UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Escena 1: Sprite Fright
Escena 2: I'll Catch You

.

María Paula Valencia Vásconez

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 diciembre de 2023

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Escena 1: Sprite Fright
Escena 2: I'll Catch You

María Paula Valencia Vásconez

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

Quito, 12 de diciembre de 2023

DERECHOS DE AUTOR

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

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

Nombres y apellidos: María Paula Valencia Vásconez

Código: 00214697

Cédula de identidad: 1723189054

Lugar y fecha: Quito, Diciembre 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

En este proyecto se plantea la creación de la banda sonora para dos cortometrajes, "Sprite Fright" y "I'll Catch You", disponibles en la plataforma The Cue Tube. El objetivo principal es aprovechar las destrezas teóricas y compositivas desarrolladas a lo largo de estos semestres académicos. Se busca adquirir experiencia en la colaboración con un director, garantizando que el resultado final refleje la estrecha conexión entre el cine y la música.

Palabras claves: composición musical, film scoring, cortometraje, compositor, director.

ABSTRACT

This project involves creating the soundtrack for two short films, "Sprite Fright" and "I'll Catch You", available on The Cue Tube platform. The main objective is to take advantage of the theoretical and compositional skills developed throughout these academic semesters. The aim is to gain experience in collaborating with a director, ensuring that the final result reflects the close connection between film and music.

Keywords: musical composition, film scoring, short film, composer, director.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción 8
Desarrollo del Tema 9
Sprite Fright Score 11
Sprite Fright Particellas 21
I'll Catch You Score 37
I'll Catch You Particellas 43
Conclusiones 59
Referencias bibliográficas 60

INTRODUCCIÓN

La intersección entre la música y el cine ha sido un terreno fecundo de creatividad y expresión artística a lo largo de la historia cinematográfica. Este trabajo de titulación se sumerge en este fascinante mundo, con un enfoque particular en la composición musical para cortometrajes, a través de la creación de la banda sonora original para las producciones cinematográficas 'Sprite Fright' y 'I'll Catch You'.

La música en el cine no solo sirve como un mero acompañamiento auditivo, sino que desempeña un papel fundamental en la creación de atmósferas, la intensificación de emociones y la narración de historias. Este proyecto examina en profundidad la labor del compositor en la construcción de una partitura que no solo complementa, sino que enriquece la experiencia visual, otorgando una dimensión adicional a la narrativa cinematográfica.

La elección de este tema surge de la inmersión directa en el proceso creativo de dos cortometrajes notables: 'Sprite Fright' y 'I'll Catch You'. La experiencia de componer la música para estas producciones no solo proporciona un punto de partida tangible para la investigación, sino que también permite explorar la conexión íntima entre la música y la narrativa visual.

La composición musical para los cortometrajes incluidos en este proyecto ejemplifica de manera destacada los conocimientos adquiridos a lo largo de mi trayectoria académica. Además, subraya la estrecha conexión que he establecido con el ámbito audiovisual, destacando mi habilidad para comprender la visión del director y traducirla en una expresión musical coherente con las imágenes.

DESARROLLO DEL TEMA

En el cortometraje "Sprite Fright", se empleó una instrumentación híbrida que fusiona elementos de la orquesta con sintetizadores. La paleta instrumental incluyó flauta, fagot, pad de brass, violín solista, ensamble de cuerdas, banjo, arpa, glockenspiel y percusión, creando una rica amalgama de sonidos. Para potenciar la dimensión electrónica, se recurrió a sintetizadores como Labs. Foghorn: The Lightkeeper, Glaze. Mmm Delicious, Kinetic Metal. Ringing Metal Tree, Cloud Supply, Hazed y Labs. Frozen Violin: Super Sul Tasto Violin.

El cortometraje comienza con una combinación de sonidos de violín y banjo, respaldados por una armonía brillante, estableciendo una atmósfera rural que se sincroniza magistralmente con la trama. A medida que los personajes descubren el mundo mágico, la instrumentación evoluciona hacia una expresión más orquestal, capturando la maravilla y la fantasía del entorno.

Sin embargo, conforme la trama da un giro oscuro, la instrumentación experimenta una transformación notable hacia elementos más electrónicos. La introducción de sonidos sintéticos y una armonía más sombría reflejan de manera magistral el cambio en la narrativa, sumergiendo al espectador en la creciente tensión y misterio. Este enfoque electrónico persiste hasta el final, donde la protagonista triunfa, culminando en una conclusión triunfal que cierra la historia de manera impactante. La cuidadosa selección de instrumentos y sintetizadores no solo complementa la narrativa visual, sino que también intensifica la experiencia emocional del espectador a lo largo de la narrativa de "Sprite Fright".

En la realización del cortometraje "I'll Catch You", opté por una dirección musical que se sumerge en un sonido ligeramente más orquestal, buscando inspiración en la misteriosa atmósfera característica de la música de detectives y del estilo de James Bond. Esta elección se ve reflejada en la armonía menor seleccionada, que aporta un matiz de intriga y suspense a la composición. La textura orquestal se construye cuidadosamente mediante la incorporación de un ensamble de cuerdas, arpa, piano, glockenspiel, platillos, timbales, bajo eléctrico, sintetizador Labs. Tundra Atmos: Ghost At The Harbour, ensamble de brass, y un saxofón tenor solista.

A lo largo del cortometraje, la música experimenta una progresión gradual tanto en dinámica como en orquestación, intensificándose de manera estratégica para complementar la evolución de la trama. Este aumento progresivo culmina en un emocionante clímax hacia el final, donde la combinación de instrumentos orquestales y sintetizadores crea una experiencia sonora impactante y memorable. La elección consciente de elementos musicales, junto con la cuidadosa manipulación de la dinámica, contribuye a enriquecer la narrativa visual de "I'll Catch You", sumergiendo al espectador en una experiencia cinematográfica envolvente y llena de suspense.

Score
Concert Pitch

Sprite Fright

Paula Valencia

♩ = 67

Flute
Bassoon
Brass Pad
Percussion
Glockenspiel
p
Harp
Synth. Labs. Foghorn: The Lightkeeper
Synth. Glaze. Mmm Delicious
Synth. Kinetic Metal. Ringing Metal Tree
Synth. Cloud Supply. Hazed
Synth. Labs. Frozen Violin: Super Sul Tasto Violin
Banjo
f
Solo Violin
f
3
3
Violin
p
Viola
p
Cello
p

© Paula Valencia 2023

Fl.

Bs.

Brass

Perc.

Glk.

Harp

Fghrn.

Glaze

Metal

Cloud

Frozen

Bjo.

Vln.

Vln.

Vla.

Vc.

mf *f* *p* pizz. arco

12

Fl.

Bs.

12

Brass

12

Perc.

12

Glk.

mf

12

Harp

12

Fghrn.

Glaze

Metal

Cloud

Frozen

12

Bjo.

12

Vln.

Vln.

mf

Vla.

pizz.

mf

Vc.

mf

17

♩ = 111

Fl.

Bs.

17

Brass

17

Perc.

17

Glk.

17

Harp

17

Fghrn.

Glaze

Metal

Cloud

Frozen

p *mf* *p*

17

Bjo.

17

Vln.

Vln.

pizz.

f

mf

Vla.

arco

p *mf*

Vc.

pizz.

arco

f

p *mf*

25

Fl.

Bs.

Brass

Perc.

mf

Glk.

Harp

Fghrn.

Glaze

Metal

Cloud

8va

p

f

Frozen

f

Bjo.

Vln.

pizz.

Vln.

Vla.

Vc.

f

33

Fl.

Bs.

33

Brass

f

33

Perc.

f

33

Glk.

f

33

Harp

33

Fghrn.

f

Glaze

Metal

f

Cloud

Frozen

33

Bjo.

33

Vln.

Vln.

arco

Vla.

Vc.

mf

41

Fl.

Bs.

41

Brass

41

Perc.

41

Glk.

41

Harp

41

Fghrn.

Glaze

f

Metal

Cloud

f

Frozen

41

Bjo.

41

Vln.

Vln.

Vla.

Vc.

Sprite Fright, Score, p. 8

49

♩ = 62

Fl.

Bs.

f

49

Brass

49

Perc.

49

Glk.

p

49

Harp

49

Fghrn.

Glaze

p

Metal

Cloud

Frozen

49

Bjo.

49

Vln.

Vln.

Vla.

Vc.

55

Fl.

Bs.

55

Brass

55

Perc.

55

Glk.

55

Harp

55

Fghrn.

Glaze

f

Metal

Cloud

Frozen

55

Bjo.

55

Vln.

Vln.

pizz.

f

mf

Vla.

pizz.

f

mf

Vc.

pizz.

arco

f

mf

59

Fl.

Bs.

59

Brass

59

Perc.

59

Glk.

59

Harp

59

Fghrn.

Glaze

Metal

Cloud

Frozen

59

Bjo.

59

Vln.

arco

Vln.

f

arco

Vla.

f

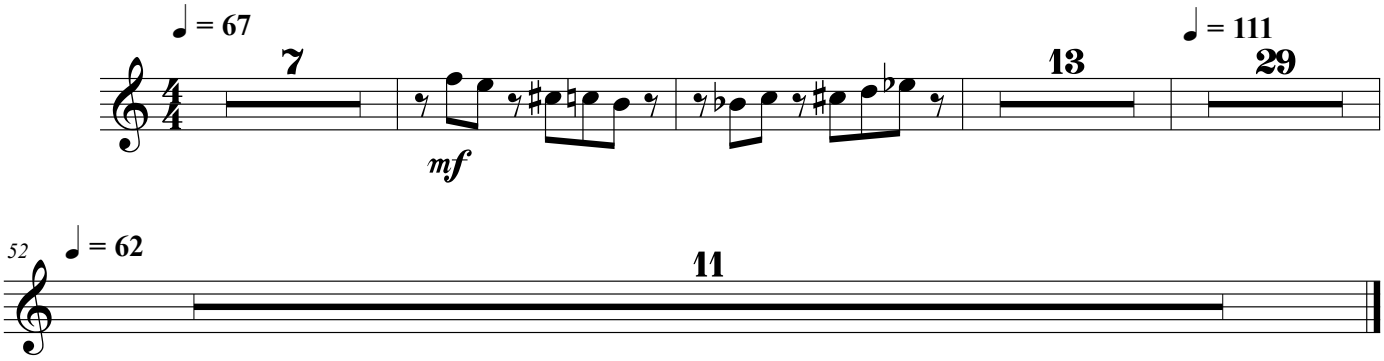
Vc.

3

Flute

Sprite Fright

Paula Valencia

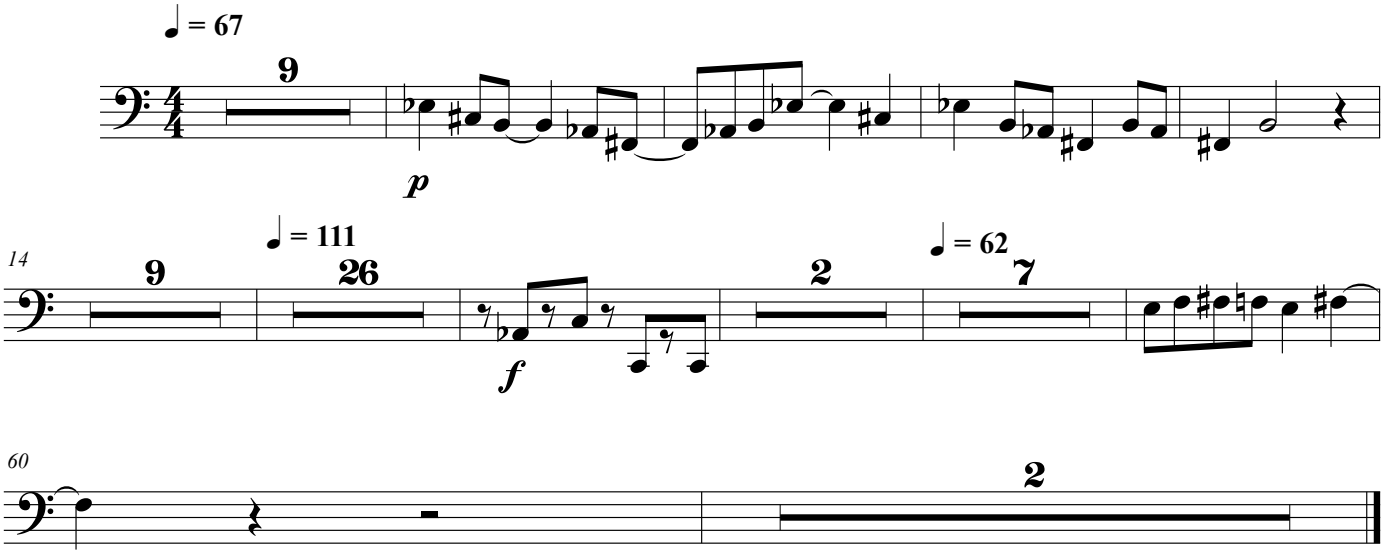


© Paula Valencia 2023

Bassoon

Sprite Fright

Paula Valencia

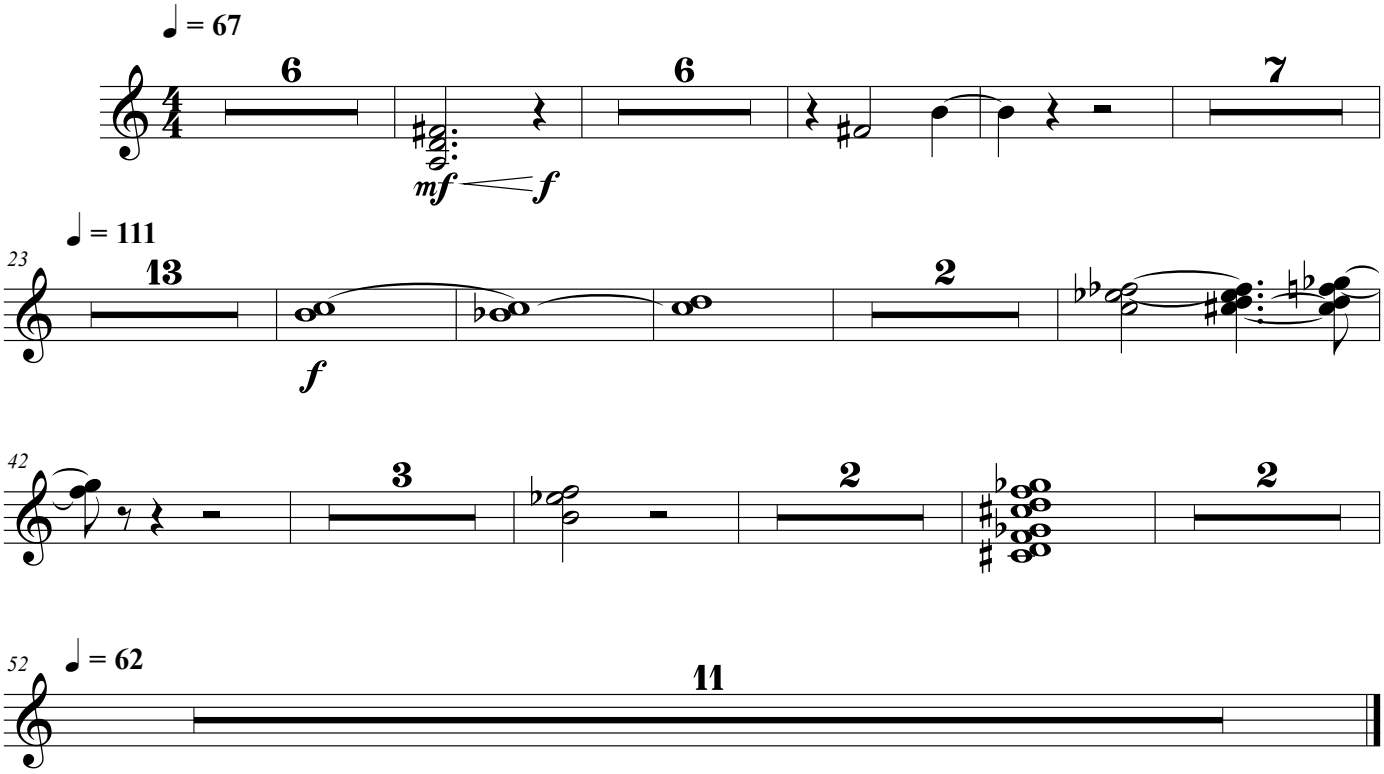


© Paula Valencia 2023

Brass Pad

Sprite Fright

Paula Valencia

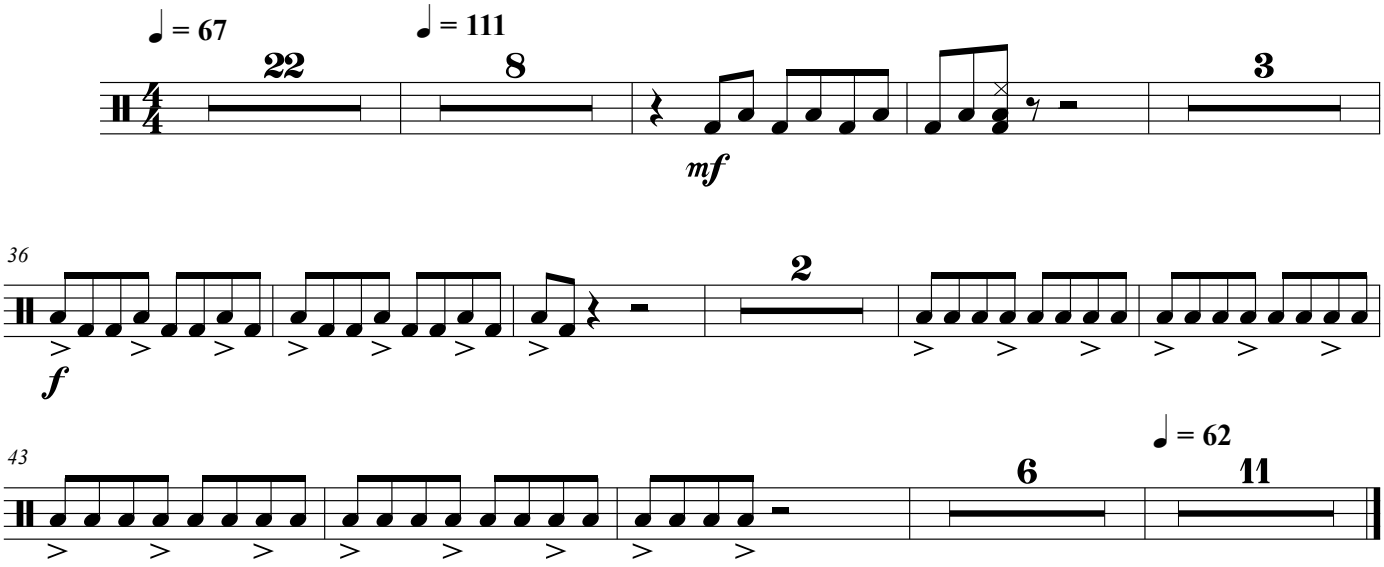


© Paula Valencia 2023

Percussion

Sprite Fright

Paula Valencia

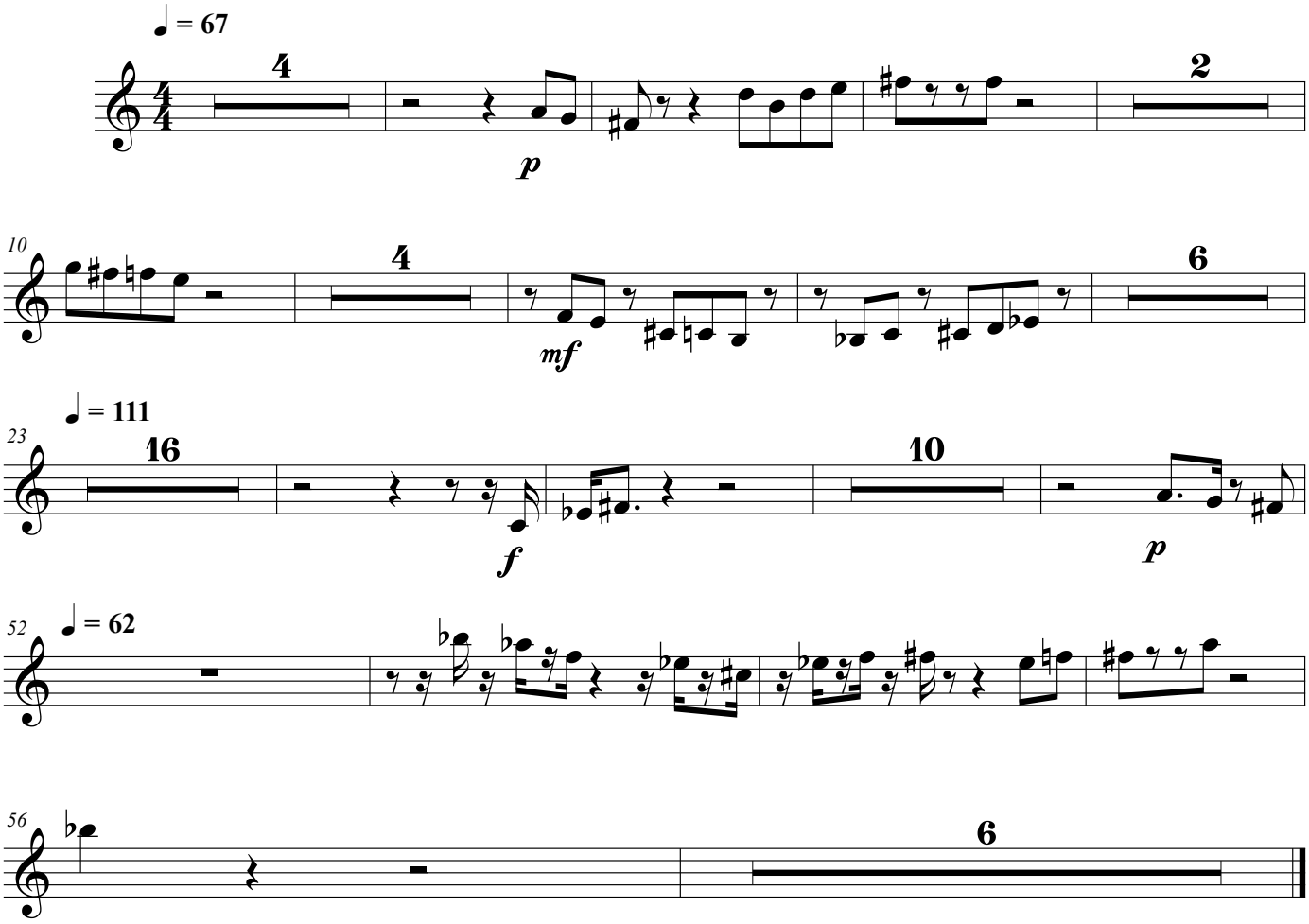


© Paula Valencia 2023

Glockenspiel

Sprite Fright

Paula Valencia

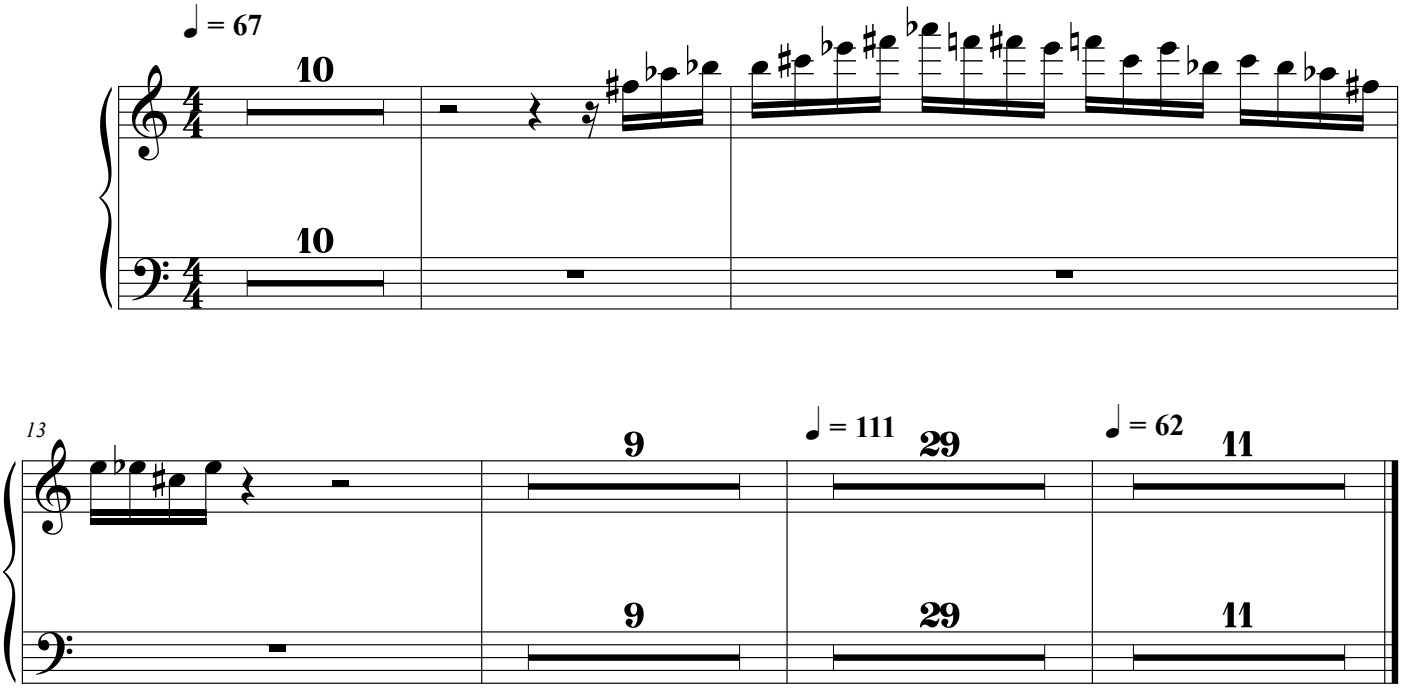


© Paula Valencia 2023

Harp

Sprite Fright

Paula Valencia

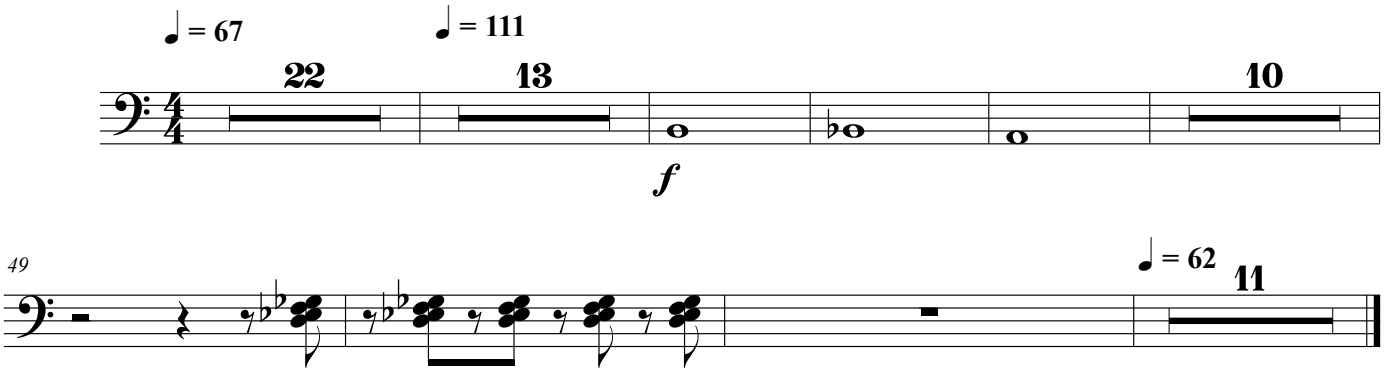


© Paula Valencia 2023

Synth. Labs. Foghorn: The Lightkeeper

Sprite Fright

Paula Valencia

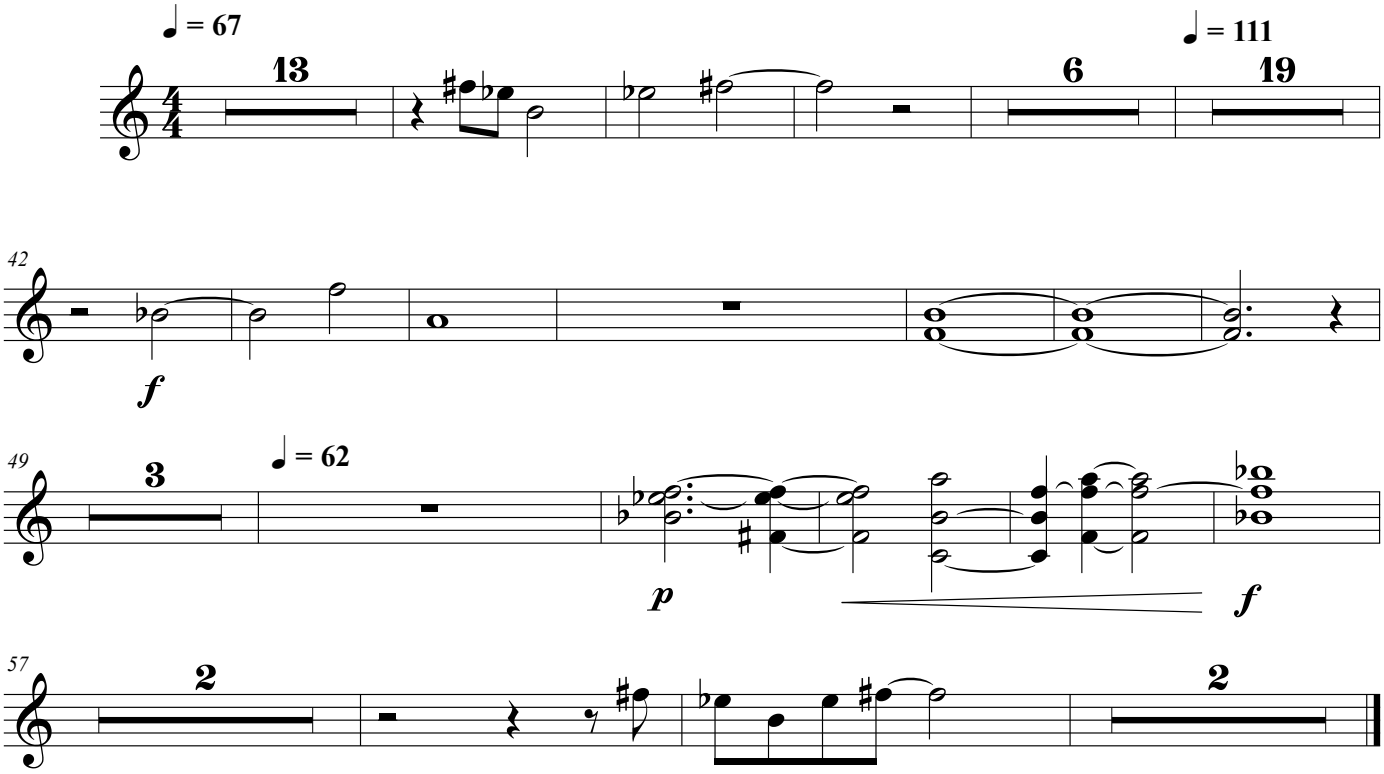


© Paula Valencia 2023

Synth. Glaze. Mmm Delicious

Sprite Fright

Paula Valencia

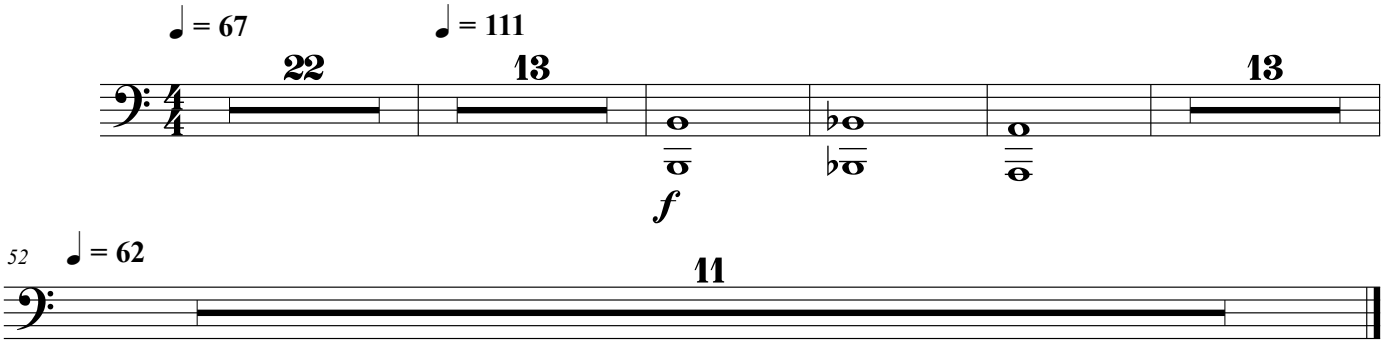


© Paula Valencia 2023

Synth. Kinetic Metal. Ringing
Metal Tree

Sprite Fright

Paula Valencia

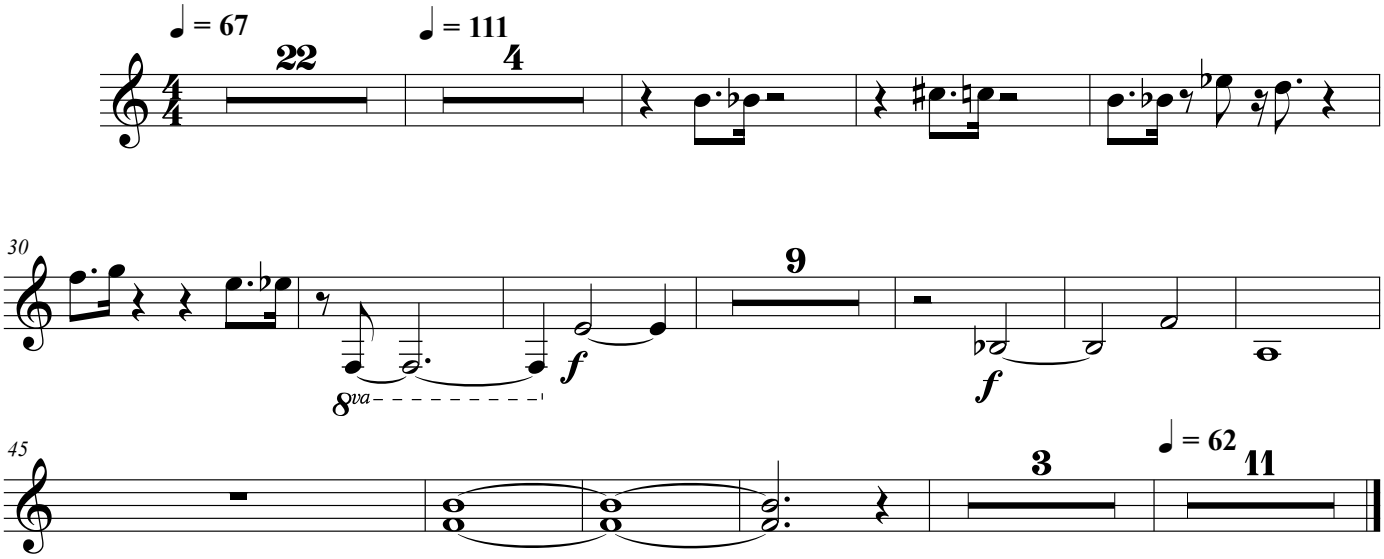


© Paula Valencia 2023

Synth. Cloud Supply. Hazed

Sprite Fright

Paula Valencia

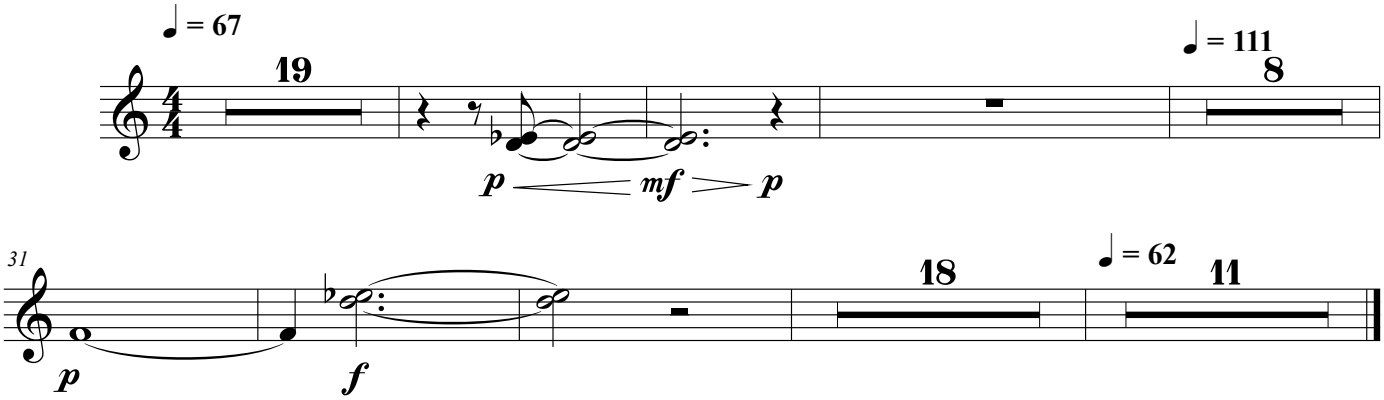


© Paula Valencia 2023

Synth. Labs. Frozen Violin:
Super Sul Tasto Violin

Sprite Fright

Paula Valencia

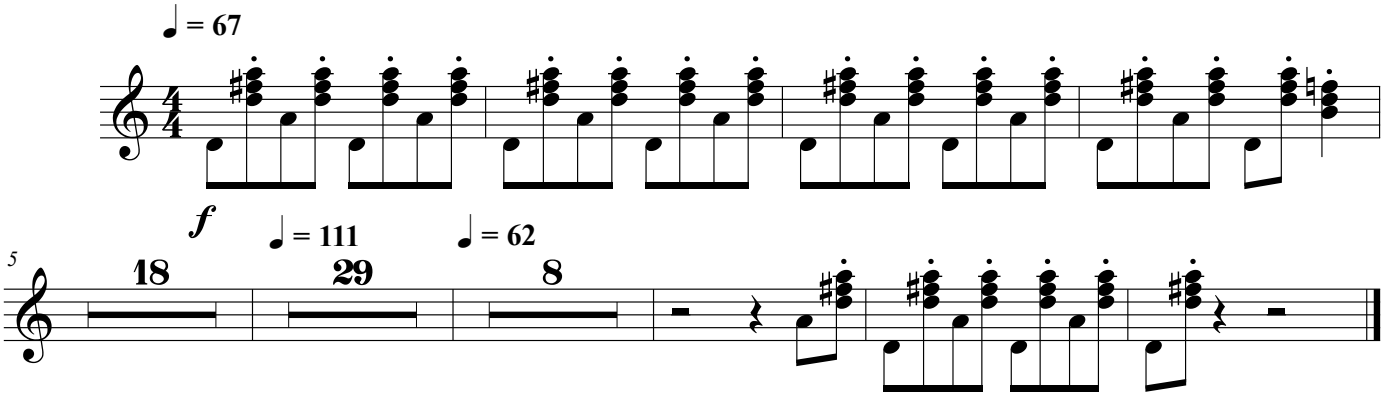


© Paula Valencia 2023

Banjo

Sprite Fright

Paula Valencia

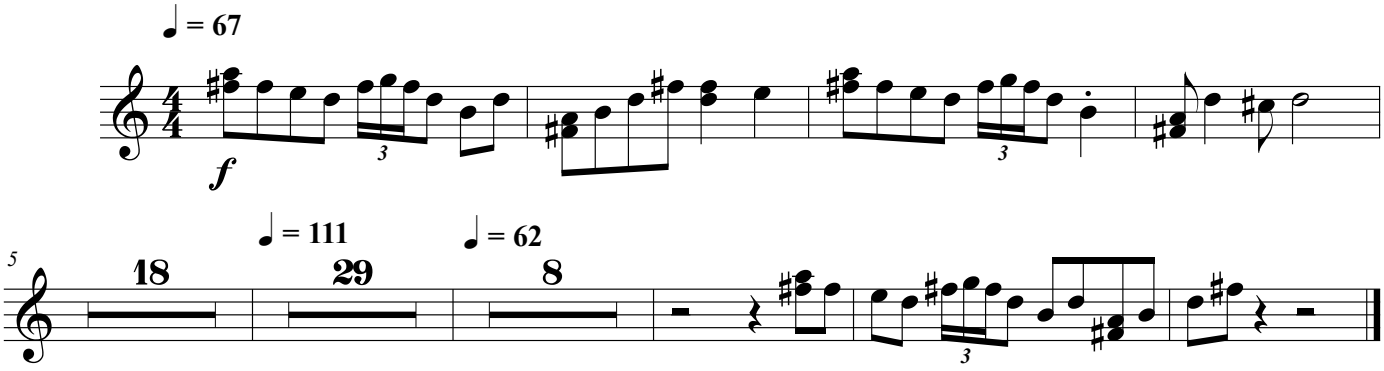


© Paula Valencia 2023

Solo Violin

Sprite Fright

Paula Valencia

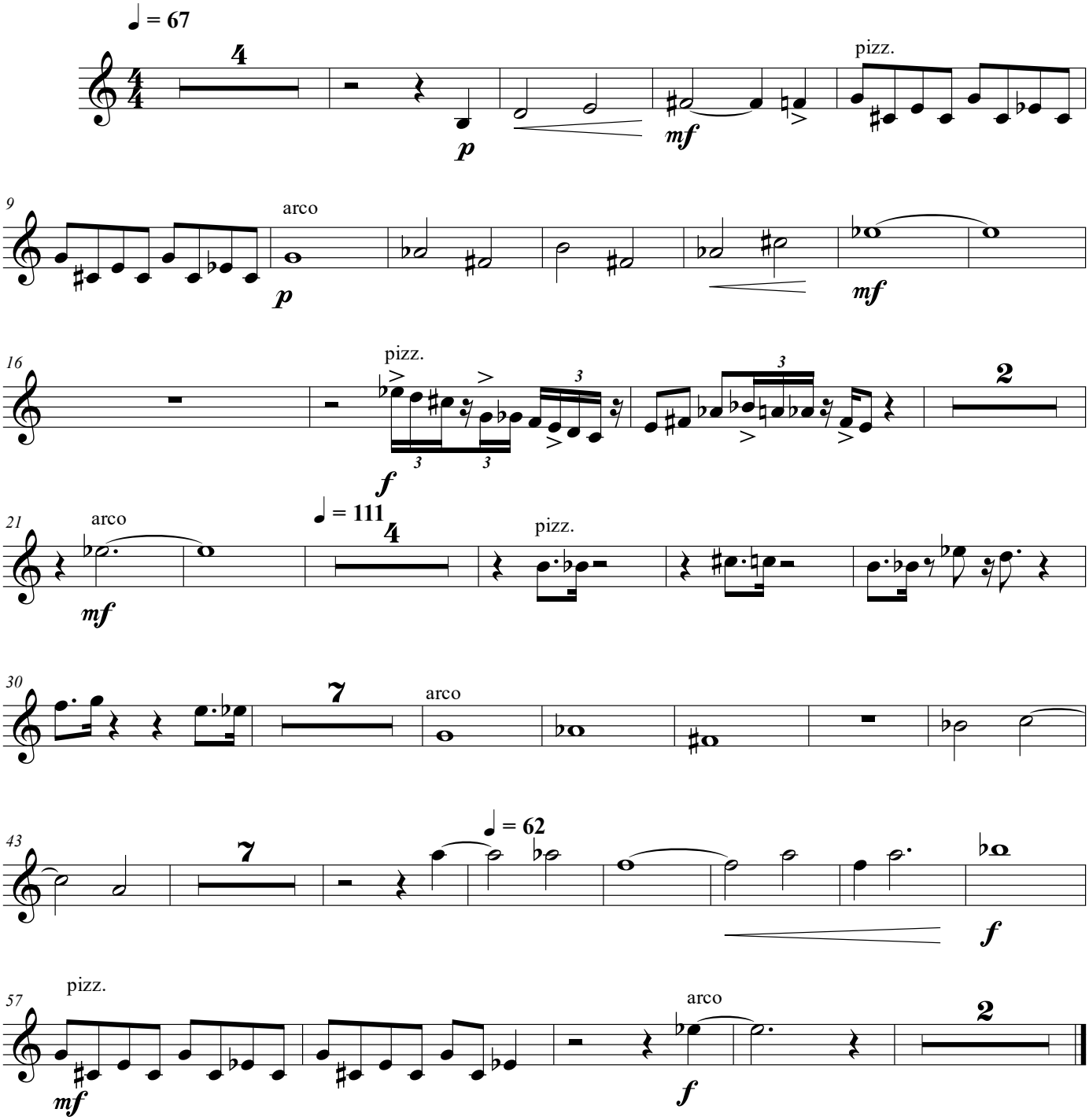


© Paula Valencia 2023

Violin

Sprite Fright

Paula Valencia

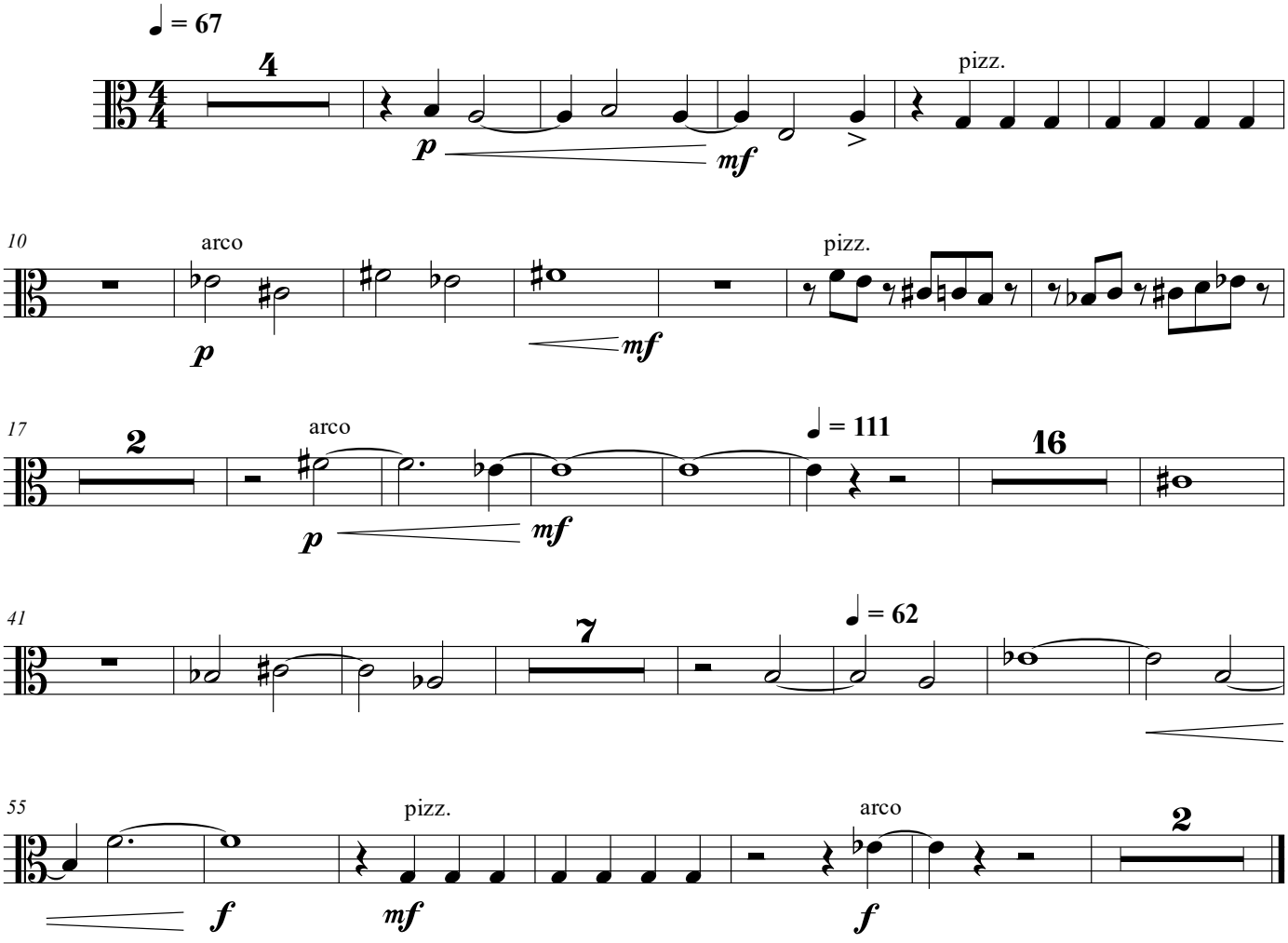


© Paula Valencia 2023

Viola

Sprite Fright

Paula Valencia

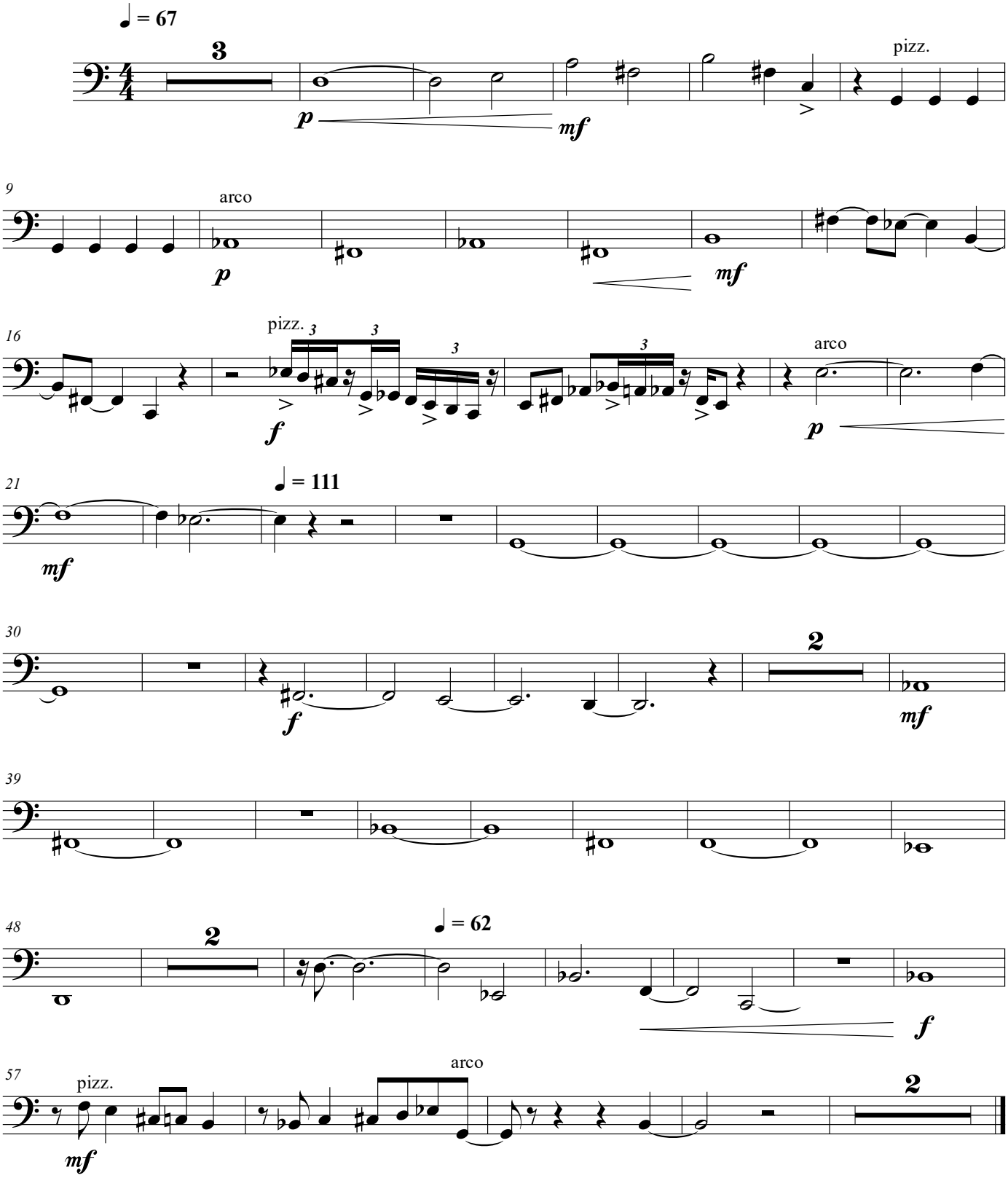


© Paula Valencia 2023

Cello

Sprite Fright

Paula Valencia



© Paula Valencia 2023

Score
Concert Pitch

I'll Catch You

Paula Valencia

Tenor Sax
♩ = 70
p

Horns

Trumpet

Trombone

Glockenspiel

Cymbals
(Bowed cymbals) - - - - - - - - - - - - -

Timpani

Harp

Piano

Synth. Labs. Tundra Atmos:
Ghost At The Harbour

Electric Bass
p

Violin 1
p

Violin 2

Viola
p

Cello
p

Double Bass
p

© Paula Valencia 2023

8

T. Sax.

Hrns.

Tpt

Tbn.

Glk.

Cym.

Timp.

Harp

Pno.

2

Tundra

E.B.

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vc.

D. B.

15

T. Sax.
Hrns.
Tpt
Tbn.
Glk.
Cym.
Timp.
Harp
Pno.
Tundra
E.B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D. B.

mf

p

3

22

T. Sax.

Hrns.

Tpt

Tbn.

Glk.

Cym.

Timp.

Harp

Pno.

Tundra

E.B.

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vc.

D. B.

4

29

T. Sax.

Hrns.

Tpt

Tbn.

Glk.

Cym.

Timp.

Harp

Pno.

5

Tundra

E.B.

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vc.

D. B.

32

T. Sax.

Hrns.

Tpt

Tbn.

Glk.

Cym.

Timp.

f

Harp

Pno.

6

p

Tundra

E.B.

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

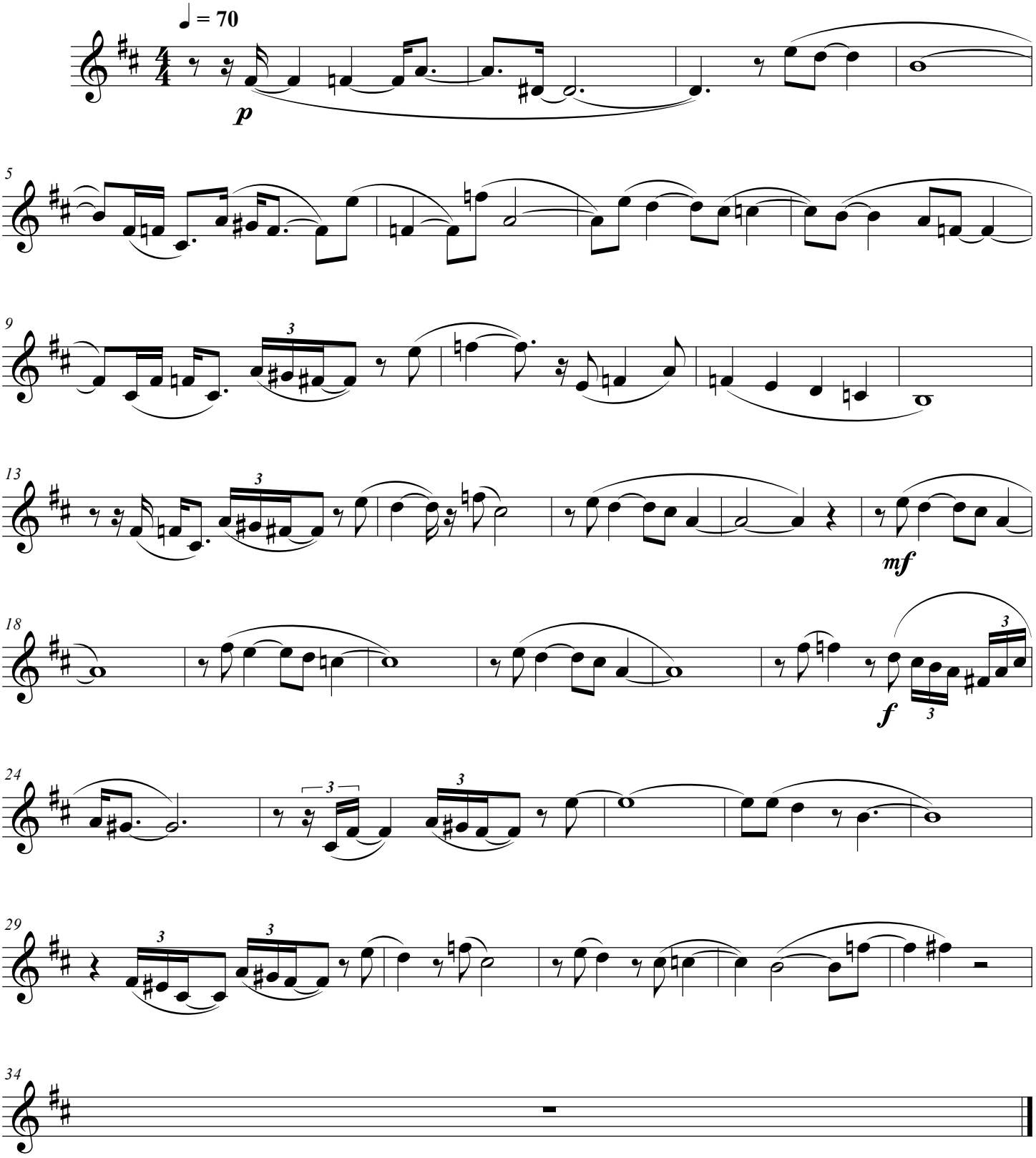
Vc.

D. B.

Tenor Sax

I'll Catch You

Paula Valencia

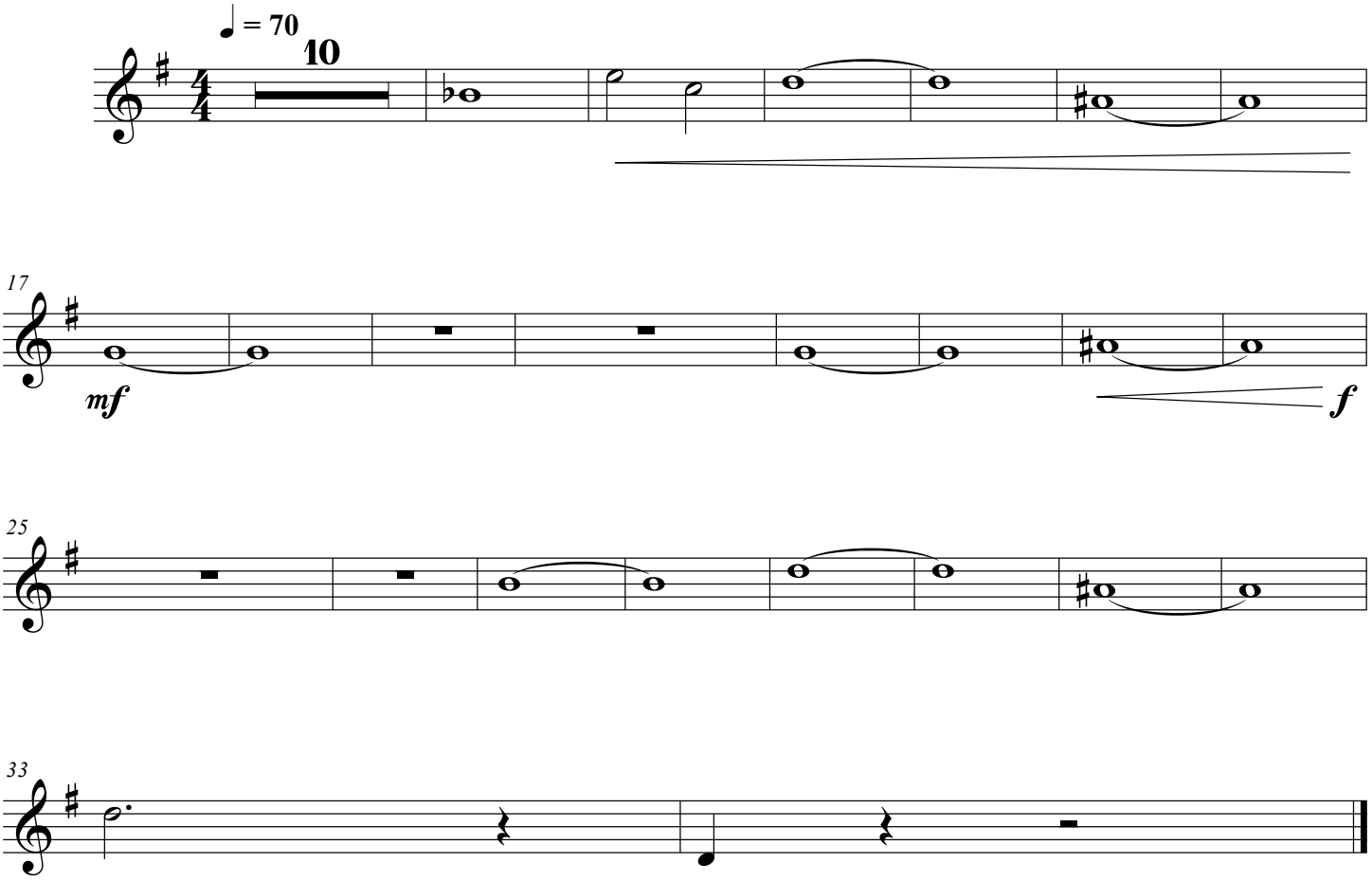


© Paula Valencia 2023

Horns

I'll Catch You

Paula Valencia

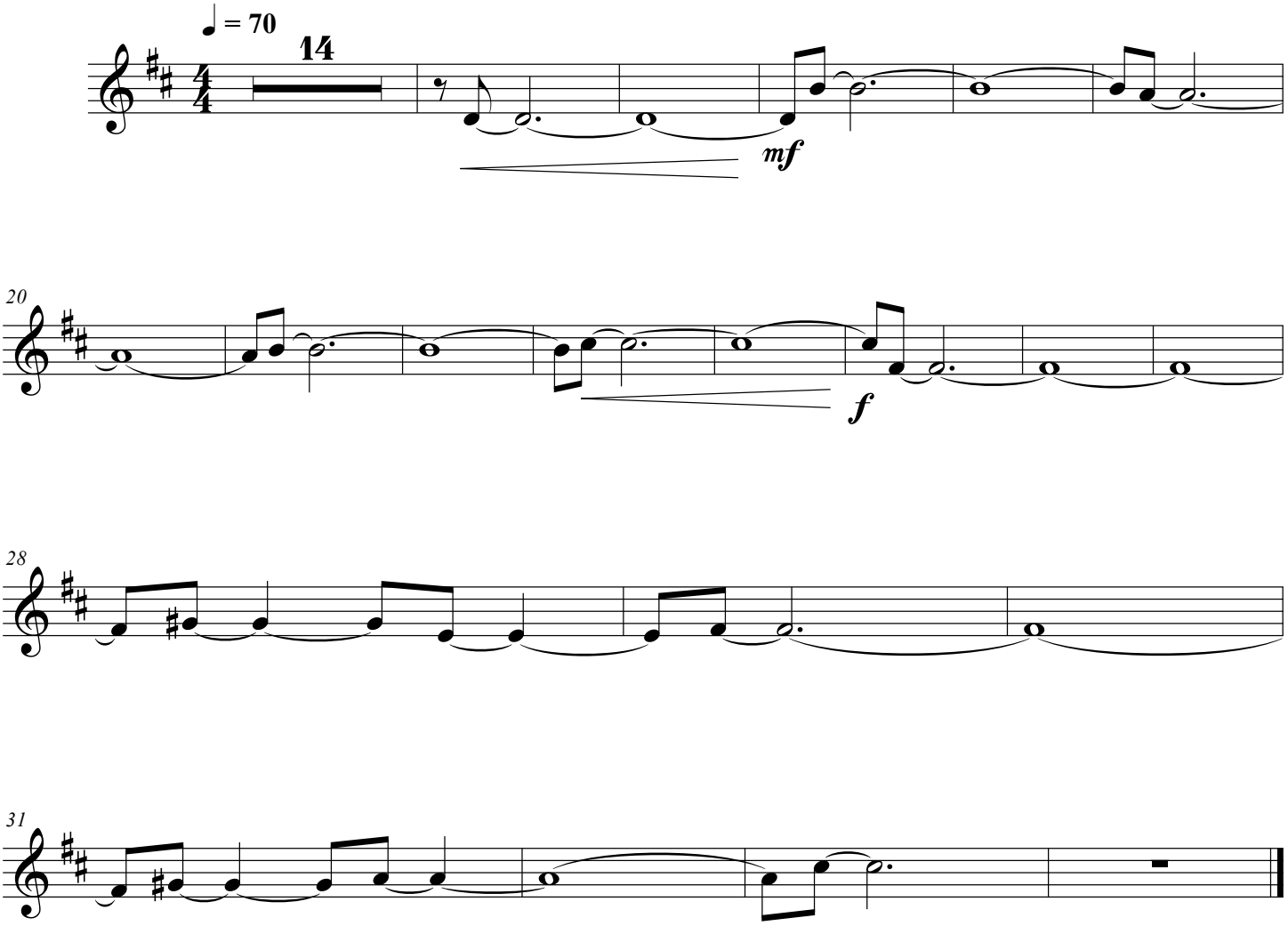


© Paula Valencia 2023

Trumpet

I'll Catch You

Paula Valencia

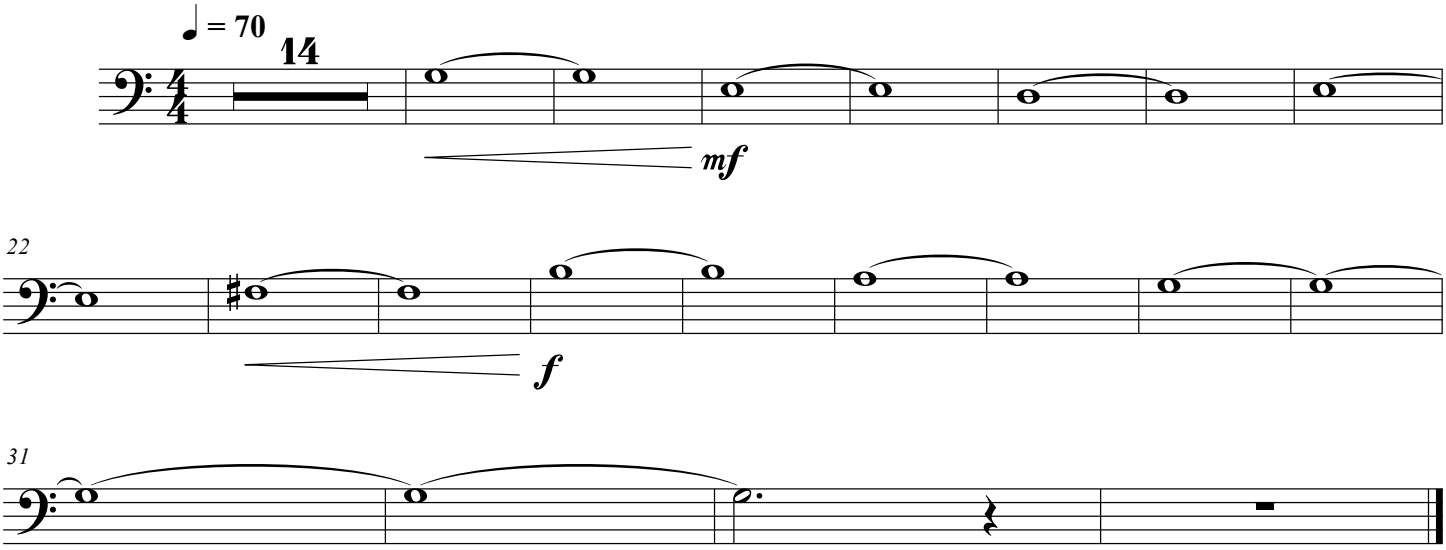


© Paula Valencia 2023

Trombone

I'll Catch You

Paula Valencia

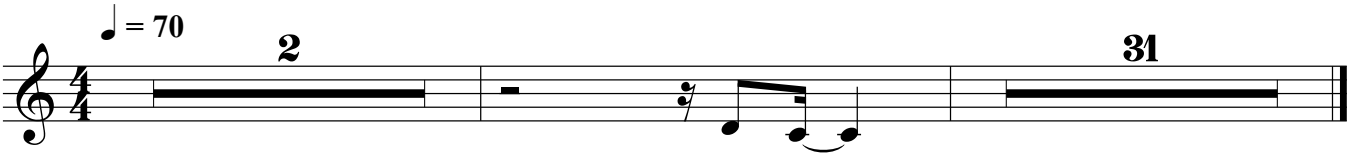


© Paula Valencia 2023

Glockenspiel

I'll Catch You

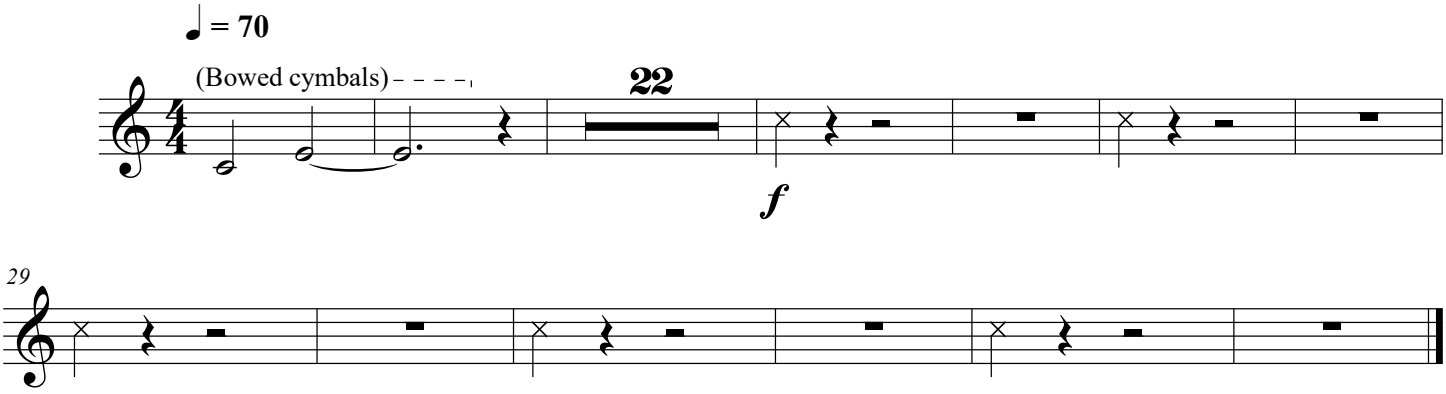
Paula Valencia



© Paula Valencia 2023

I'll Catch You

Paula Valencia

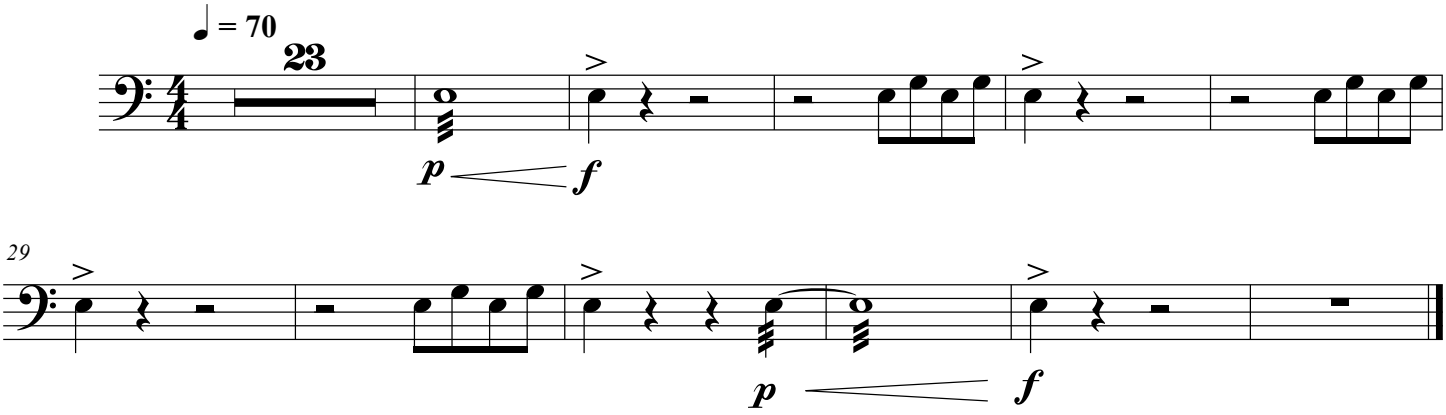


© Paula Valencia 2023

Timpani

I'll Catch You

Paula Valencia

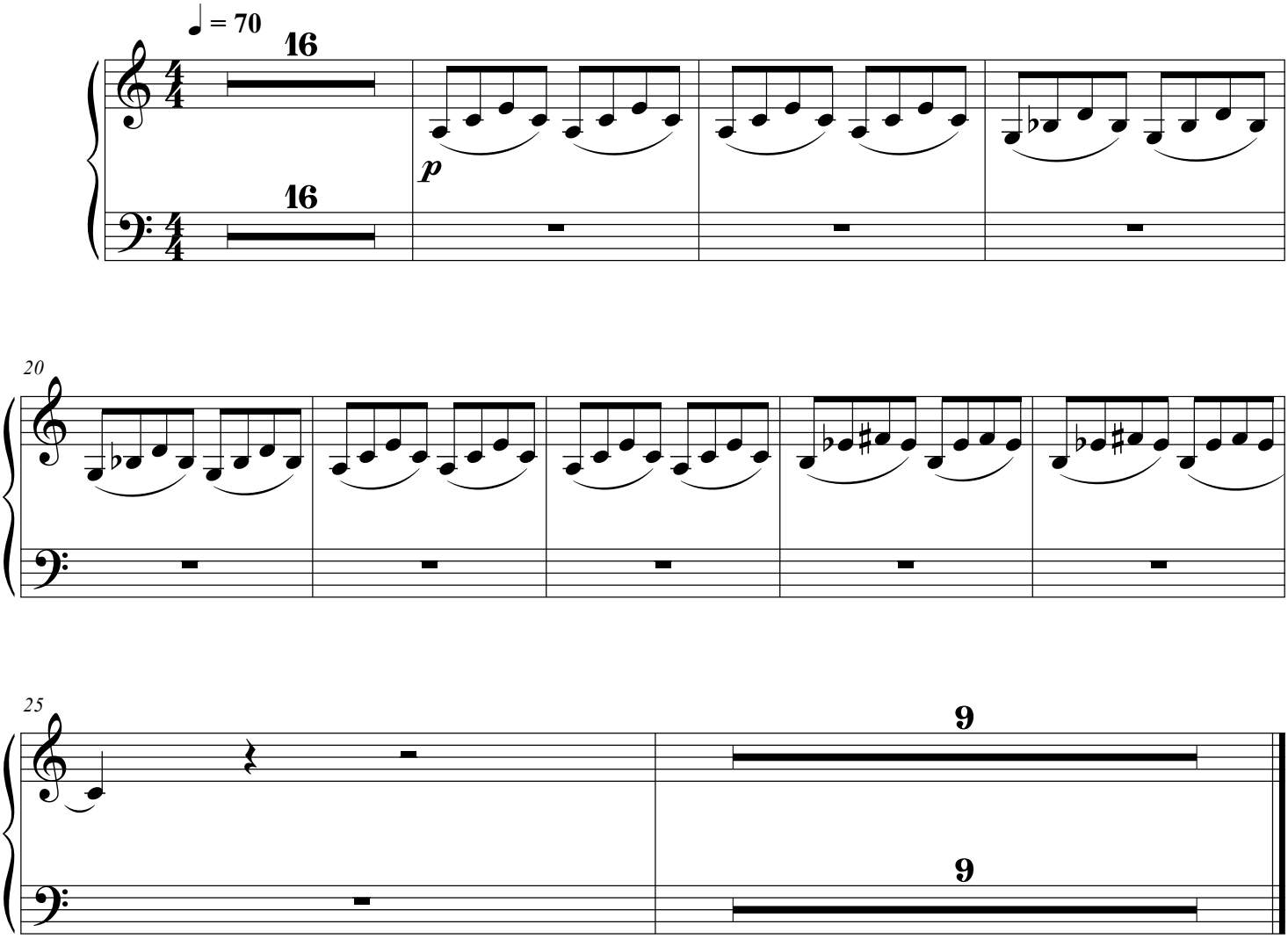


© Paula Valencia 2023

Harp

I'll Catch You

Paula Valencia

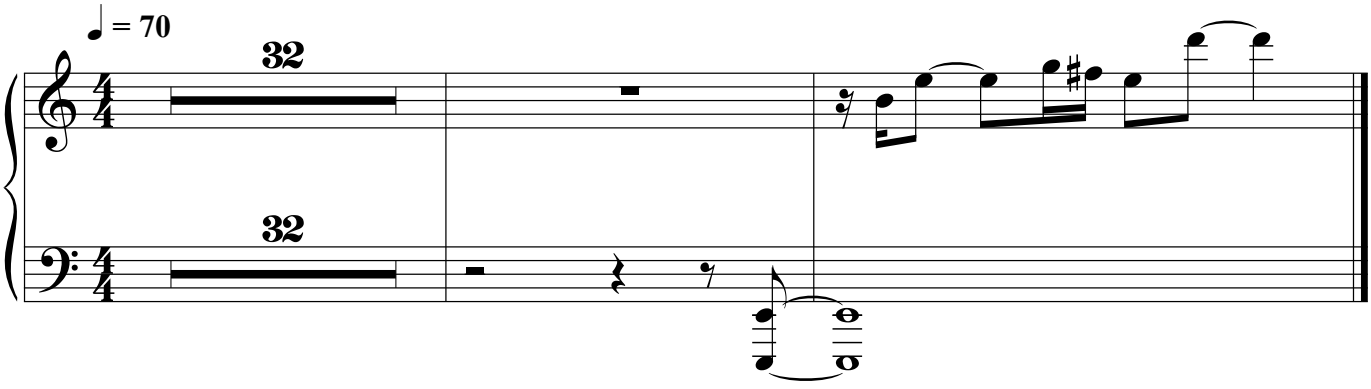


© Paula Valencia 2023

Piano

I'll Catch You

Paula Valencia

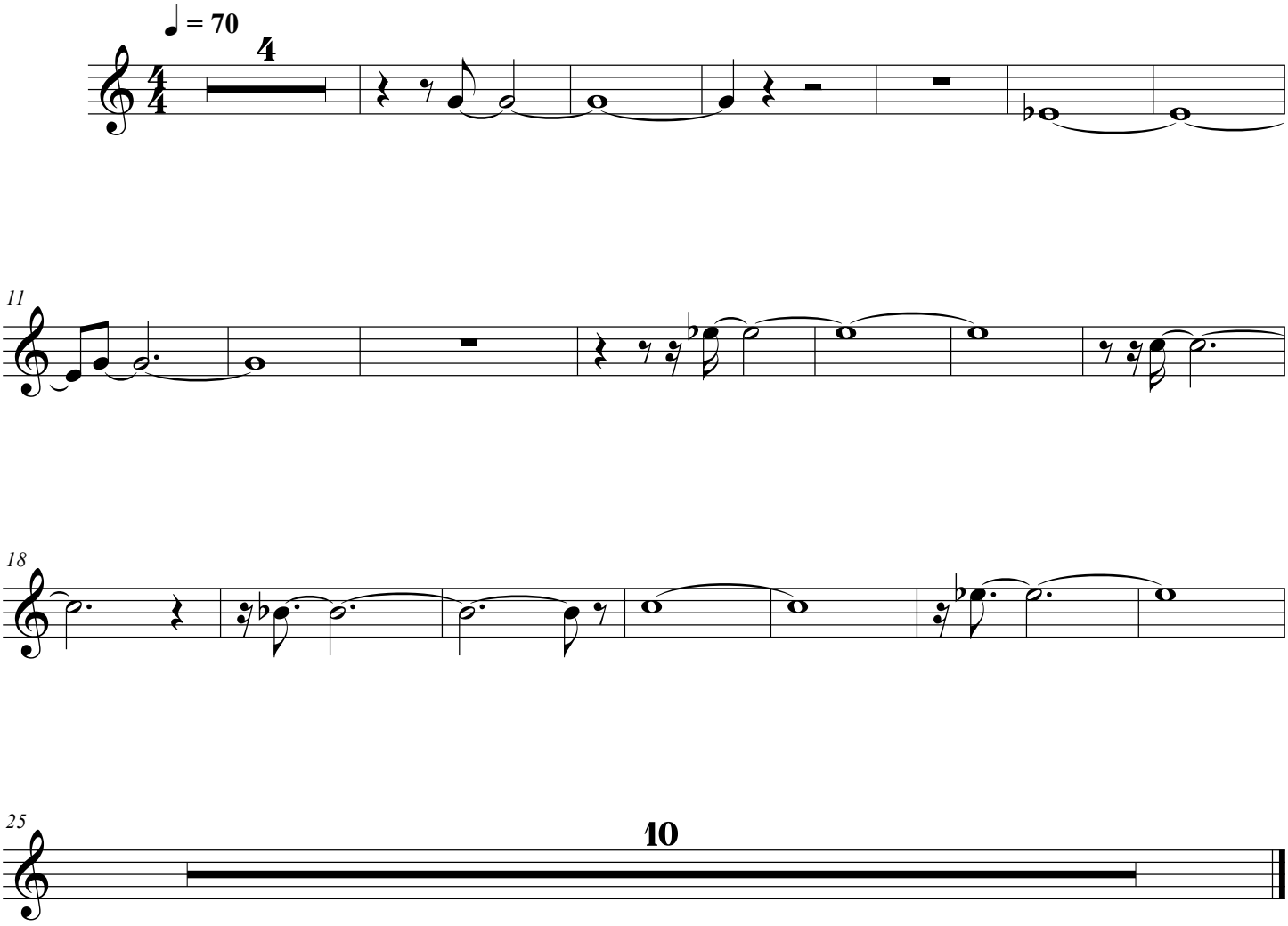


© Paula Valencia 2023

Synth. Labs. Tundra Atmos:
Ghost At The Harbour
Concert Pitch

I'll Catch You

Paula Valencia

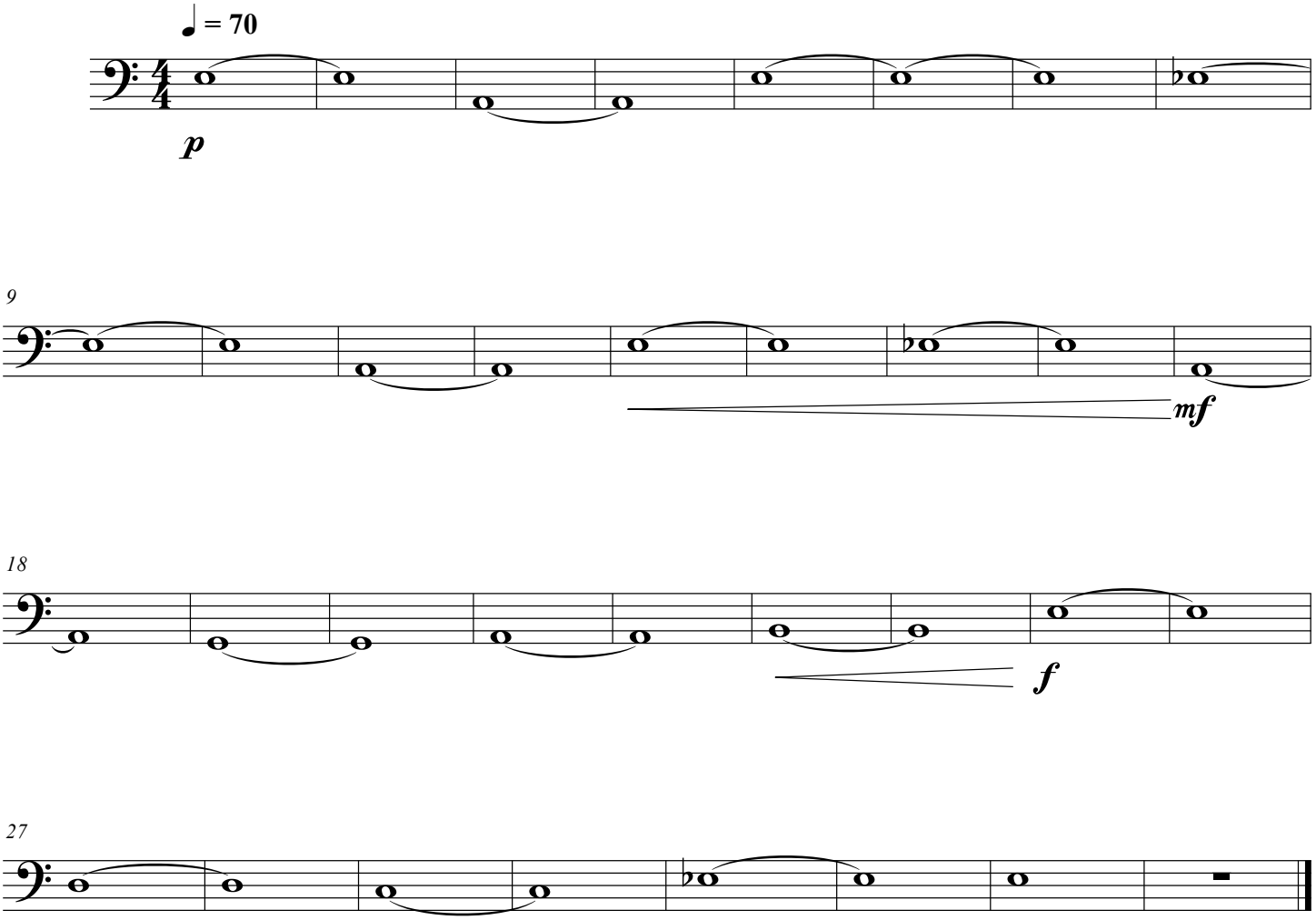


© Paula Valencia 2023

Electric Bass

I'll Catch You

Paula Valencia

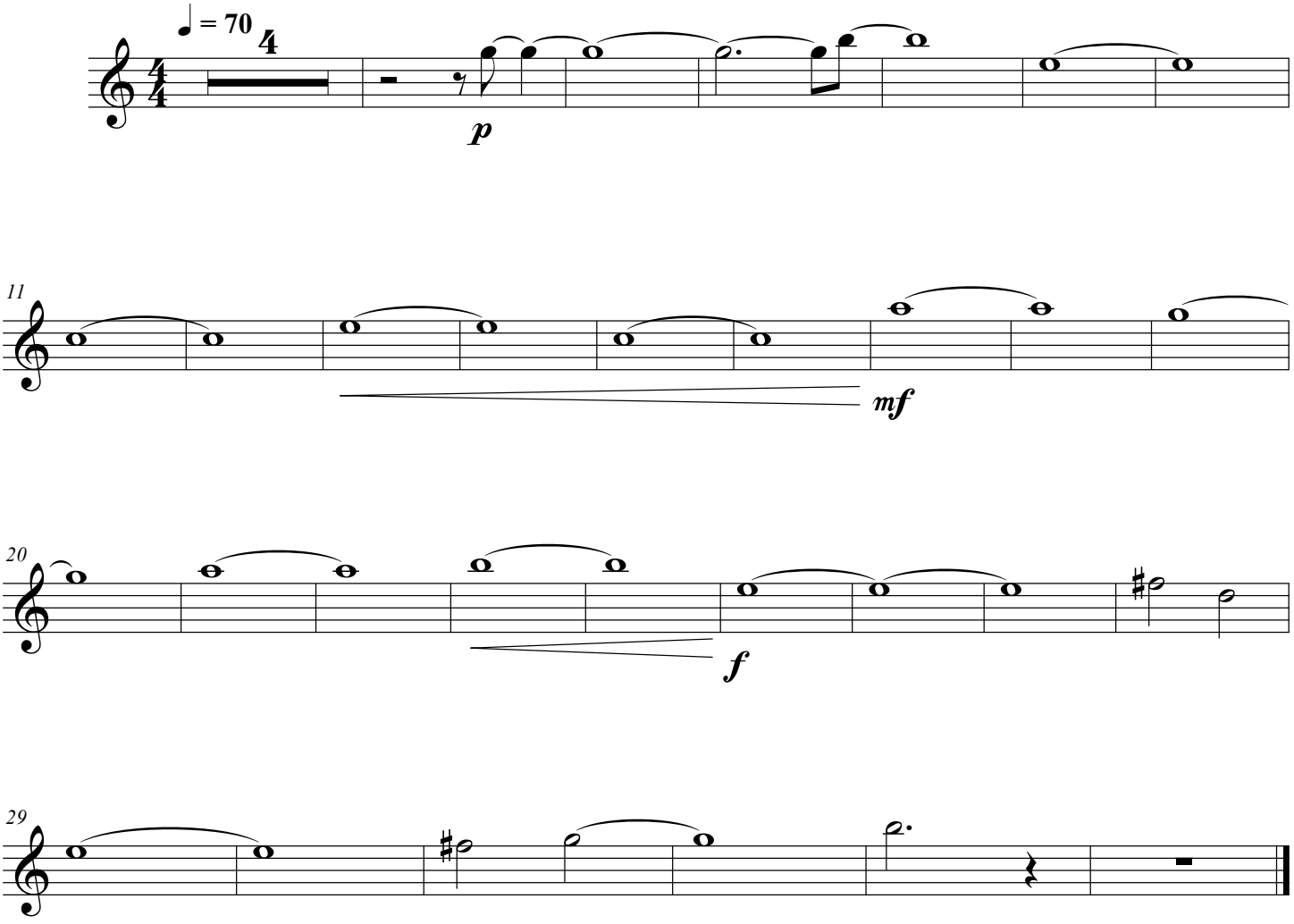


© Paula Valencia 2023

Violin 1

I'll Catch You

Paula Valencia

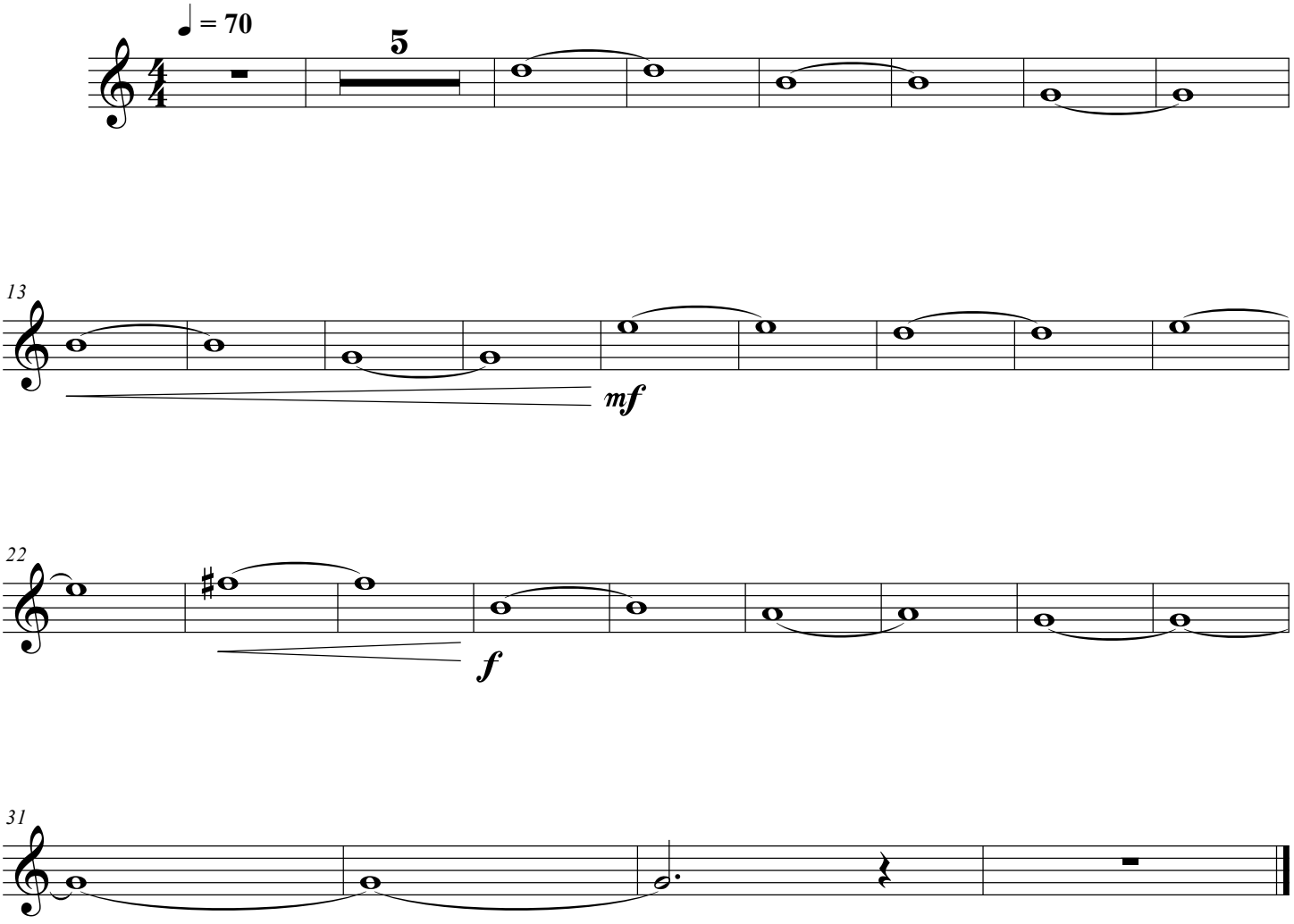


© Paula Valencia 2023

Violin 2

I'll Catch You

Paula Valencia

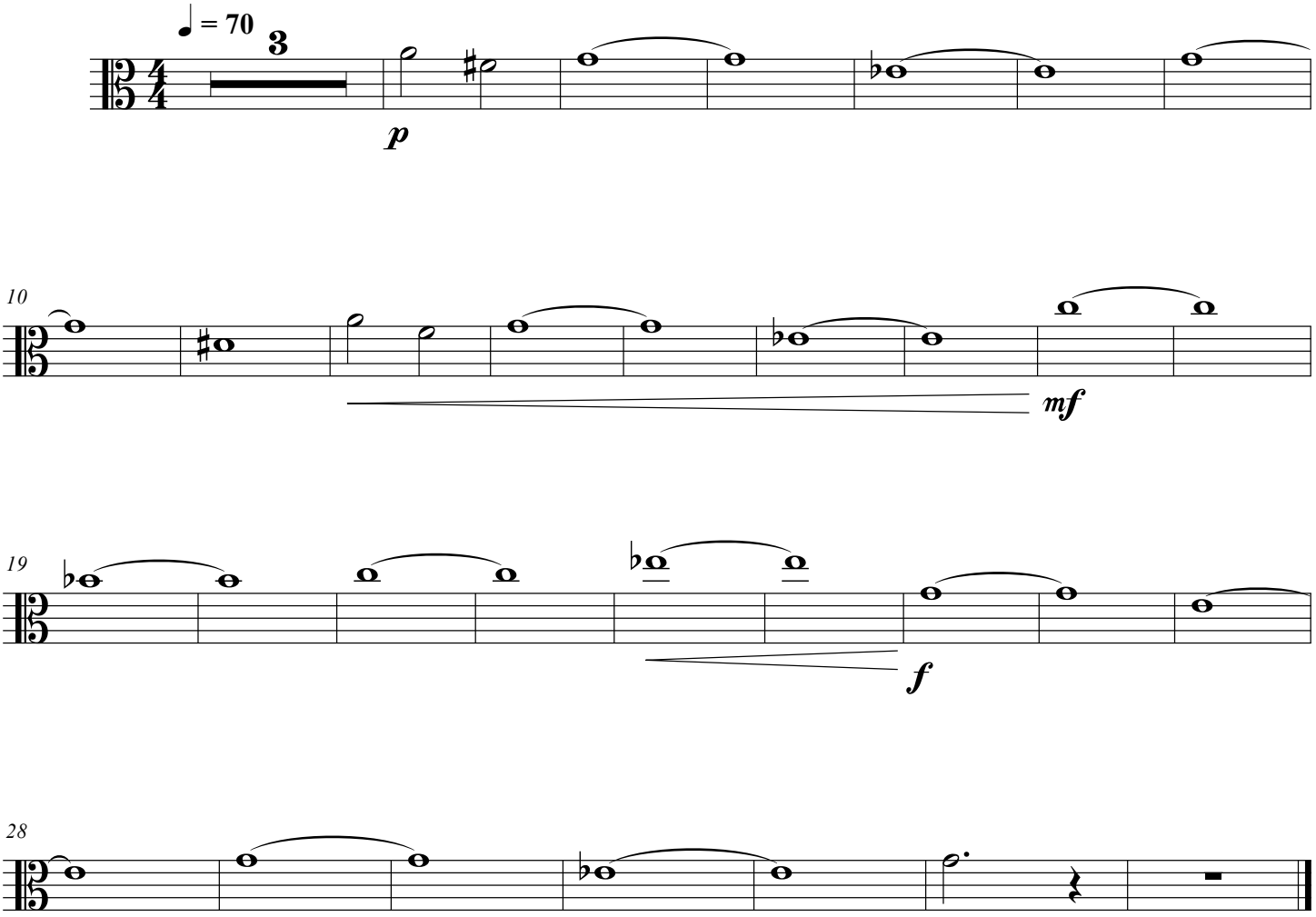


© Paula Valencia 2023

Viola

I'll Catch You

Paula Valencia

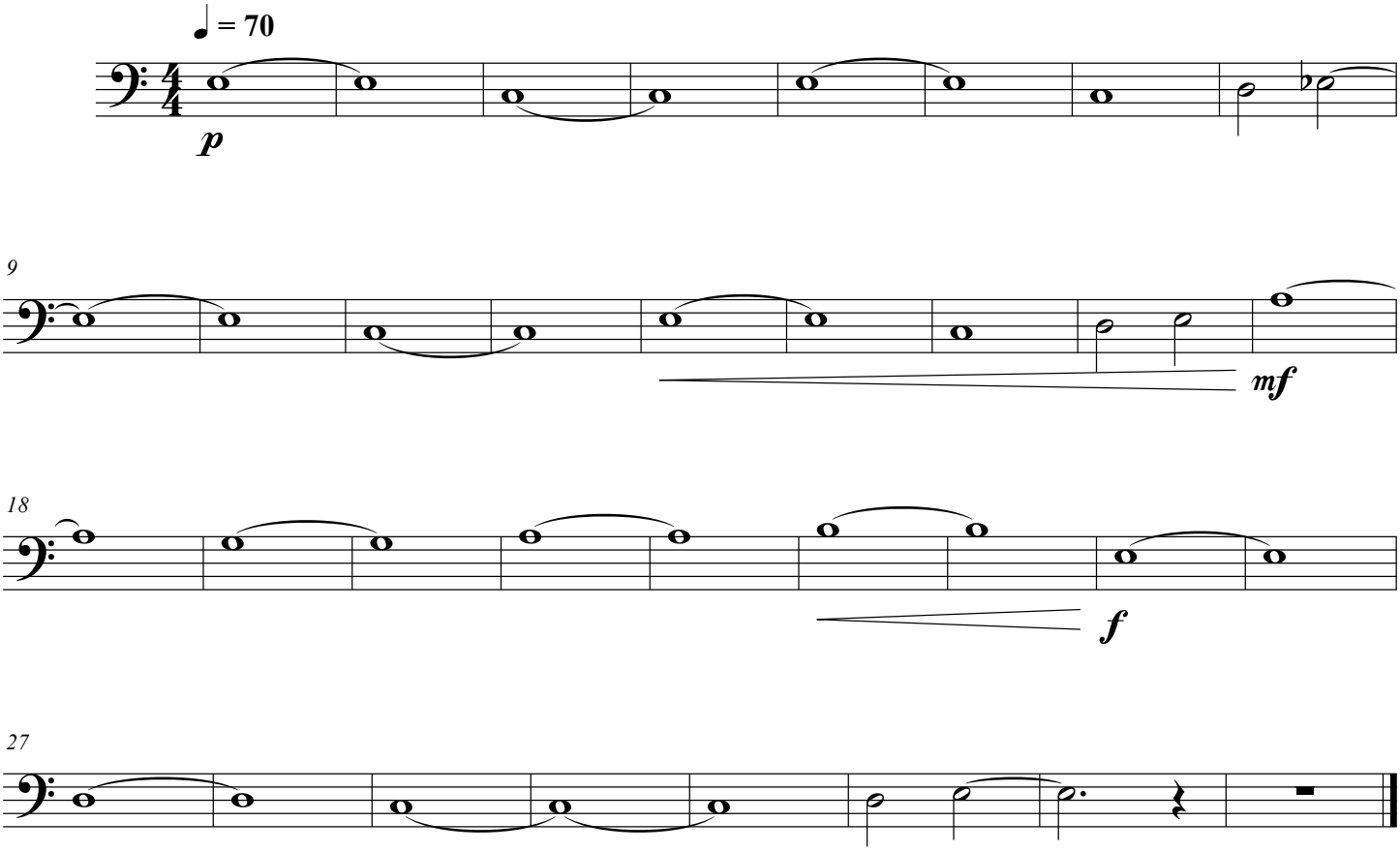


© Paula Valencia 2023

Cello

I'll Catch You

Paula Valencia

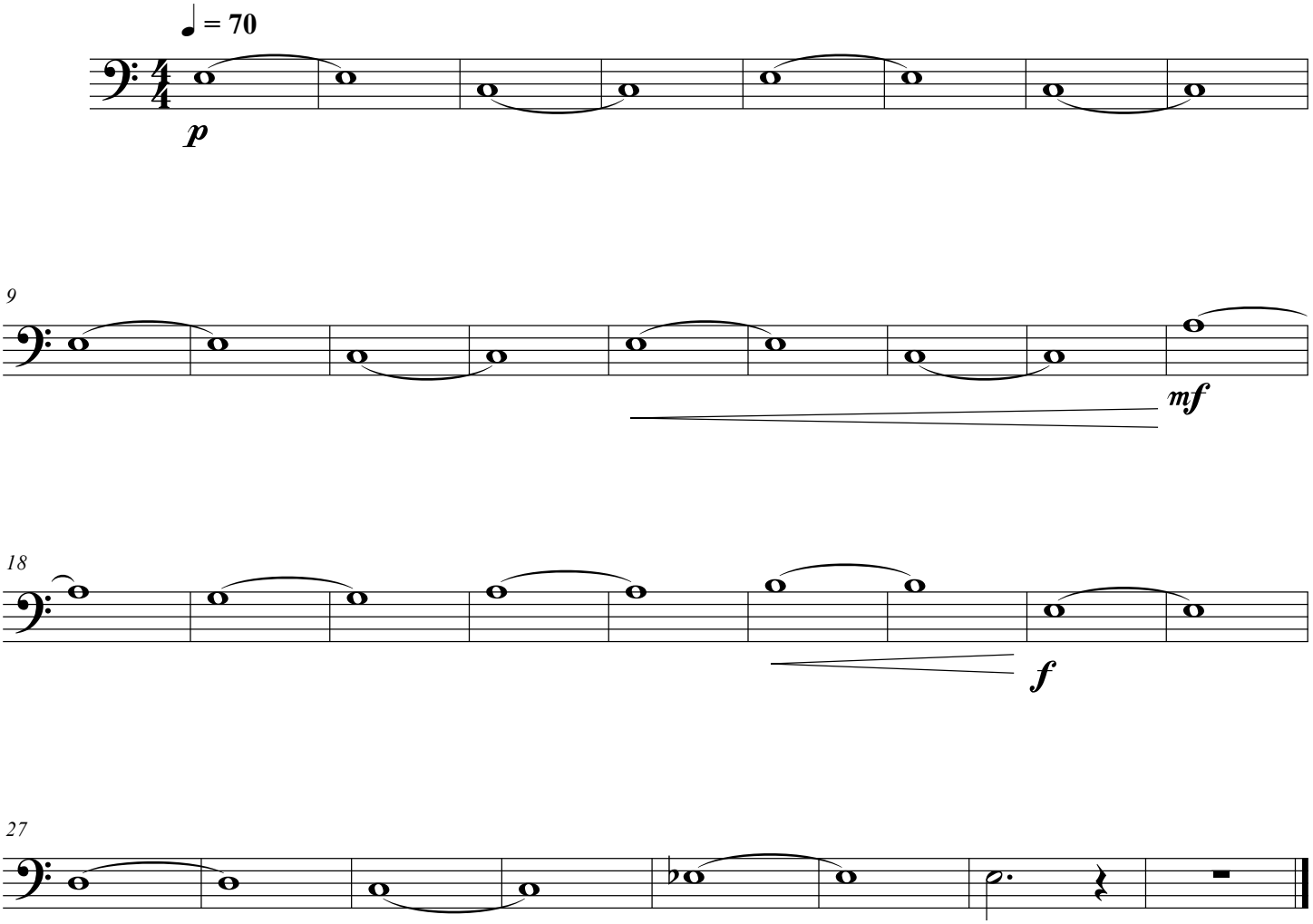


© Paula Valencia 2023

Double Bass

I'll Catch You

Paula Valencia



© Paula Valencia 2023

CONCLUSIONES

En el transcurso de este proyecto, la composición musical para los cortometrajes 'Sprite Fright' y 'I'll Catch You' ha sido reveladora, sirviendo como un epítome tangible de los conocimientos acumulados durante años de estudio y práctica. La conexión íntima con lo audiovisual ha sido fundamental, destacando la capacidad de entender y traducir la visión del director en una partitura que no solo acompaña, sino que enriquece la experiencia cinematográfica.

La música, como lenguaje universal, ha demostrado ser un componente esencial en la narrativa visual. Al explorar la creación de bandas sonoras originales, este trabajo ha desentrañado las complejidades de la colaboración entre el director y el compositor, revelando la importancia de interpretar las imágenes con precisión y sensibilidad.

En la culminación de este trabajo, se consolida la idea de que la música cinematográfica trasciende el mero acompañamiento, convirtiéndose en un elemento intrínseco para la percepción y apreciación de la obra audiovisual. Esta investigación no solo contribuye al entendimiento académico de la música en el cine, sino que también aporta al enriquecimiento del panorama cinematográfico local, evidenciando la capacidad de la música para potenciar la narrativa y resaltar la singularidad cultural.

En última instancia, este trabajo de titulación no solo representa el cierre de un ciclo académico, sino el inicio de una continuación en la exploración de la música como un catalizador artístico en el mundo del cine, una sinfonía en constante evolución que sigue resonando más allá de sus límites visuales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Adler, Samuel. *The Study of Orchestration.* W. W. Norton and Company: Fourth Edition, 2016

Brown, Royal S. *Overtones And Undertones: Reading Film Music*. University of California Press, 1994.

Burt, George. *The Art of Film Music*. Northeastern, 1995.

Davis, Richard. *Complete Guide to Film Scoring: Berklee Guide*. 2nd ed. Boston, MA: Berklee Press., 2010.

Karlin, Fred, and Raybourn Wright. *On the Track: A Guide to Contemporary Film Scoring*. Routledge; 2 edition, 2004.

Rona, Jeff. *The Reel World*. Miller Freeman Books, 2000