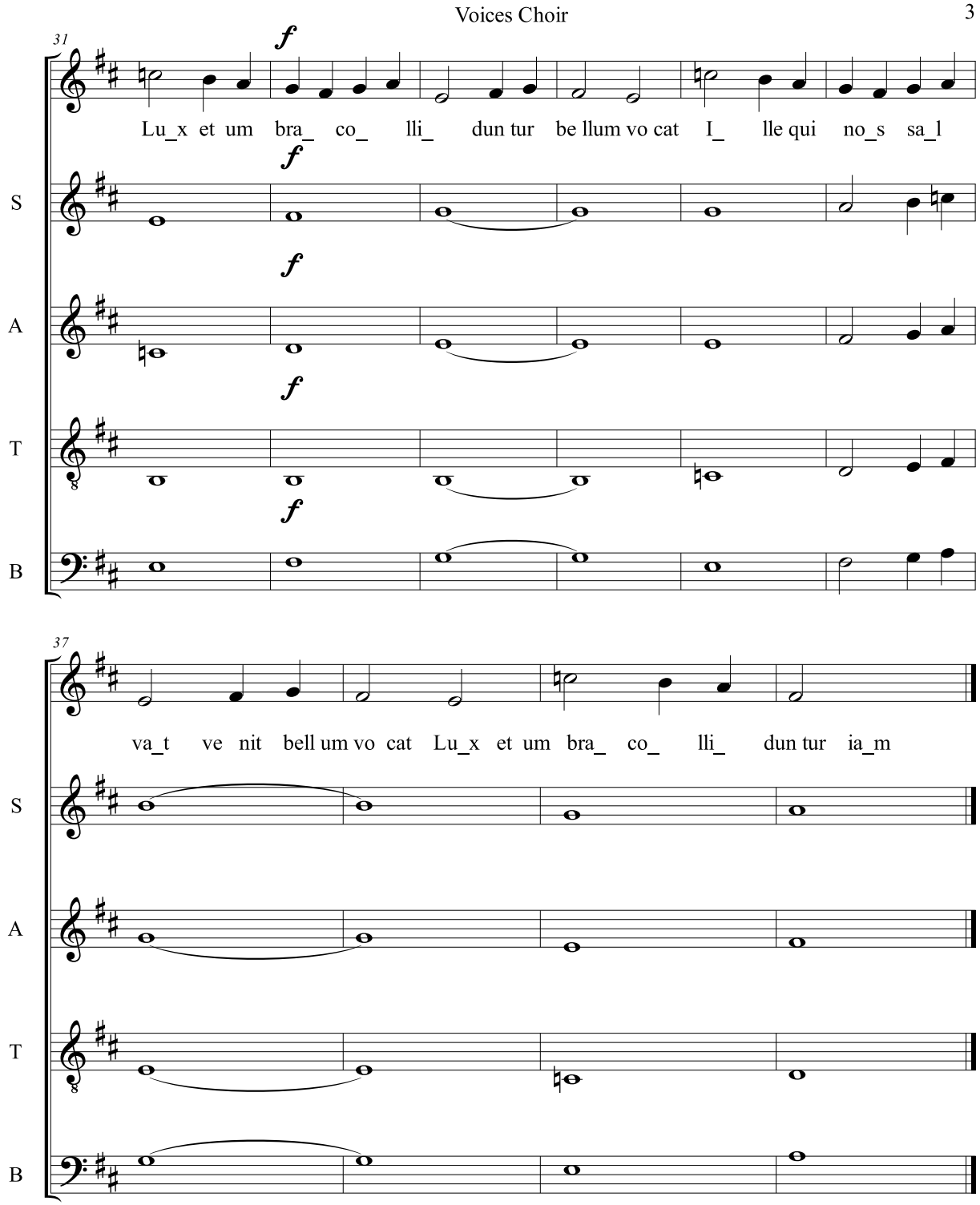
Words by Josue Granda

Music by Josue Granda
Arranged by Josue Granda



©2023


2
Voices Choir
14
so_ na_nt vo_ ces cla ma_ nt
S
A
T
B
5
24
mf
Uh_
p


31
f
Lu_x et um bra_ co_ lli_ dun tur be llum vo cat I_ lle qui no_s sa_l
S
A
T
B
37
va_t ve nit bell um vo cat Lu_x et um bra_ co_ lli_ dun tur ia_m

CONCLUSIONES

En el proceso de creación de estos dos trabajos, los conocimientos adquiridos en el recorrido académico de los últimos cuatro años se vieron fortalecidos. Además, por medio de este proyecto de titulación se ha logrado un acercamiento entre el músico estudiante y el ambiente laboral, un aspecto de suma importancia en el medio musical. Las experiencias nuevas, como transcribir la secuencia, ecualizar los intruments, grabar algunos instrumentos y mezclar la sesión, se juntan con el conocimiento que previo de teoría musical volviéndose una amalgama de experiencias y conocimientos. Estas situaciones han enriquecido profundamente a los jóvenes músicos y estudiantes que formamos parte de esta promoción. Experiencias como esta son y siempre serán necesarias para la formación de músicos profesionales y bien capacitados, que hagan la diferencia y sobresalgan de entre el resto.

.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ellis-Geiger, R. J. (2007). TRENDS IN CONTEMPORARY HOLLYWOOD FILM SCORING (Doctoral dissertation, University of Leeds).

Franklin, P. (2011). Seeing through music: gender and modernism in classic Hollywood film scores. Oxford University Press.

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

Kompanek, S. (2011). From score to screen: Sequencers, scores, & second thoughts The new film scoring process. Schirmer Trade Books.