UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música (COM)

Escena 1: Charge
Escena 2: Penguins

María José Viera Villalva

Composición para Medios Contemporáneos

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Licenciada en Composición para Medios Conremporáneos

Quito, 29 de noviembre de 2024

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música (COM)

HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Escena 1: Charge
Escena 2: Penguins

María José Viera Villalva

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

Quito, 29 de noviembre de 2024

DERECHOS DE AUTOR

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

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

Nombres y apellidos: María José Viera Villalva

Código: 00334502

Cédula de identidad: 1719087262

Lugar y fecha: Quito, noviembre de 2024

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

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

UNPUBLISHED DOCUMENT

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

RESUMEN

El poder de la música en medios es la emoción, el poder contemplar el esprectro gigante de sentimientos que se pueden sentir como ser humano y transportarlos a notar y melodís, en ambos cortos que trabaje para este trabajo busque explorar la sintesis para uno y los sonidos orgánicos para el segundo. Los cortometrajes escogidos son de la plataforma CueTube, el primero se llama “Charge” y el segundo “Penguins”.

Palabras clave: composición musical, composición para cine, documental, animación, compositor.

ABSTRACT

The power that music has in media is emotion, the power of contemplating the gigantic spectrum of emotions that humans can feel, that can transport them to notes and melodies, both shorts explore different types of instruments. Synthesizers for the first and organic sounds for the second. The choosen shorts are from the CueTube platform, the first is called “Charge” and the second “Penguins”.

Key words: musical composition, movie scoring, documentary, animation, composer.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

La música para cine es como un medio para los sueños. Con una cantidad gigante de sonidos e instrumentos que se pueden utilizar, la música trae la emotividad a la imagen, que sola podría no tener. Para este trabajo de titulación se utilizo la exploración de dos mundos completamente diferentes dentro de el lenguaje instrumental. Para el primer corto, el trabajo con sintetizadores creo la esencia cinematográfica para la cual se prestaba la imagen, en un futuro distópico donde las maquinas caminan con el hombre el ambiente perfecto es la sintesis. Segun Howe y Hubert, los sintetizadores entregan al compositor la libertad de jugar con frecuencia y tono, lo cual al componer para un ambiente futurista, crea un espectro más grande de posibilidad para imaginar a que puede sonar el futuro.

Aunque la síntesis crea un espacio sonoro más amplio, la naturalidad de los instrumentos sinfónicos, puede ser utilizada para emular la sutileza de la naturaleza o la grandeza de la misma. Por esta razón el segundo corto *Penguins* fue compuesto con esta idea en mente. De buscar instrumentación que pueda mostrar la frialdad del artico con la dulzura de pingüinos. Como se puede escuchar en el seguno corto la instrumentación crece y decrece según el espacio en el que se encuentra la imagen. En escenas donde se ve alos penguinos se jugara con ternura e inocencia, mientras que en espacios más grandes como tomas de glaciares y espacio amplios se notara más sonidos bajos y también orquetaciones más abiertas y completas.

Lo que este proyecto busco demostrar es la versatilidad compositiva que los compositores llegan a tener tras sus estudios universitarios.

Orquestación : Charge

Viento Madera

- Flauta – Spitfire Audio – BBC Symphony Orchestra

Percusión

- Glockenspiel – Spitfire Audio – BBC Symphony Orchestra
    - Logic – SpaceDesigner – Sphere Preset

Sintetizadores

- Sintetizador 1 – Native Instruments – Massive X – Alternate Tone preset
- Sintetizador 2 – Logic – Mellotron
    - Configuración:
        - Sound A – String Section
        - Sound B – GC # Brass
        - Knob "Blend" en dirección 100% A
        - Knob "Tone" en 57%
    - Logic – Chromaverb – Underwater Chasm Preset
    - Indicaciónes
        - High Pass Filter en el EQ nativo de Logic
        - Empezara en compas 39 en 3k aproximadamente y tiene que terminar en compas 40
            - Automatizar
- Sintetizador 3 – Logic – Mellotron
    - Configuración:
        - Sound A – Cello
        - Sound B – GC # Brass
        - Knob "Blend" en dirección 100% A
        - Knob "Tone" en 74%
    - Logic – Chromaverb – Underwater Chasm Preset
- Sintetizador 4 – Spitfire Audio – LABS – Synth Pads: Pad #0002
    - Logic – Chromaverb – Spherical preset
- Sintetizador 5 – Spitfire Audio – LABS – Synth Pads: Pad #0002
- Sintetizador 6 – Native Instruments – 40s Very Own Keys – 40 PWO piano preset
- Sintetizador 7 – Native Instruments – Sequis
    - Preset: New Hope
- Sintetizador 8 – Native Instruments – Cloud Supply
    - Preset: Meskin
- Sintetizador 9 – Spitfire Audio – LABS
    - Preset: Harmonic Flights: In Flight
- Sintetizador 10 – Spitfire Audio – LABS
    - Preset: Foghorn: The Lightkeeper
- Sintetizador 11 – Native Instruments: Analog Dreams
    - Preset: Mona Liza
- Sintetizador 12 – Logic – Sculpture
    - Pre set: Electric vintage fingered
- Sintetizador 13 – Native Instruments – Ethereal Earth
    - Preset: Jupiter Organ
        - A: Guitar Pulse
        - B: Sitar

- Sintetizador 14 – Logic – EFM1
  - Pre set: User Default
  - Configuración
    - Knob “FM” moverlo de total izquierda a total derecha en toda la duración de la nota.
- Sintetizador 15 – Native Instruments – Massive X
  - Preset: Optical Tension
- Sintetizador 16 – Native Instruments – Massive X
  - Preset: Robotic Brains
- Sintetizador 17 – Native Instruments – Modular Icons
  - Preset: Sub Engineer Bass
- Sintetizador 18 – Native Instruments – Massive X
  - Preset: Hate0Hate
- Sintetizador 19 – Native Instruments – Massive X
  - Preset: Abrasive
- Sintetizador 20 – Logic – Drum Synth
  - Preset: Kicks – Tight Kicks
  - Configuraciones:
    - Knob “Pitch” 50%
    - Knob “Tone” 45%
    - Knob “Body” 43%
    - Knob “Snap” 22%
    - Knob “Shape” 30%
    - Knob “Sweep” se quada igual
    - Knob “Decay” se queda igual
    - Knob “Volume” se queda igual
  - Efectos
    - Logic – Bitcrusher
      - Activar del compass 14 al 17
- Sintetizador 21 – Logic – Drum Synth
  - Preset: Snare and Claps – Human Claps
  - Configuraciones:
    - Knob “Pitch” 50%
    - Knob “Tone” 98%
    - Knob “Noise” 80%
    - Knob “Crush” 0%
    - Knob “Decay” se queda igual
    - Knob “Volume” se queda igual
  - Amplificadores
    - Logic – Nice Wobble
- Sintetizador 22 –Native Instruments – 40s Very Own Drums
  - Preset: Queen Alley Kit
- Sintetizador 23 – Native Instruments – Damage
  - Preset: LPS Epic Tech Elements 01
- Sintetizador 24 – Native Instruments – Massive X
  - Preset: Zweet
- Sintetizador 25 – Native Instruments – Massive X
  - Preset: 1st Cypher Tribe

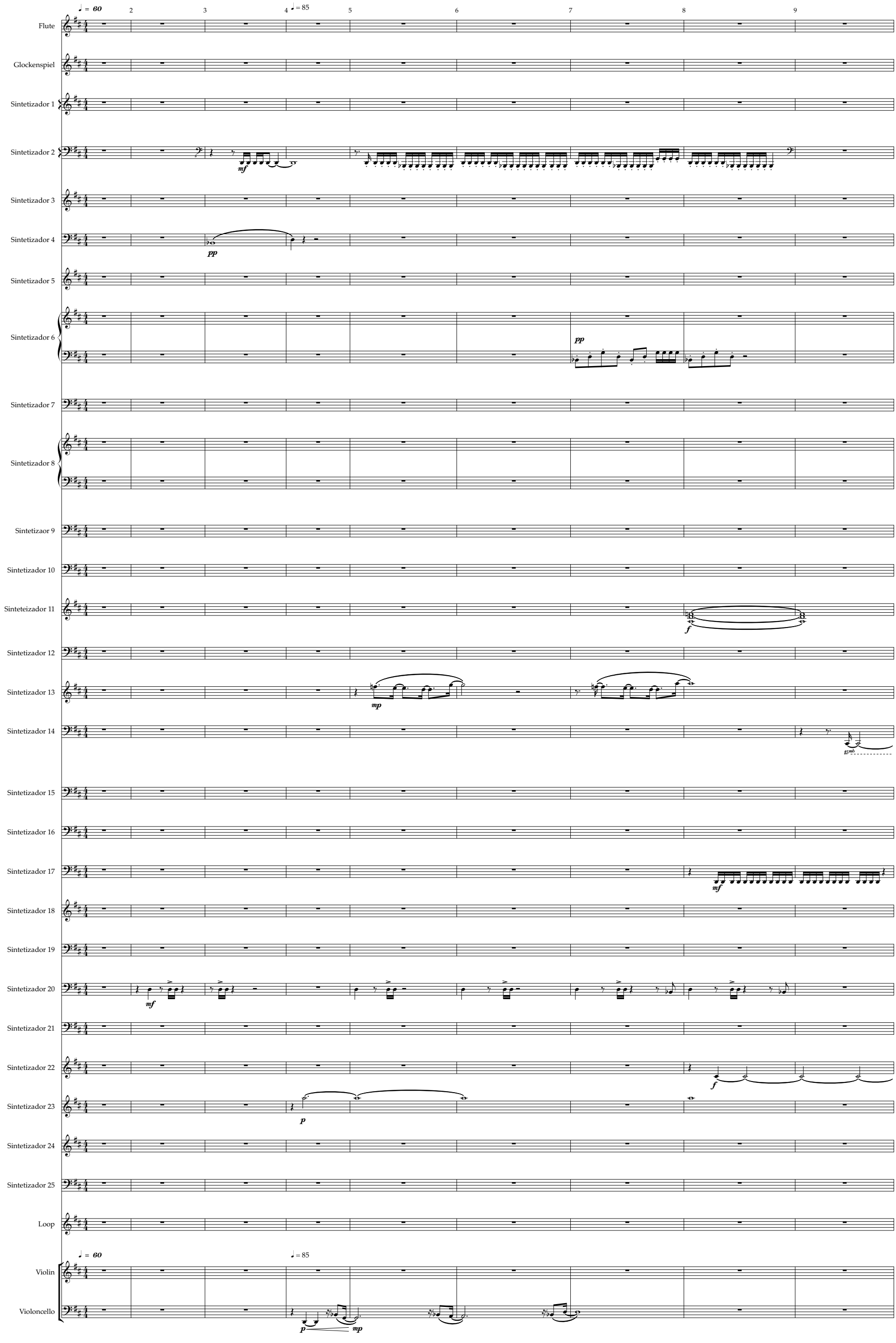
Loop

- Logic – Circuit Breaker Beat

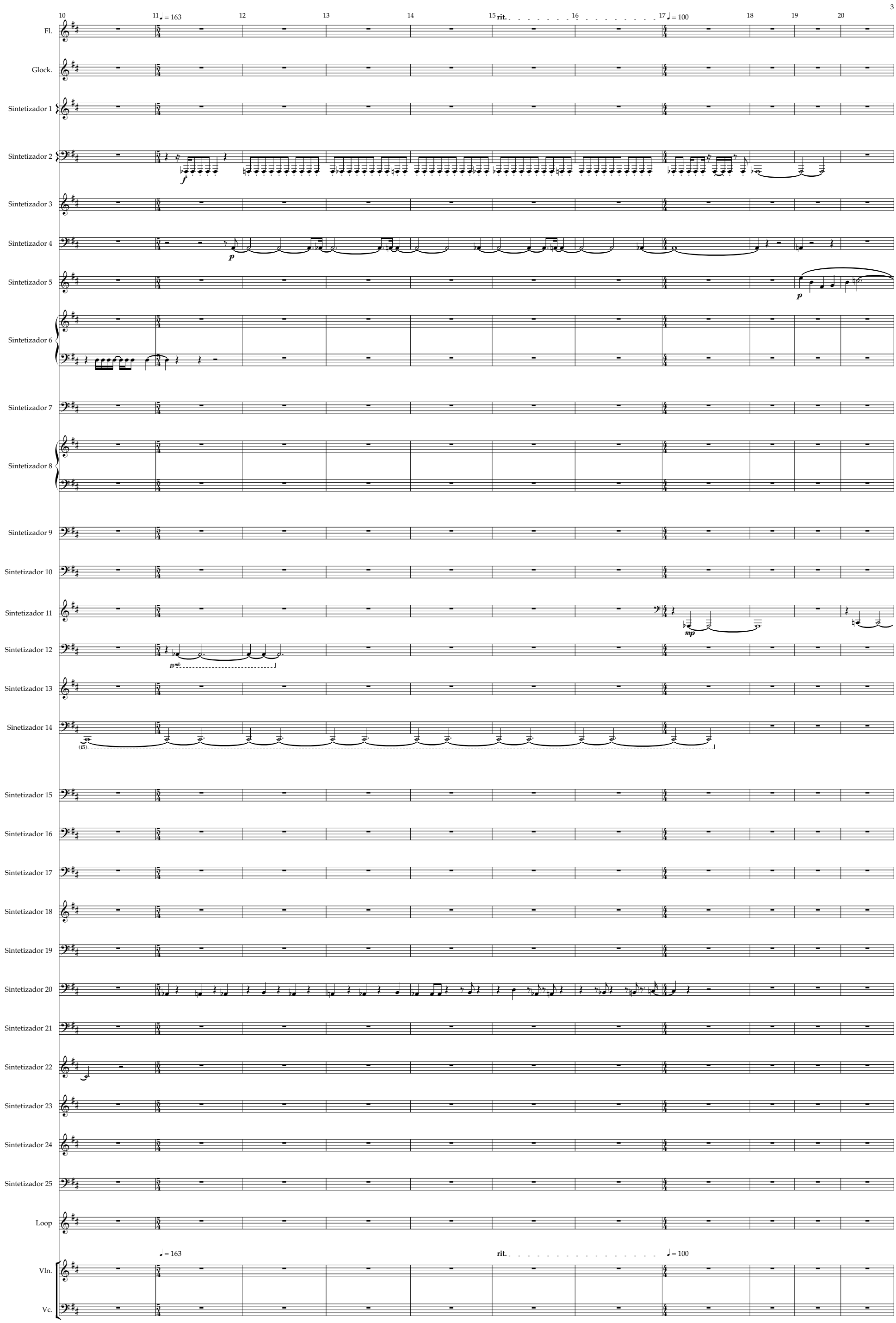
Cuerdas:

- Violin 1 – Spitfire Audio – BBC Symphony Orchestra
- Cello – Spitfire Audio – BBC Symphony Orchestra

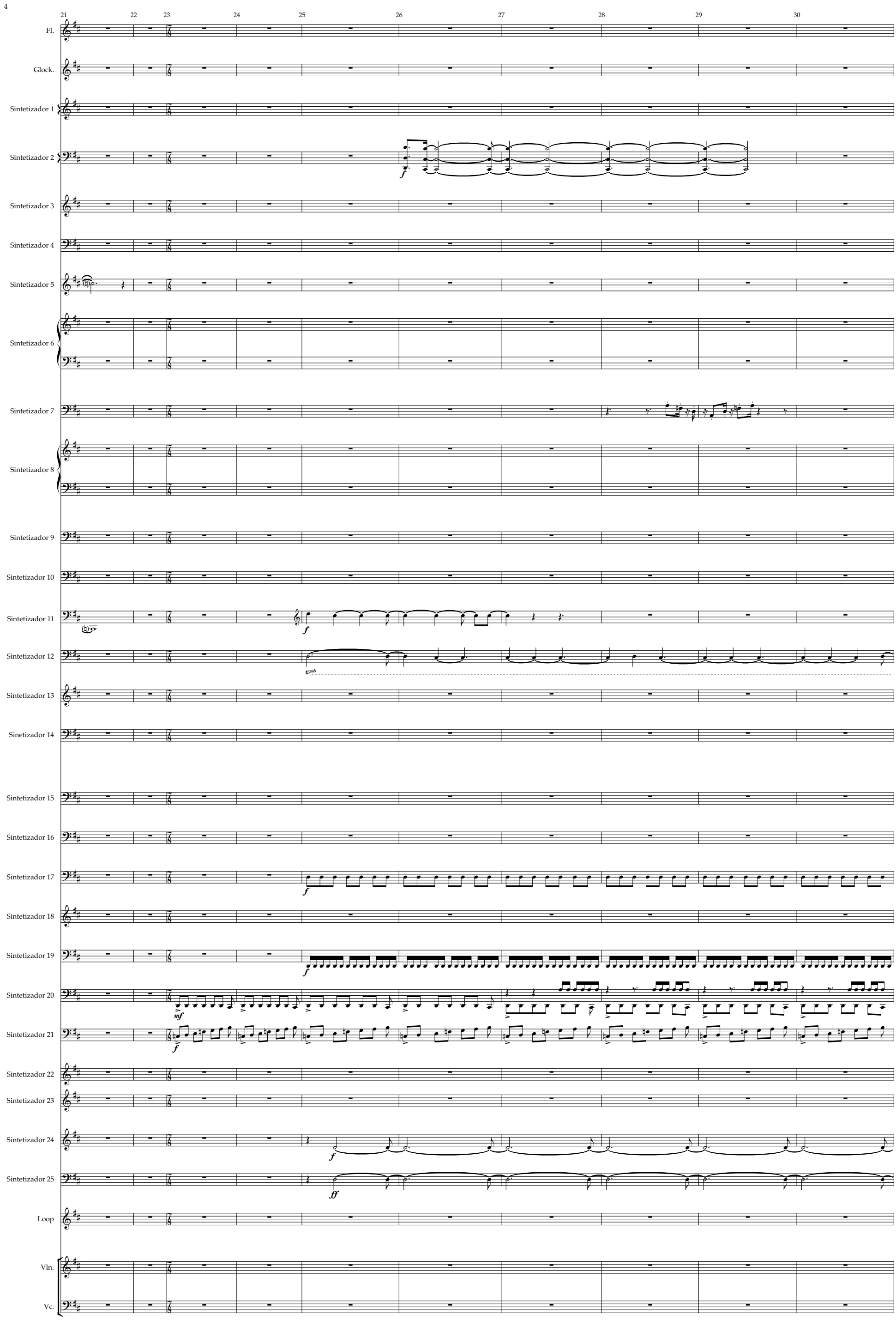
CHARGE


♩ = 60
♩ = 85
Flute
Glockenspiel
Sintetizador 1
Sintetizador 2
Sintetizador 3
Sintetizador 4
Sintetizador 5
Sintetizador 6
Sintetizador 7
Sintetizador 8
Sintetizaor 9
Sintetizador 10
Sinteteizador 11
Sintetizador 12
Sintetizador 13
Sintetizador 14
Sintetizador 15
Sintetizador 16
Sintetizador 17
Sintetizador 18
Sintetizador 19
Sintetizador 20
Sintetizador 21
Sintetizador 22
Sintetizador 23
Sintetizador 24
Sintetizador 25
Loop
Violin
Violoncello
mf
pp
mp
f
p

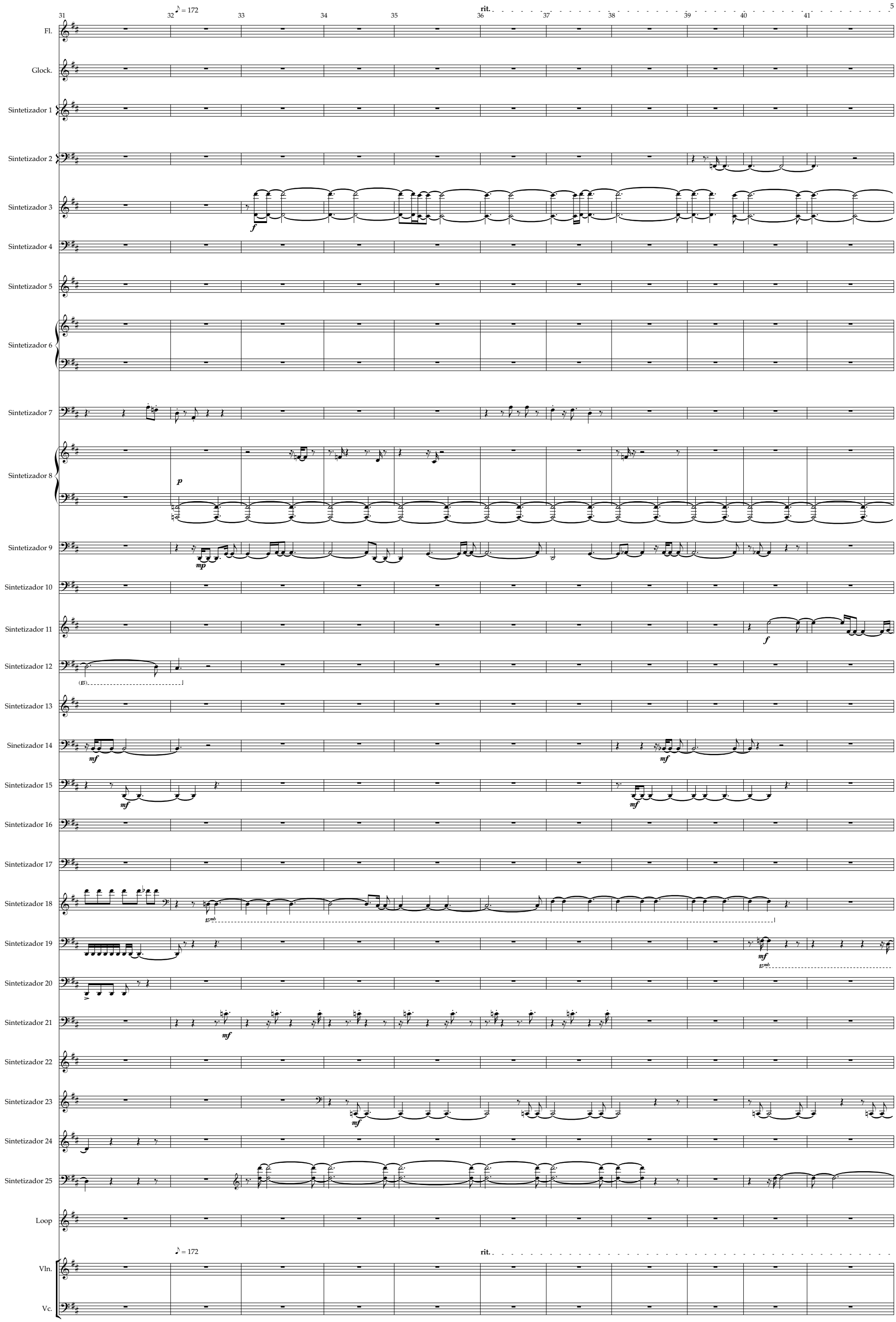
CHARGE


3
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
♩ = 163
rit.
♩ = 100
Fl.
Glock.
Sintetizador 1
Sintetizador 2
Sintetizador 3
Sintetizador 4
Sintetizador 5
Sintetizador 6
Sintetizador 7
Sintetizador 8
Sintetizador 9
Sintetizador 10
Sintetizador 11
Sintetizador 12
Sintetizador 13
Sintetizador 14
Sintetizador 15
Sintetizador 16
Sintetizador 17
Sintetizador 18
Sintetizador 19
Sintetizador 20
Sintetizador 21
Sintetizador 22
Sintetizador 23
Sintetizador 24
Sintetizador 25
Loop
Vln.
Vc.
f
p
p
mp
15mb
(15)
♩ = 163
rit.
♩ = 100

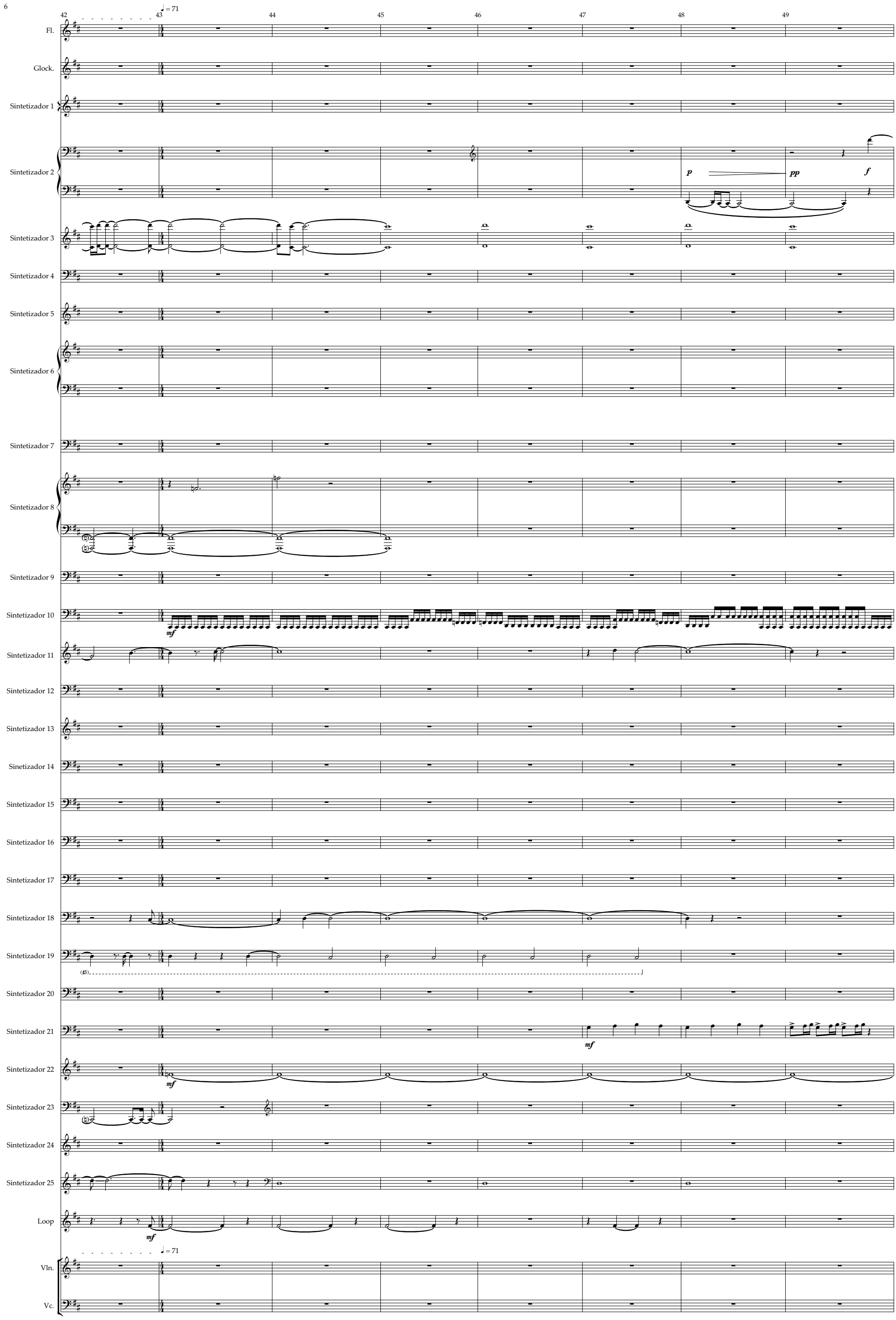
CHARGE


4
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Fl.
Glock.
Sintetizador 1
Sintetizador 2
Sintetizador 3
Sintetizador 4
Sintetizador 5
Sintetizador 6
Sintetizador 7
Sintetizador 8
Sintetizador 9
Sintetizador 10
Sintetizador 11
Sintetizador 12
Sintetizador 13
Sinetizador 14
Sintetizador 15
Sintetizador 16
Sintetizador 17
Sintetizador 18
Sintetizador 19
Sintetizador 20
Sintetizador 21
Sintetizador 22
Sintetizador 23
Sintetizador 24
Sintetizador 25
Loop
Vln.
Vc.

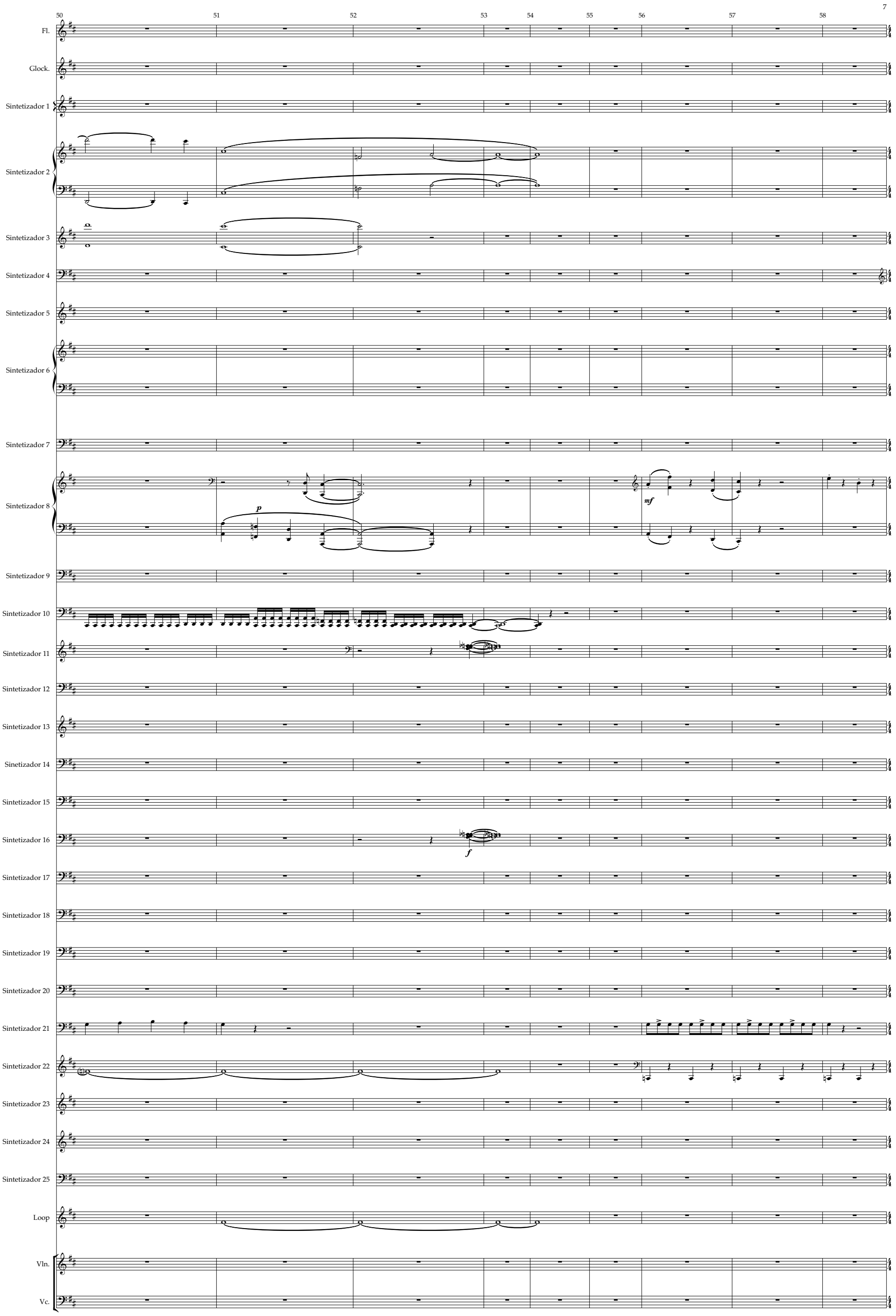
CHARGE


31
32
♪ = 172
33
34
35
36
rit.
37
38
39
40
41
5
Fl.
Glock.
Sintetizador 1
Sintetizador 2
Sintetizador 3
Sintetizador 4
Sintetizador 5
Sintetizador 6
Sintetizador 7
Sintetizador 8
Sintetizador 9
Sintetizador 10
Sintetizador 11
Sintetizador 12
Sintetizador 13
Sintetizador 14
Sintetizador 15
Sintetizador 16
Sintetizador 17
Sintetizador 18
Sintetizador 19
Sintetizador 20
Sintetizador 21
Sintetizador 22
Sintetizador 23
Sintetizador 24
Sintetizador 25
Loop
Vln.
Vc.

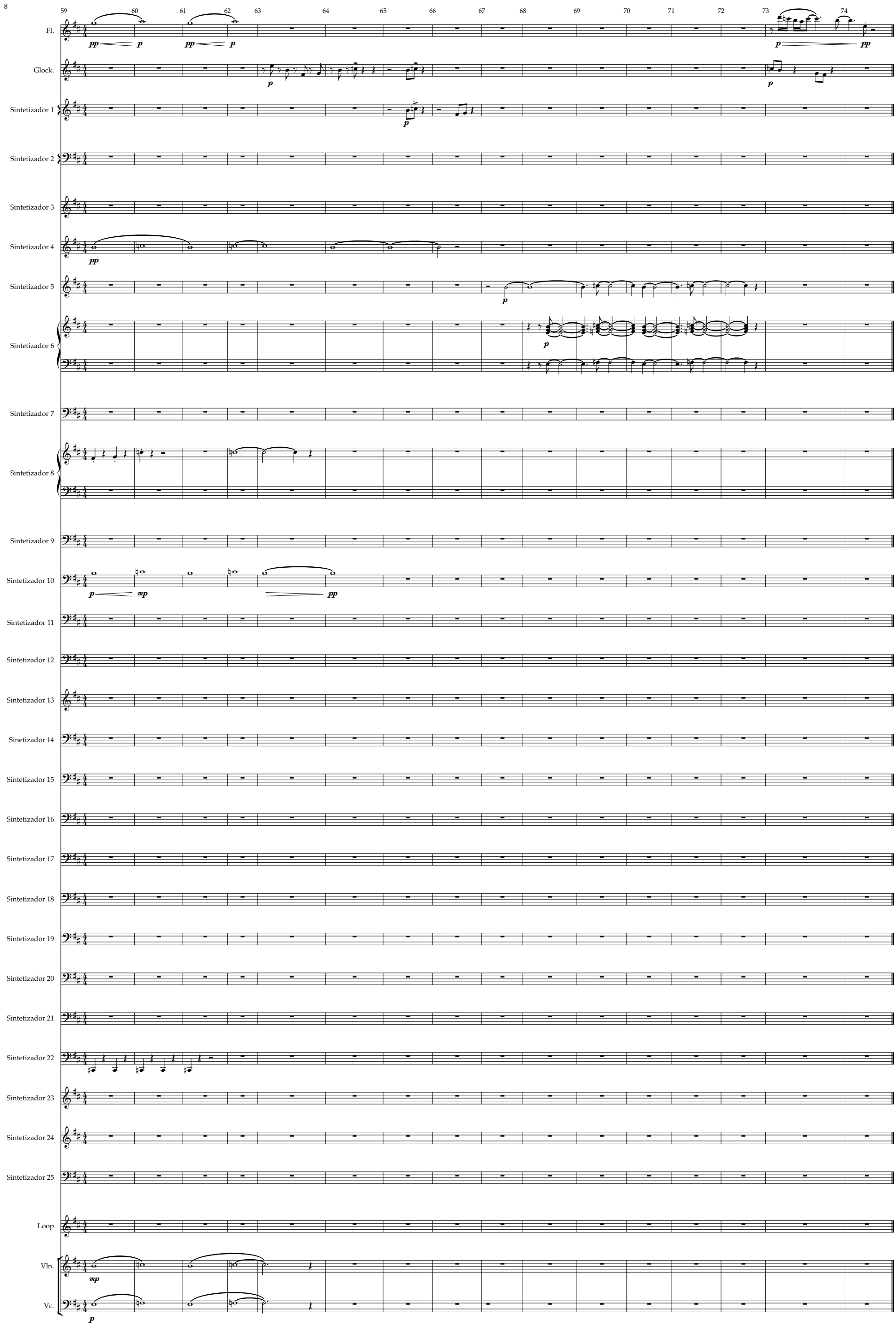
CHARGE


6
42
43
♩ = 71
44
45
46
47
48
49
Fl.
Glock.
Sintetizador 1
Sintetizador 2
p
pp
f
Sintetizador 3
Sintetizador 4
Sintetizador 5
Sintetizador 6
Sintetizador 7
Sintetizador 8
Sintetizador 9
Sintetizador 10
mf
Sintetizador 11
Sintetizador 12
Sintetizador 13
Sintetizador 14
Sintetizador 15
Sintetizador 16
Sintetizador 17
Sintetizador 18
Sintetizador 19
(15)
Sintetizador 20
Sintetizador 21
mf
Sintetizador 22
mf
Sintetizador 23
Sintetizador 24
Sintetizador 25
Loop
mf
♩ = 71
Vln.
Vc.

CHARGE

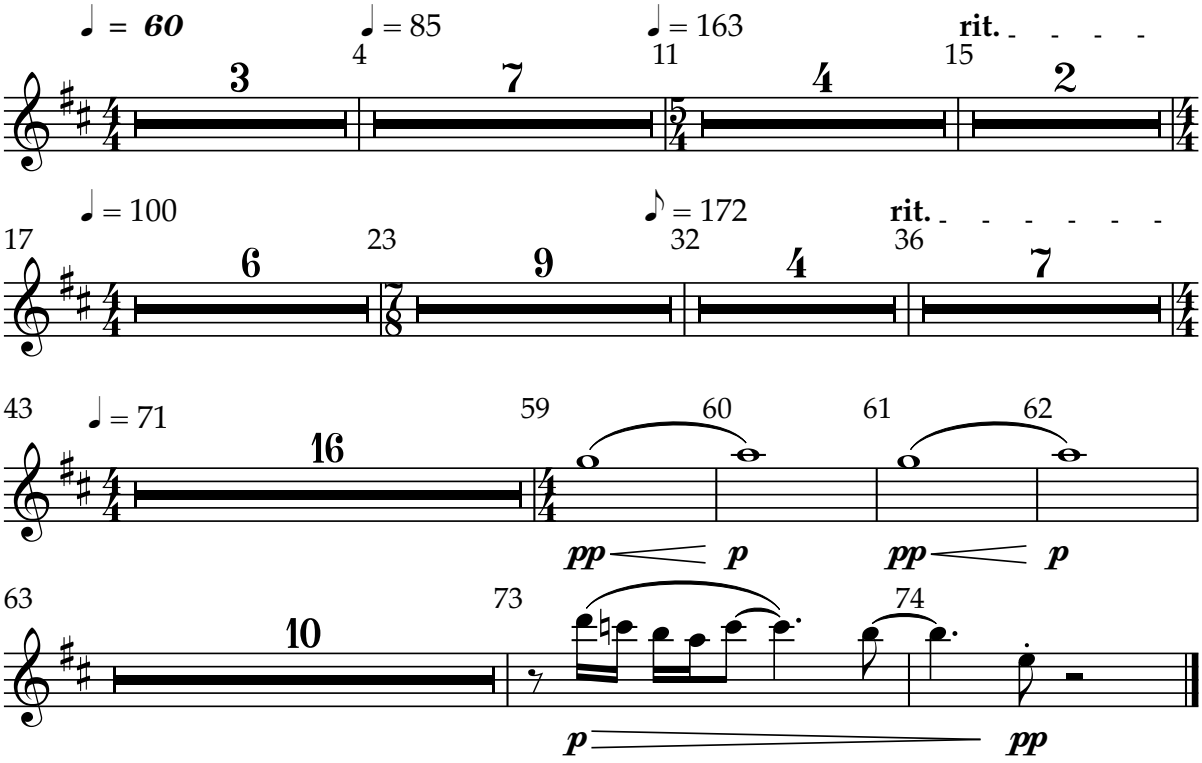

7
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Fl.
Glock.
Sintetizador 1
Sintetizador 2
Sintetizador 3
Sintetizador 4
Sintetizador 5
Sintetizador 6
Sintetizador 7
Sintetizador 8
p
mf
Sintetizador 9
Sintetizador 10
Sintetizador 11
Sintetizador 12
Sintetizador 13
Sintetizador 14
Sintetizador 15
Sintetizador 16
f
Sintetizador 17
Sintetizador 18
Sintetizador 19
Sintetizador 20
Sintetizador 21
Sintetizador 22
Sintetizador 23
Sintetizador 24
Sintetizador 25
Loop
Vln.
Vc.

CHARGE


8
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Fl.
Glock.
Sintetizador 1
Sintetizador 2
Sintetizador 3
Sintetizador 4
Sintetizador 5
Sintetizador 6
Sintetizador 7
Sintetizador 8
Sintetizador 9
Sintetizador 10
Sintetizador 11
Sintetizador 12
Sintetizador 13
Sintetizador 14
Sintetizador 15
Sintetizador 16
Sintetizador 17
Sintetizador 18
Sintetizador 19
Sintetizador 20
Sintetizador 21
Sintetizador 22
Sintetizador 23
Sintetizador 24
Sintetizador 25
Loop
Vln.
Vc.

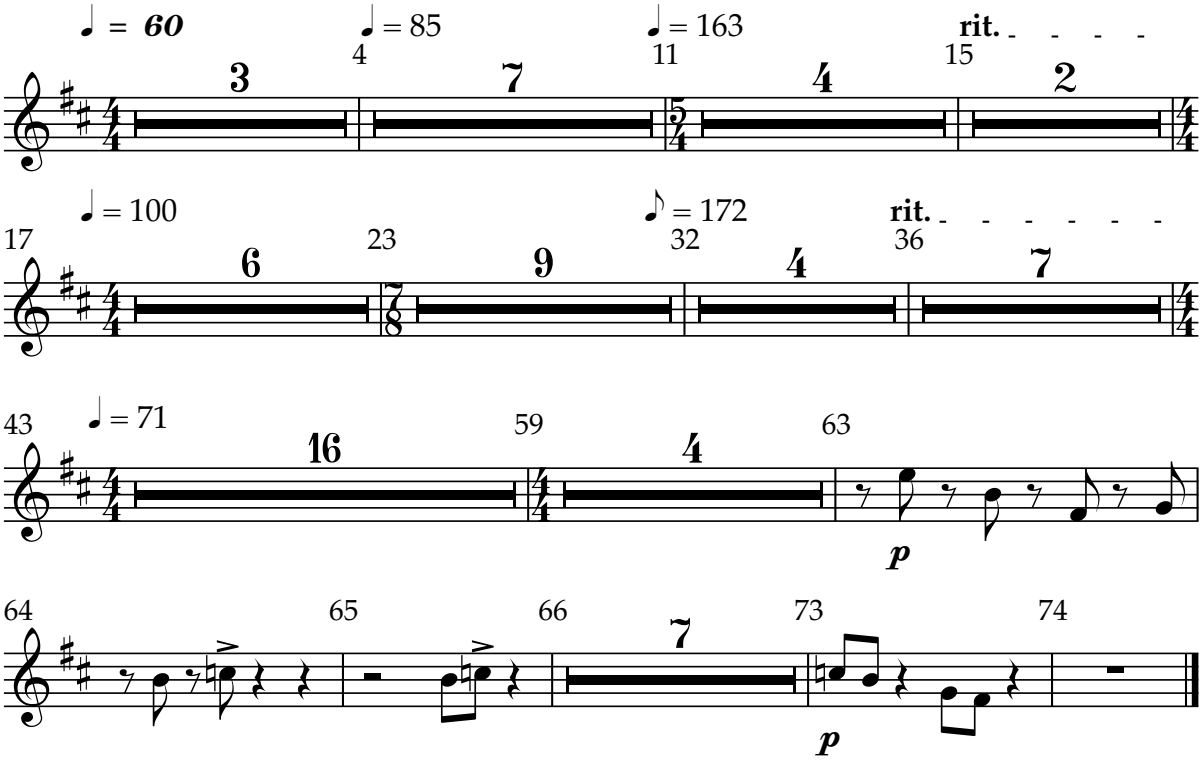
Flute

CHARGE



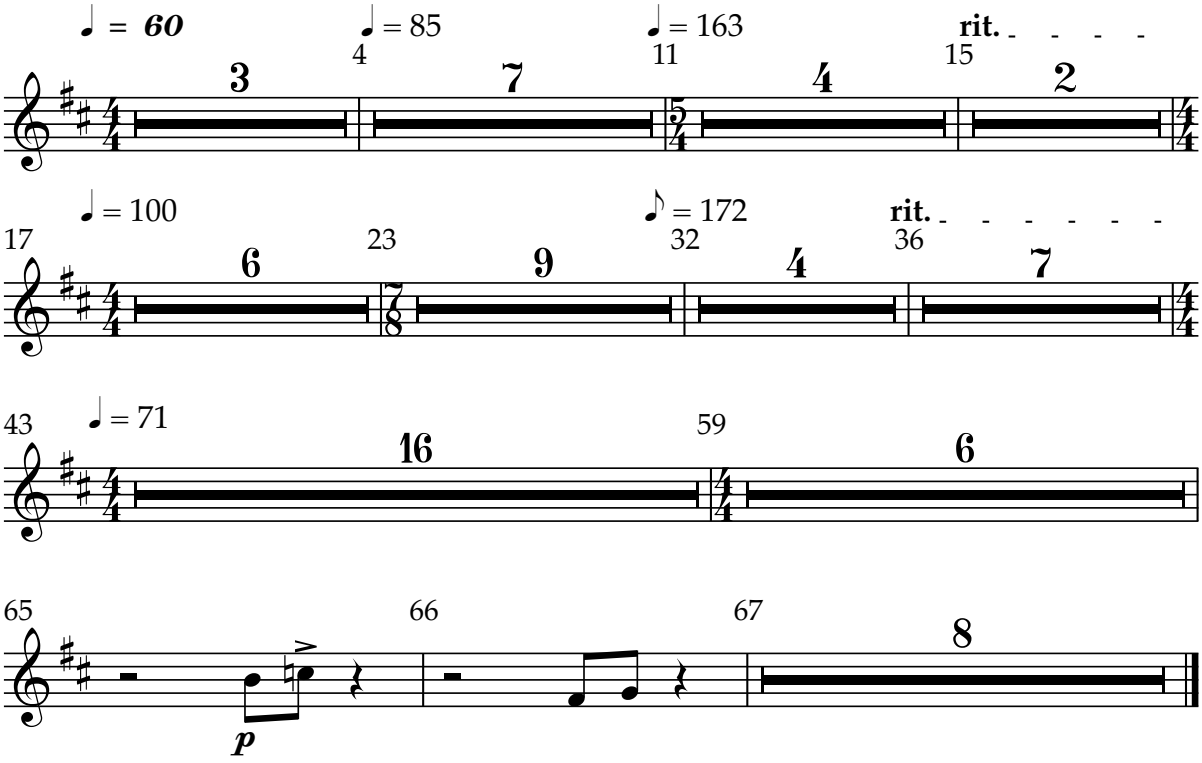
Glockenspiel

CHARGE



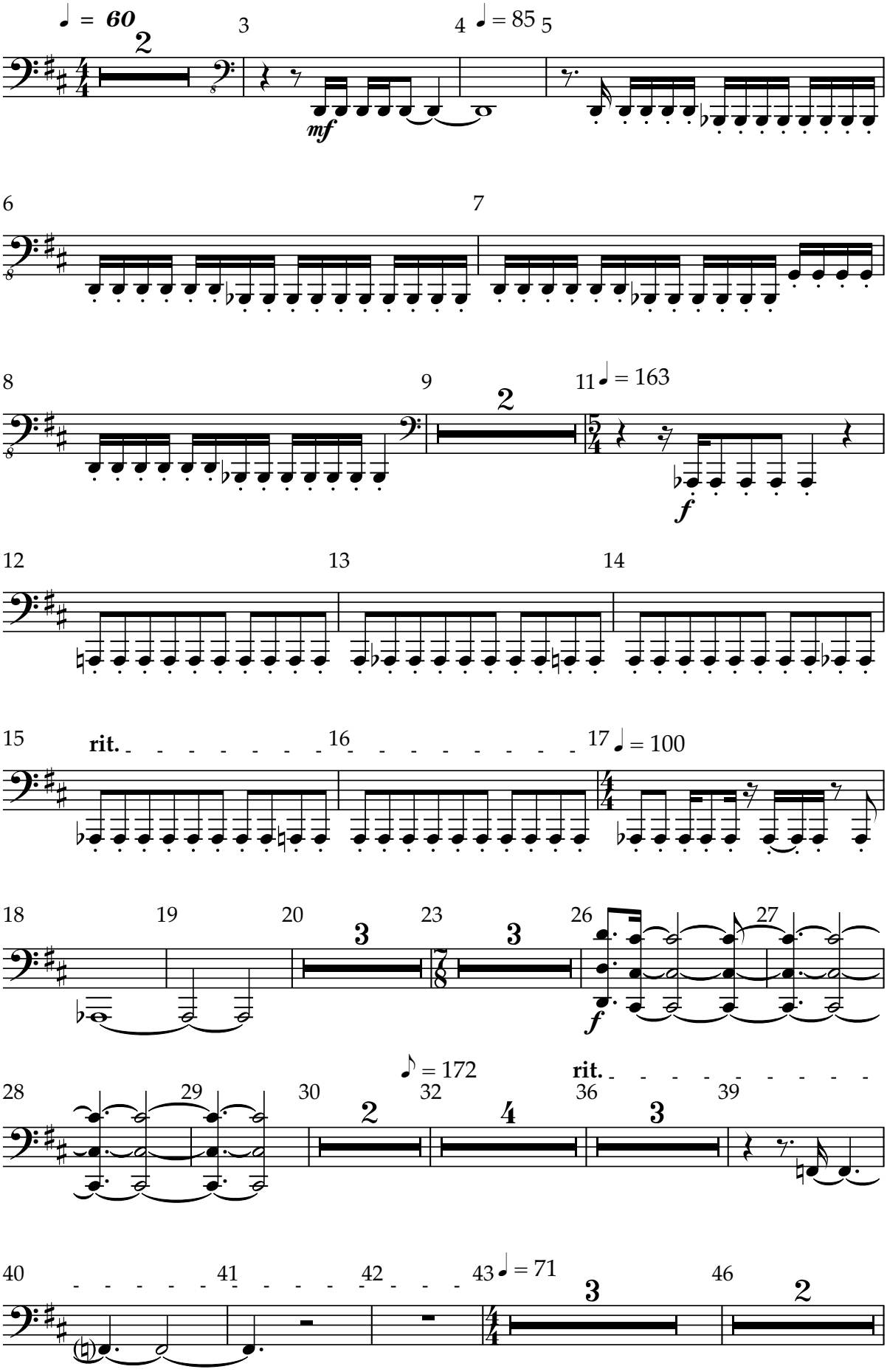
Sintetizador 1

CHARGE



Sintetizador 2

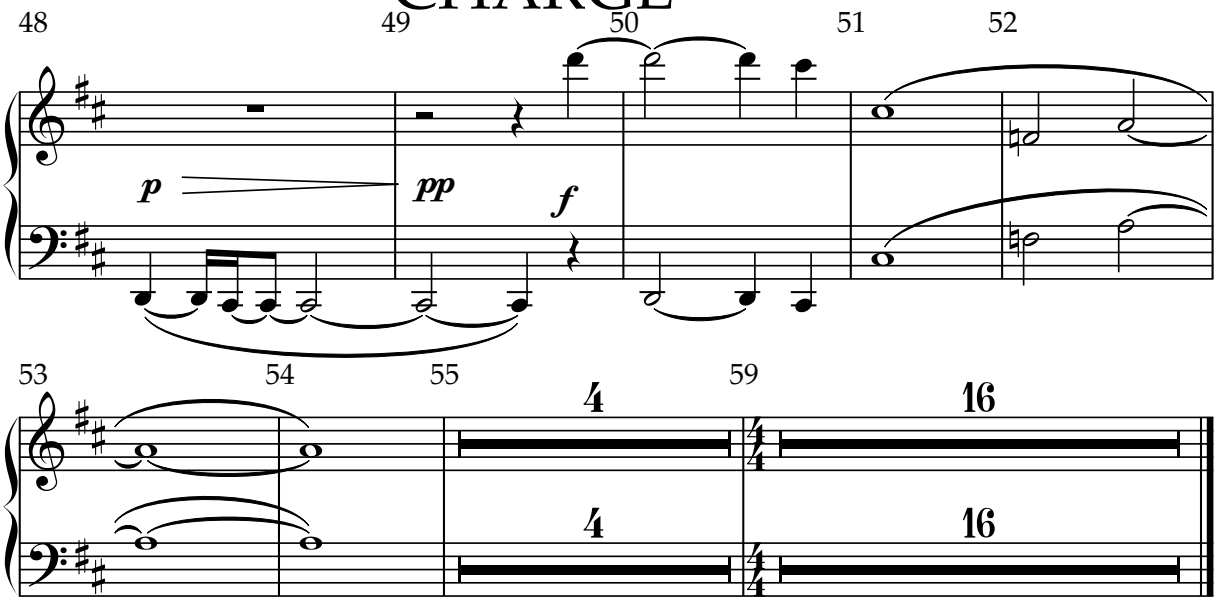
CHARGE



Sintetizador 2

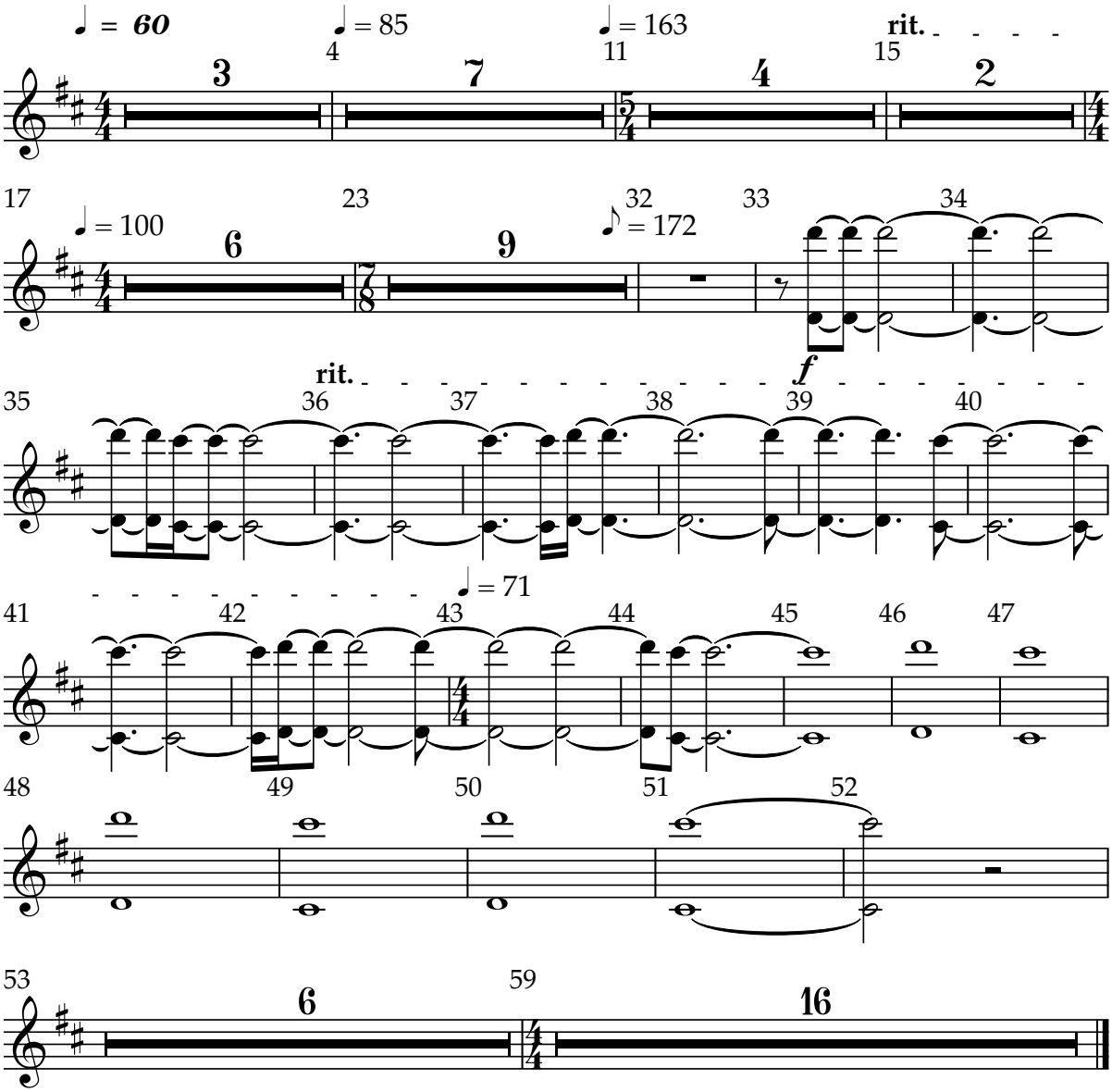
2

CHARGE



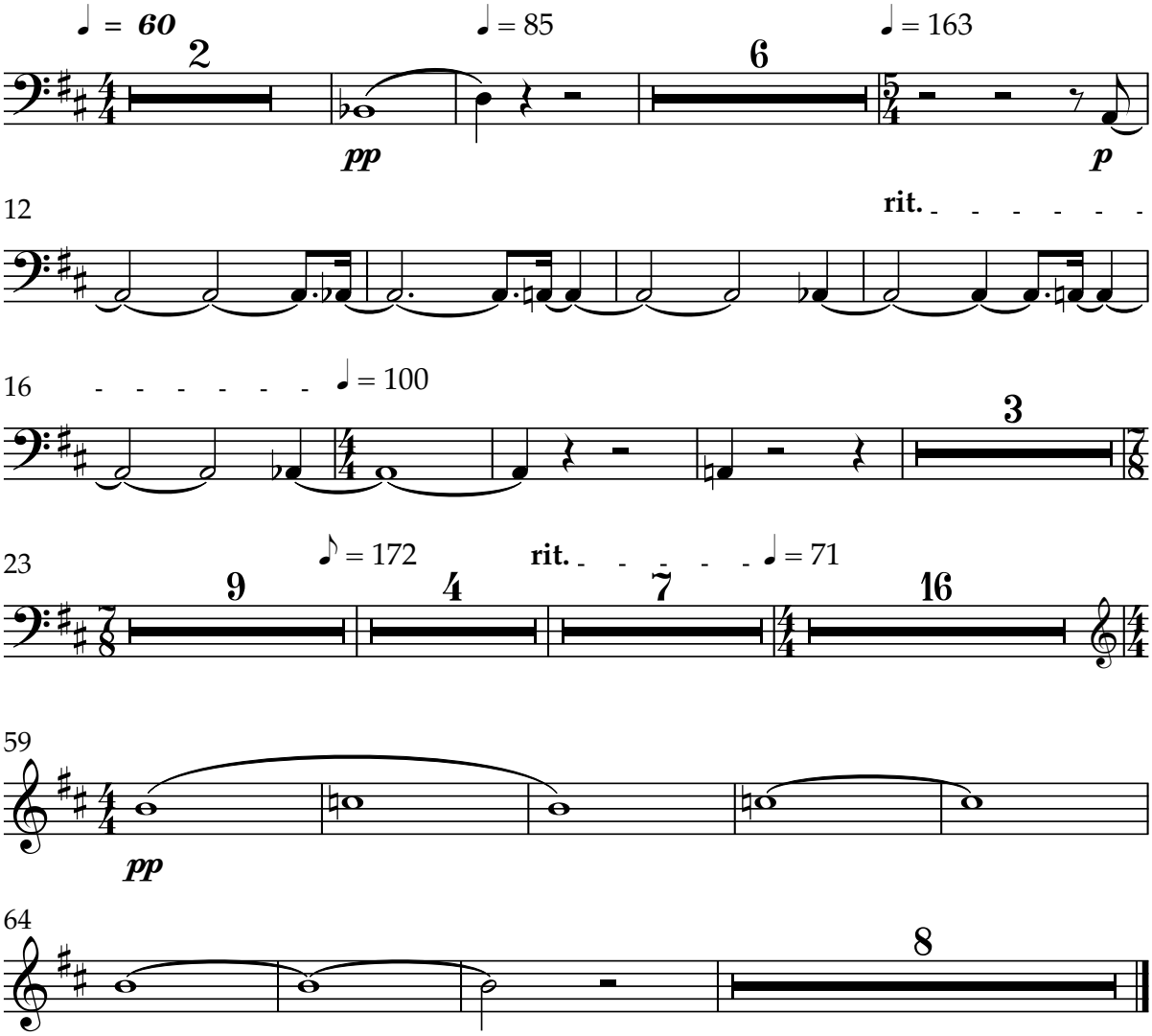
Melotron 2

CHARGE



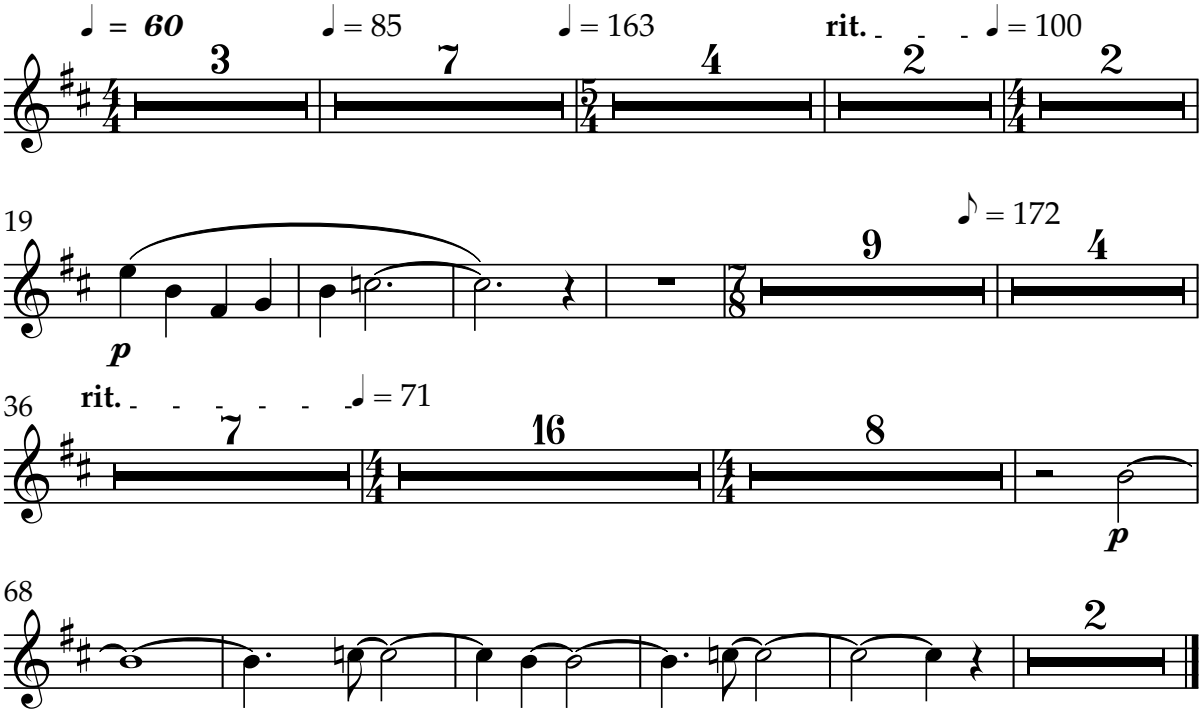
Synth Pad Lab 1

CHARGE



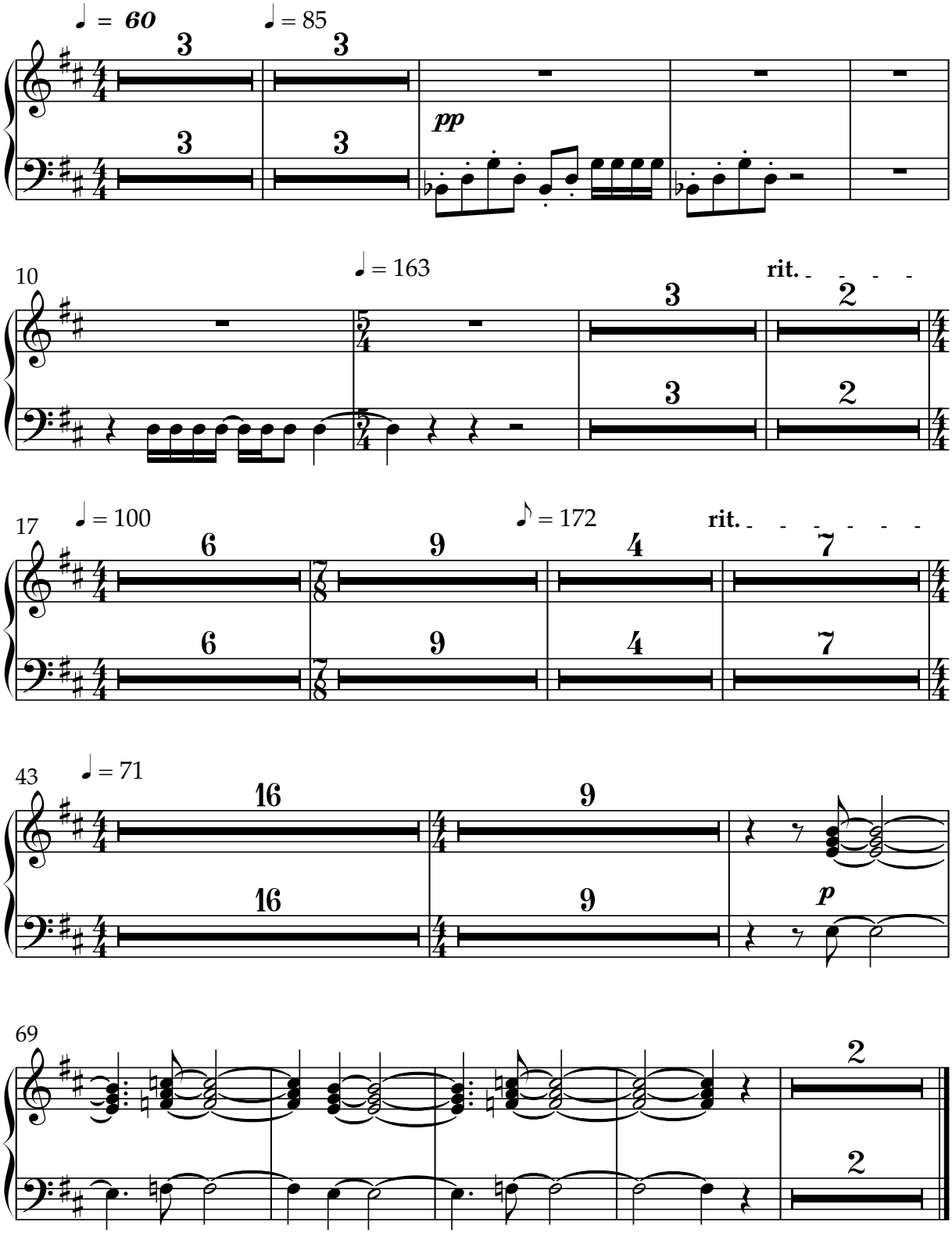
Synth Pad Lab 2

CHARGE



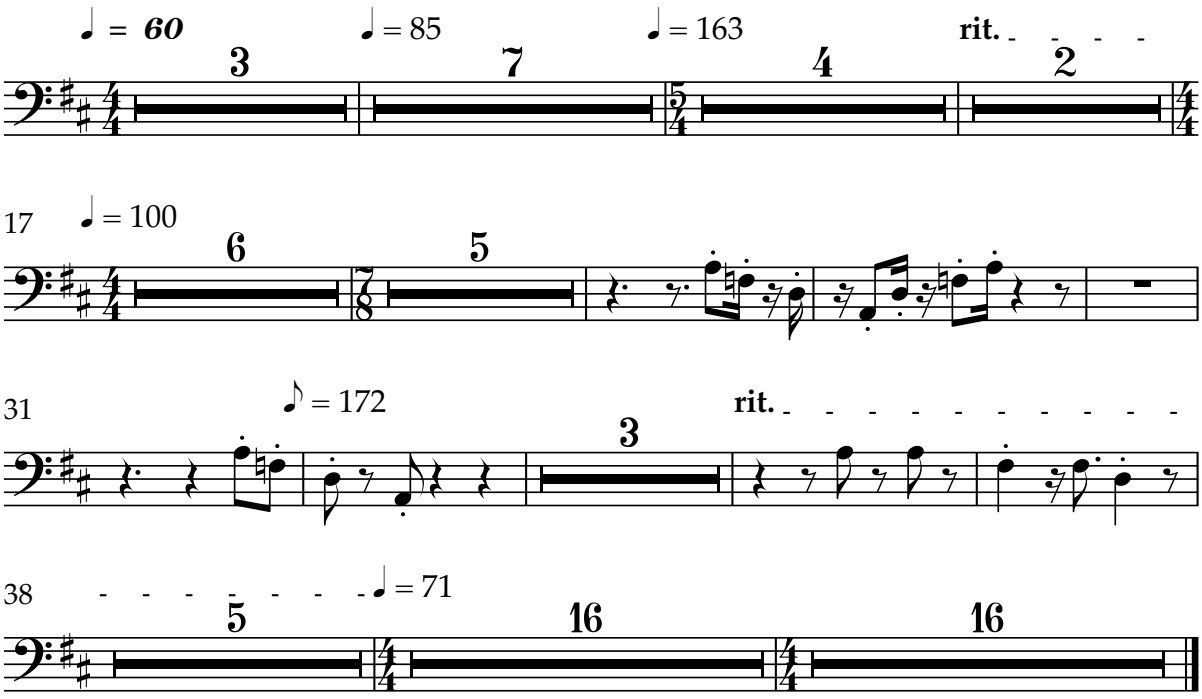
Sintetizador 6

CHARGE



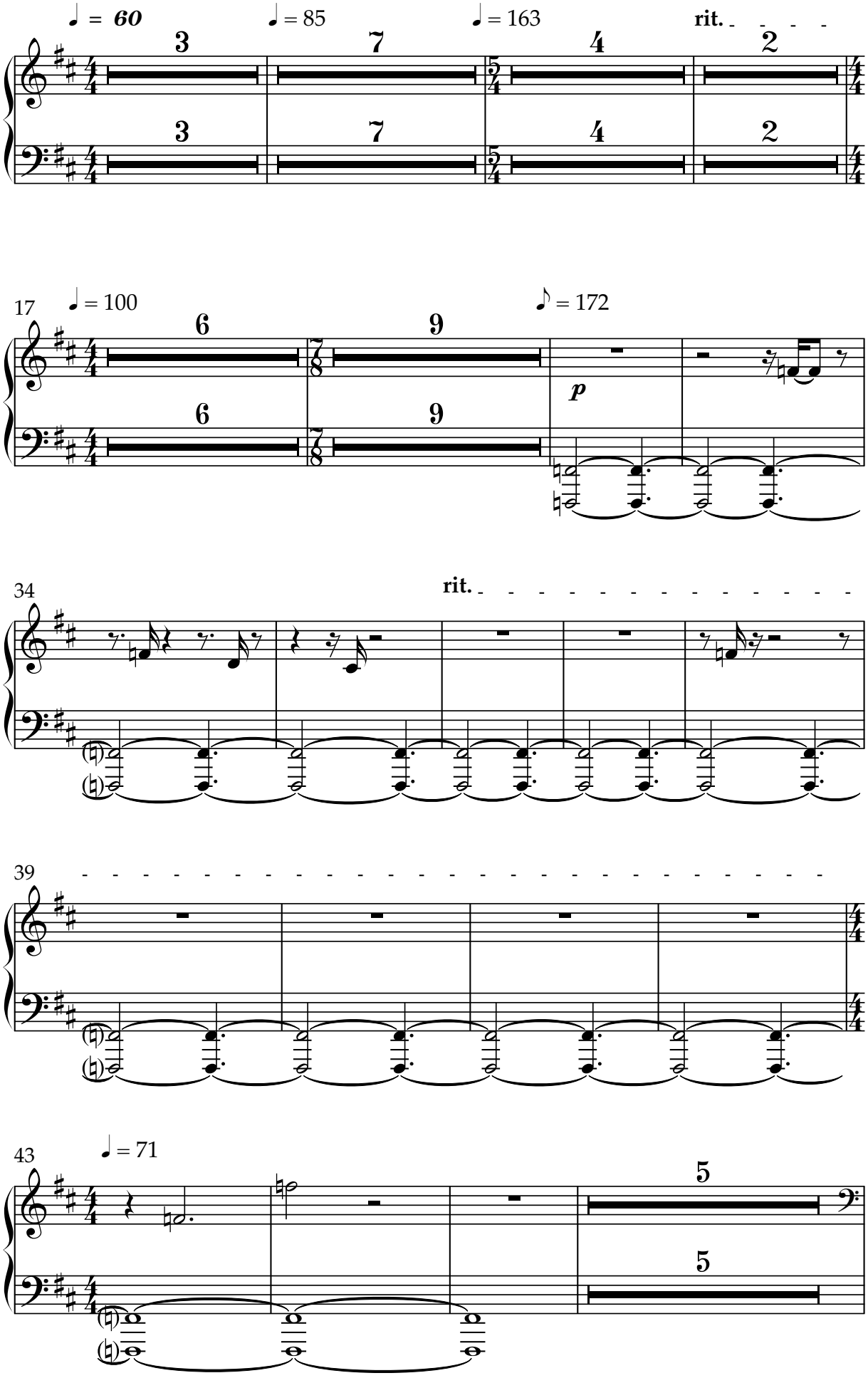
[Sintetizador 7]

CHARGE



Sintetizador 8

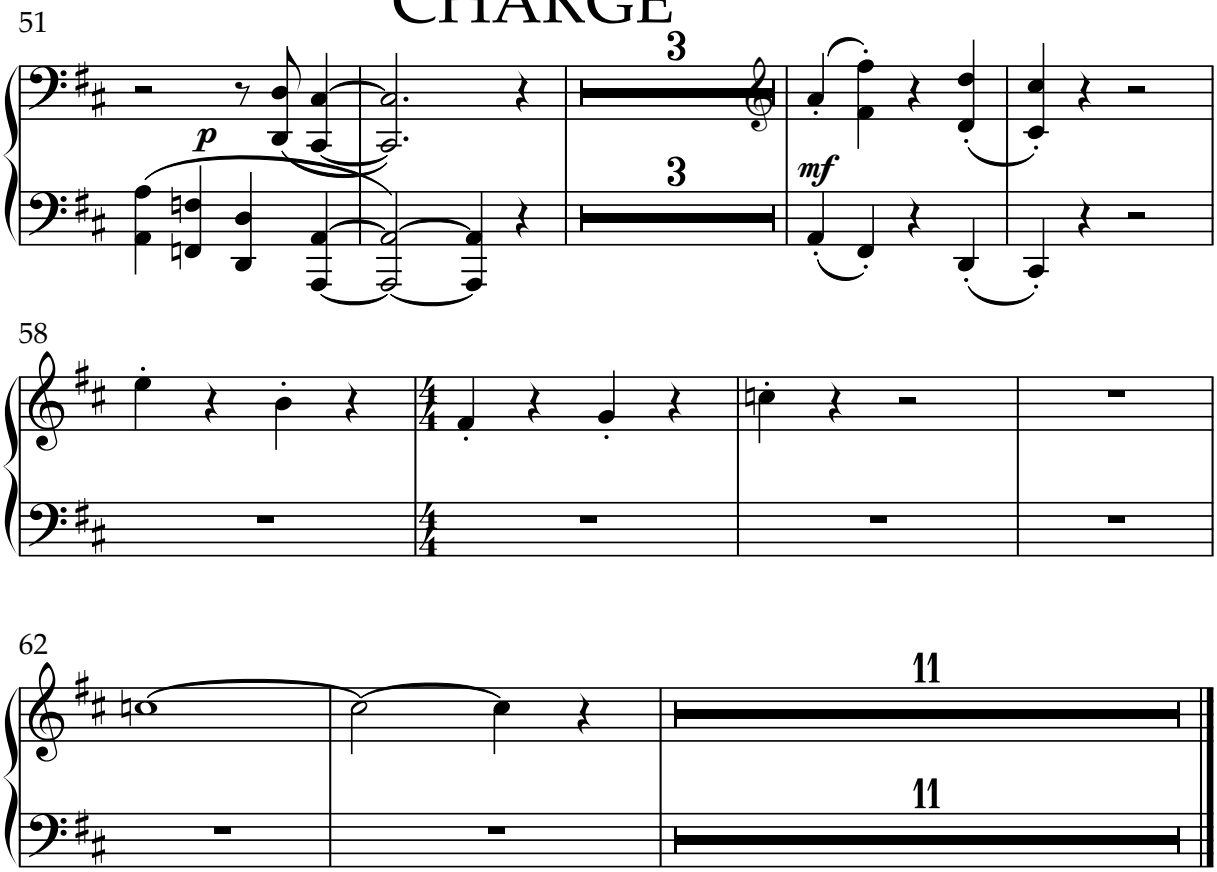
CHARGE



2

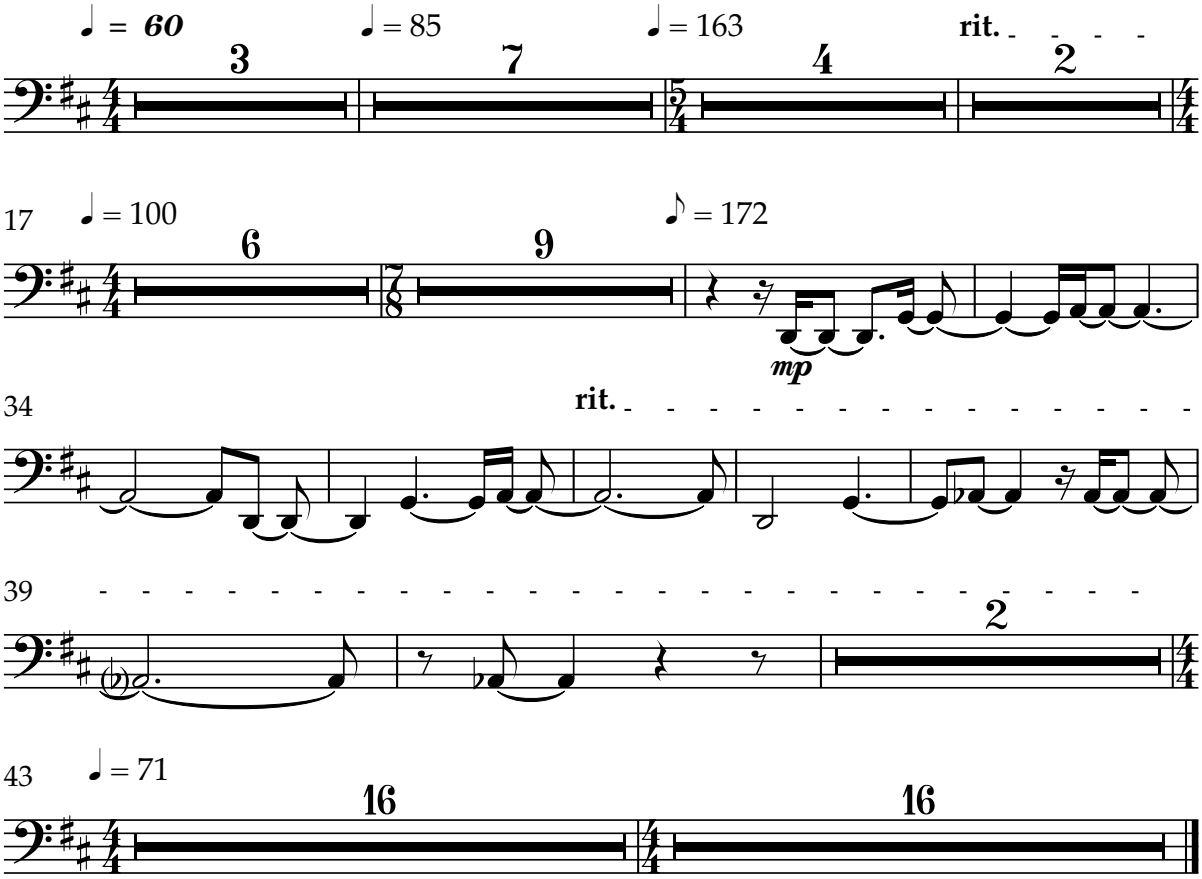
Sintetizador 8

CHARGE



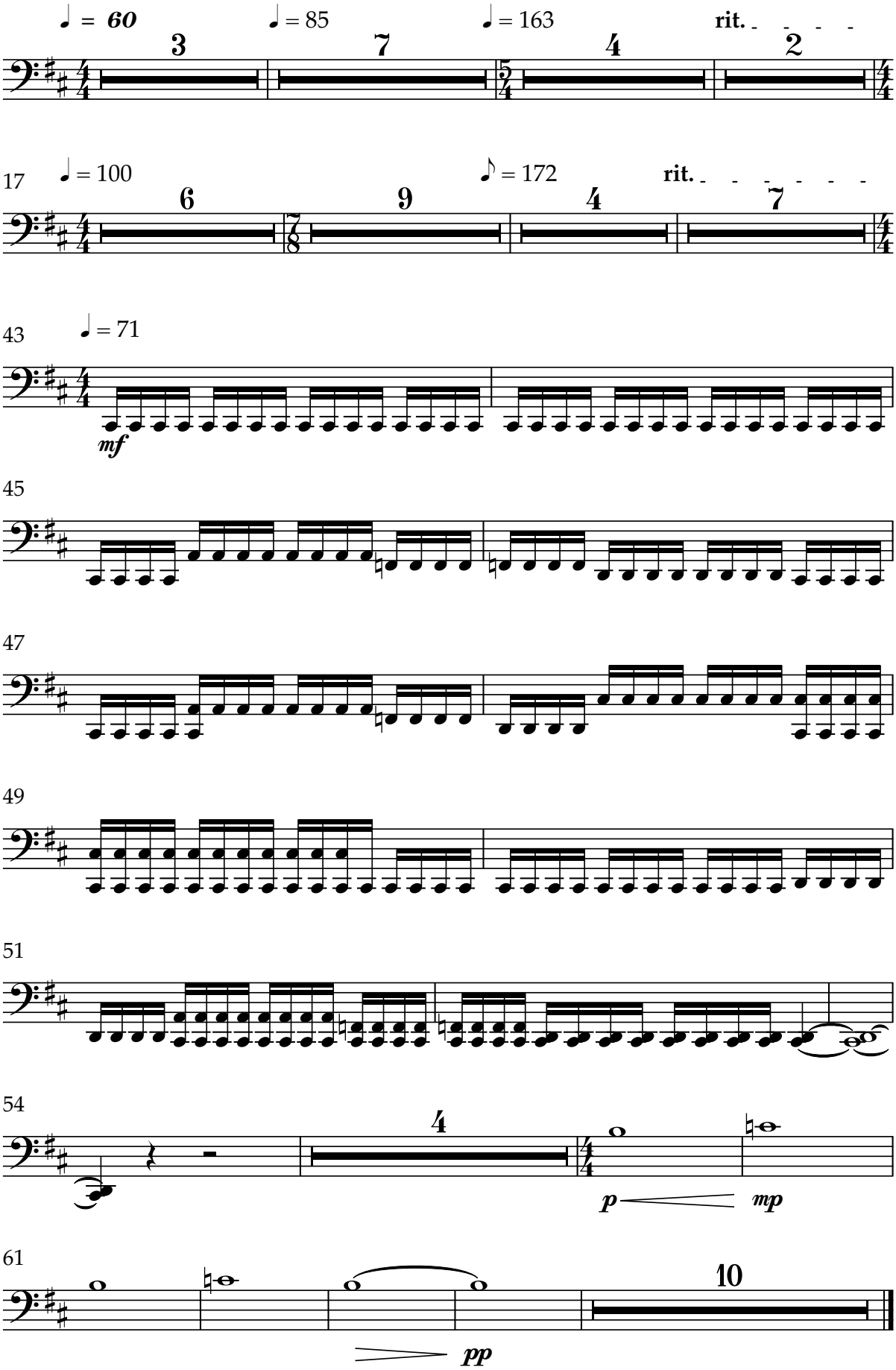
Sintetizador 9

CHARGE



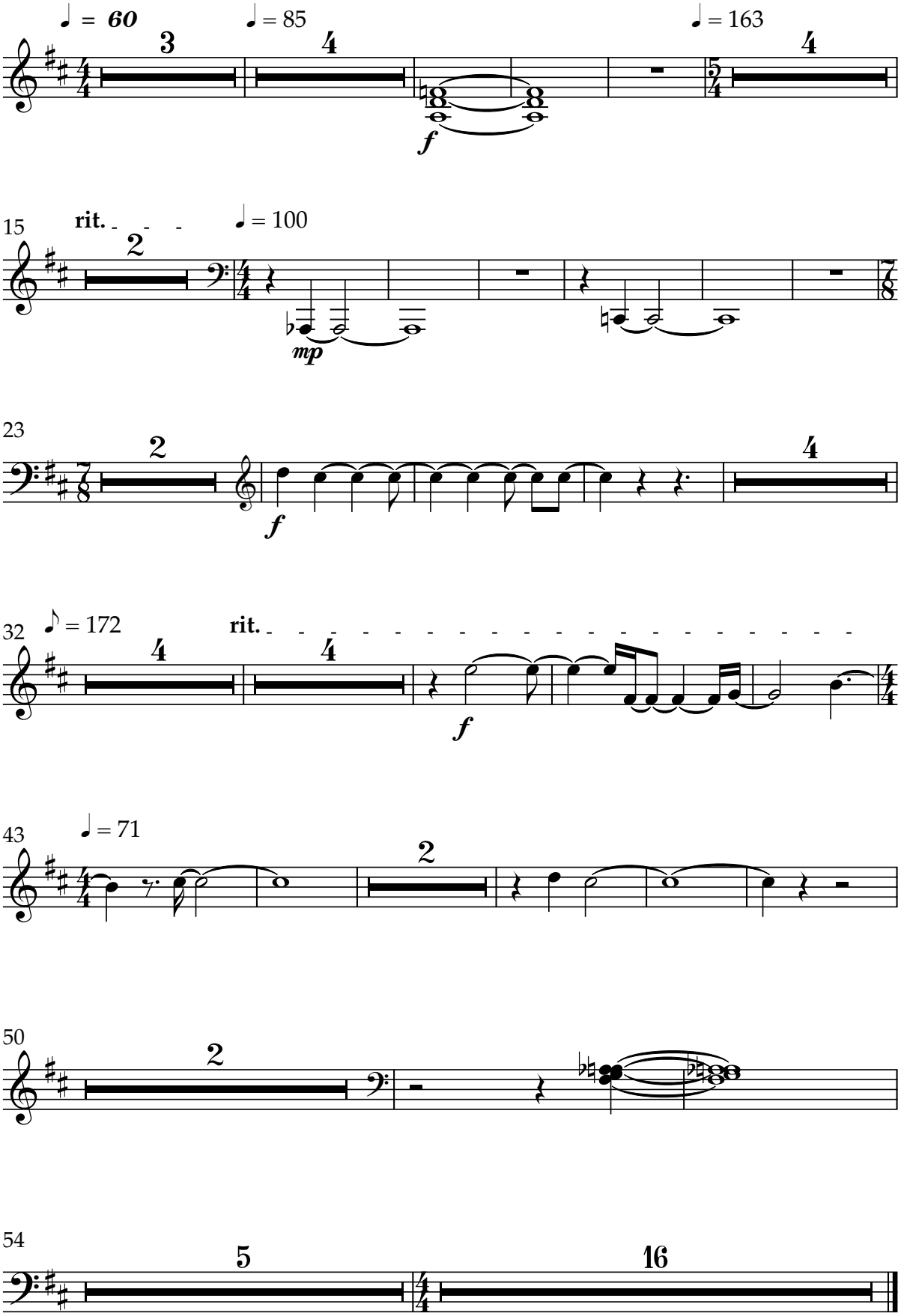
Sintetizador 10

CHARGE



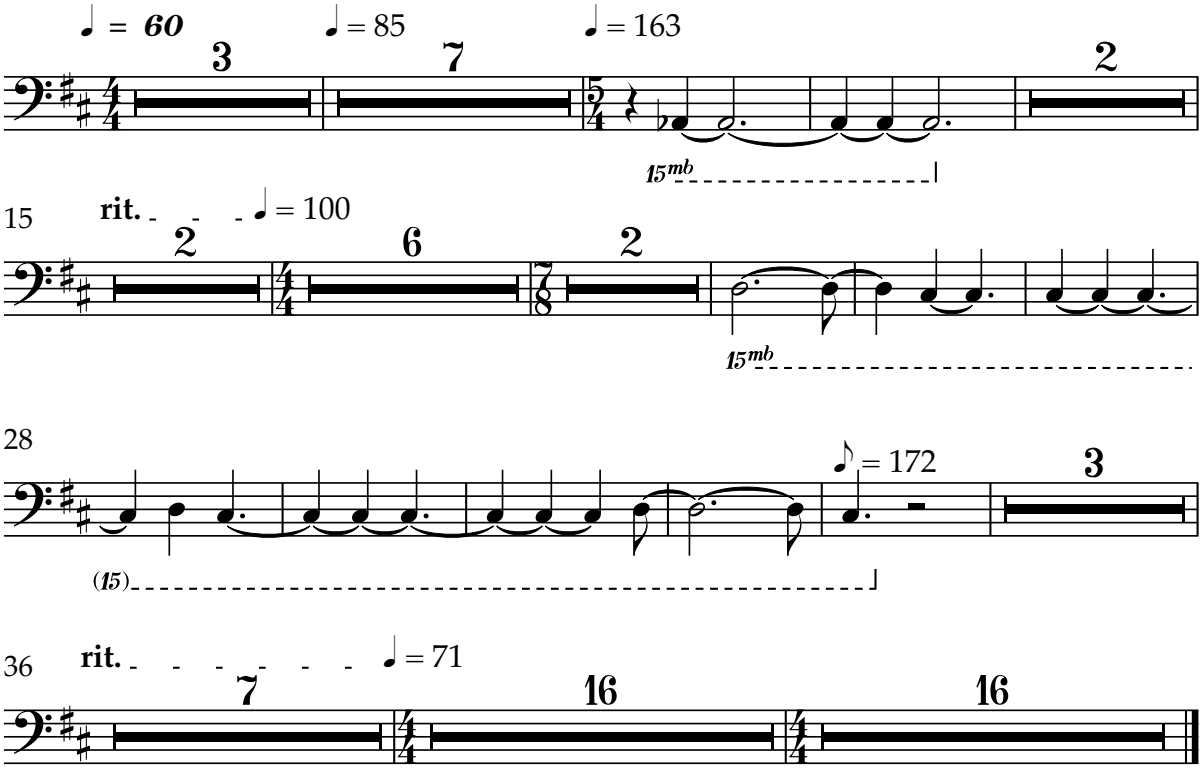
Sintetizador 11

CHARGE



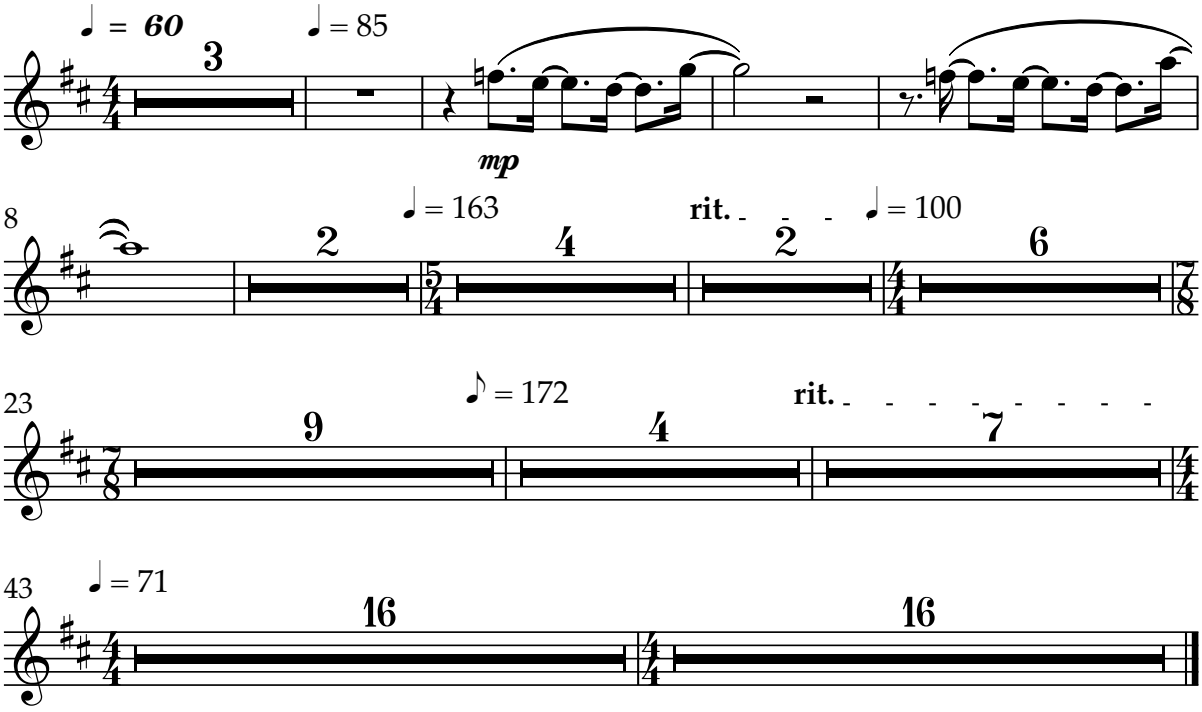
Sintetizador 12

CHARGE



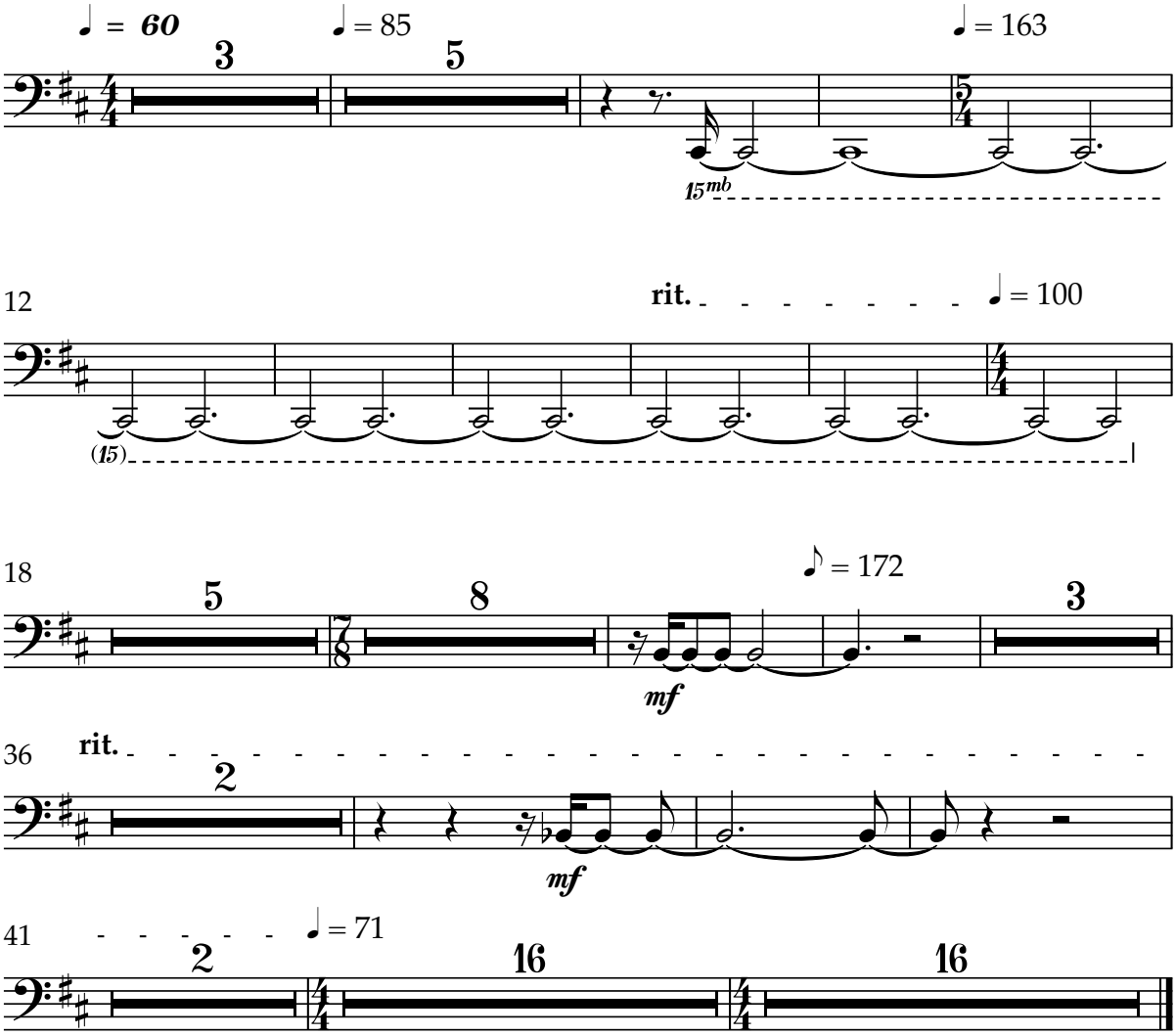
Sintetizador 13

CHARGE



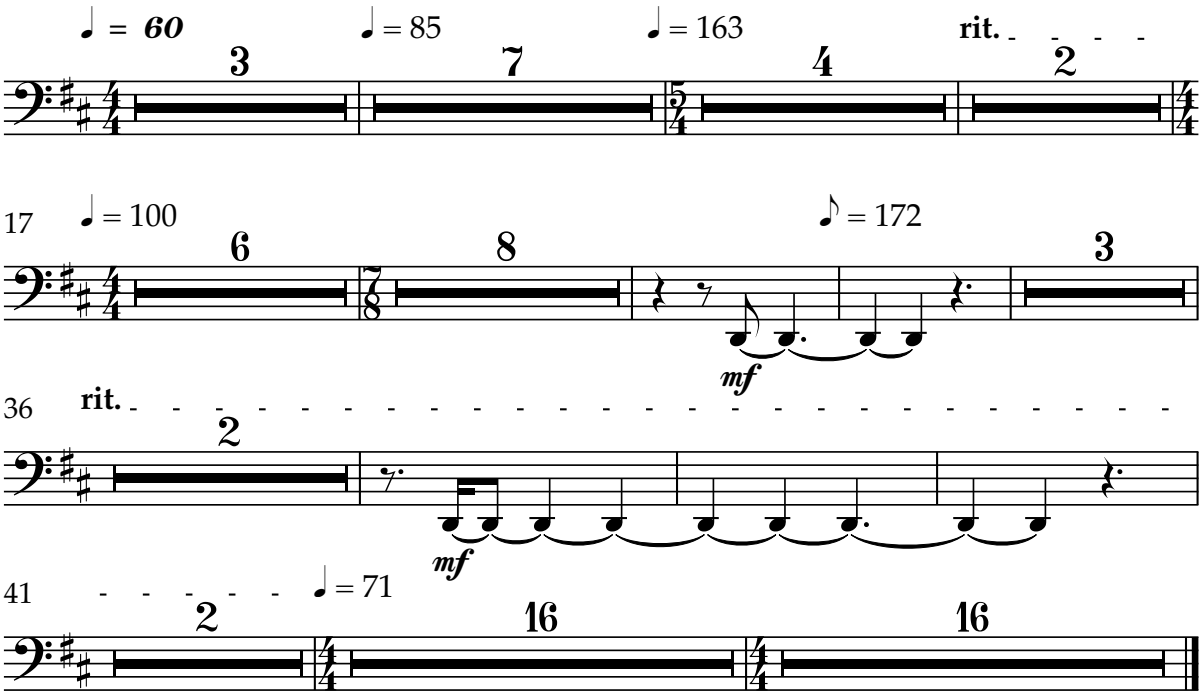
Sintetizador 14

CHARGE



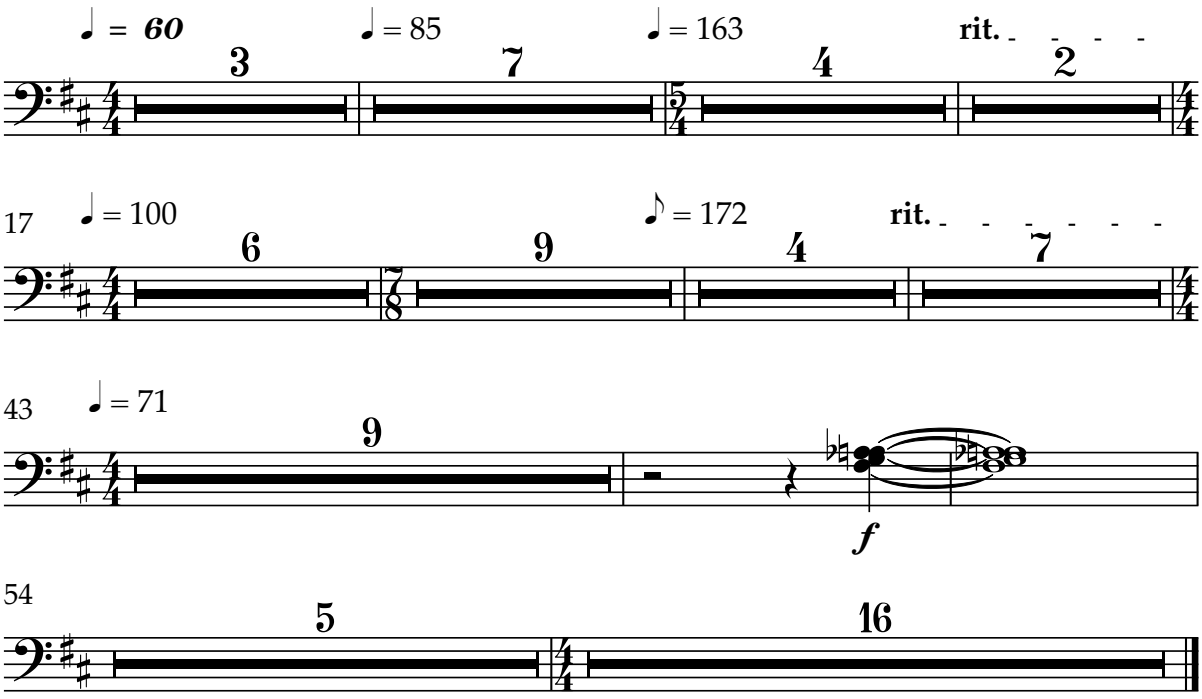
Sintizador 15

CHARGE



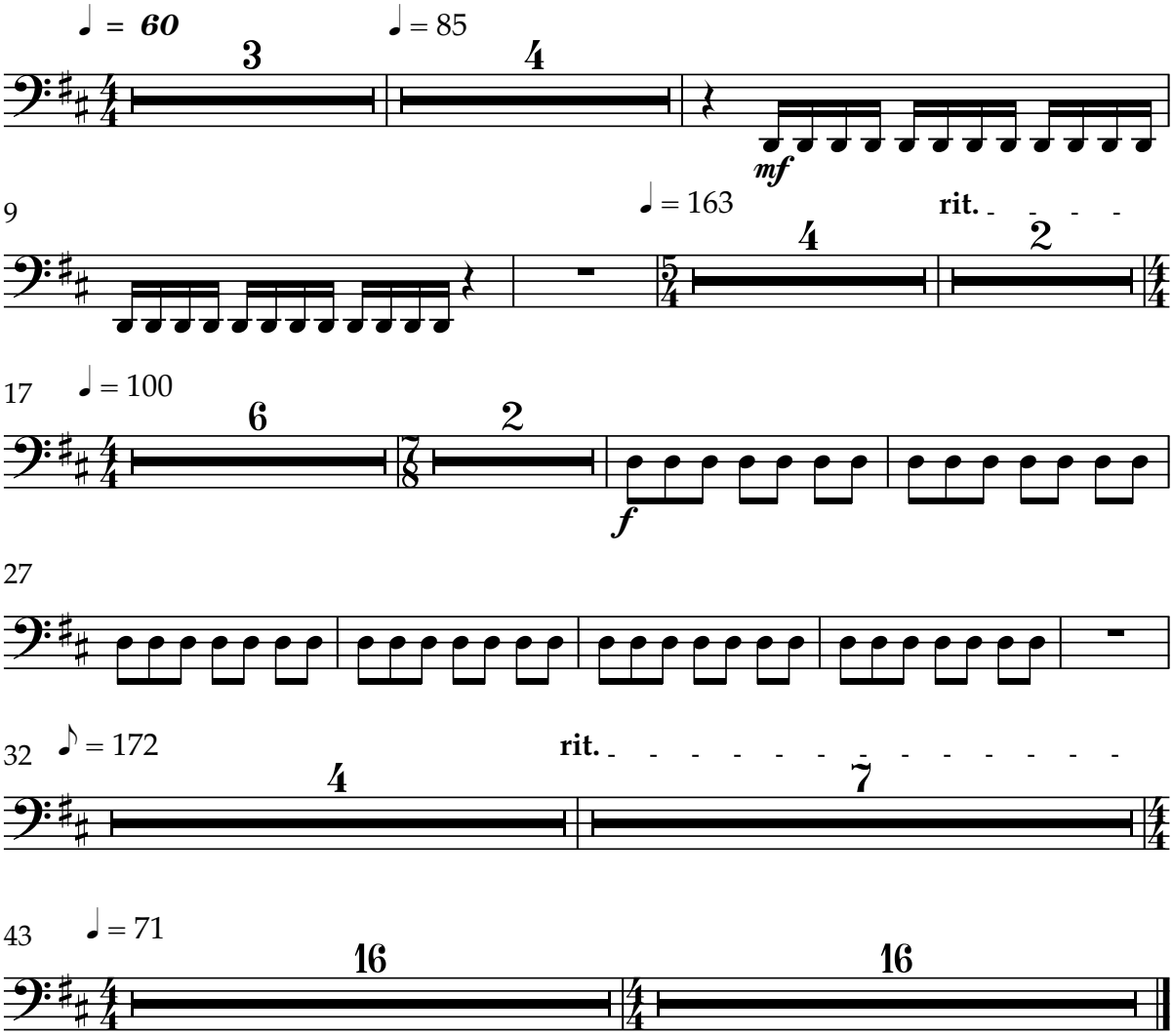
Sintetizador 16

CHARGE



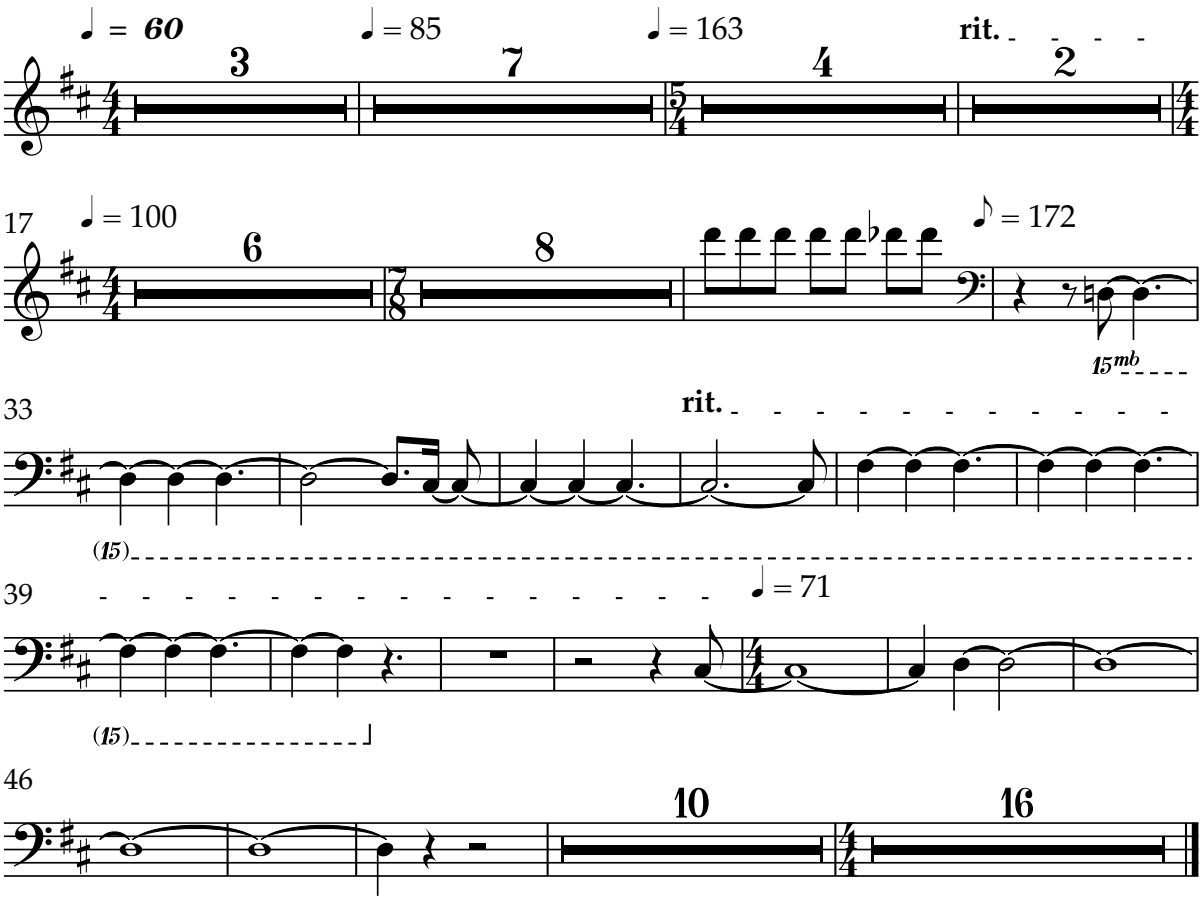
Sintetizador 17

CHARGE



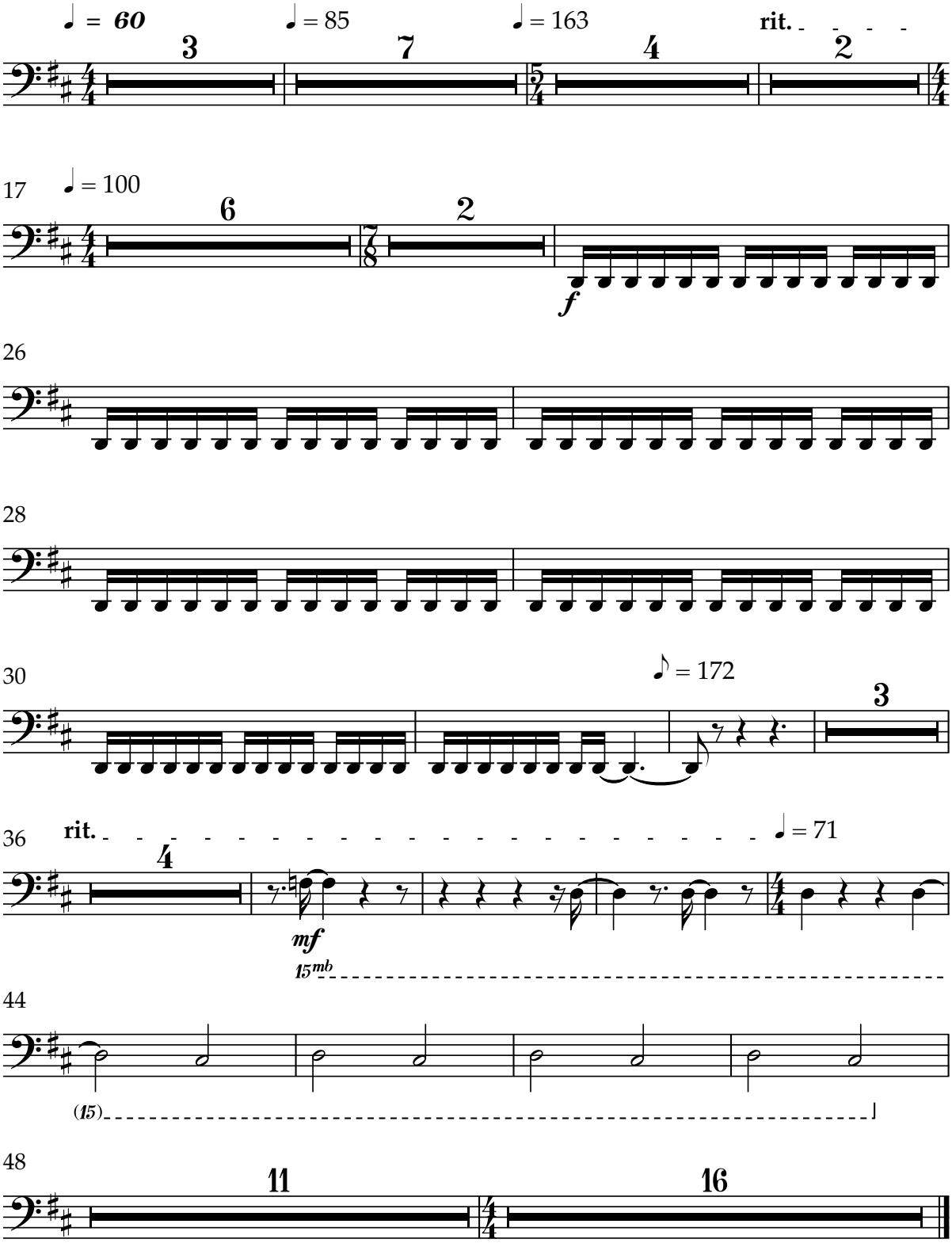
Sintetizador 18

CHARGE



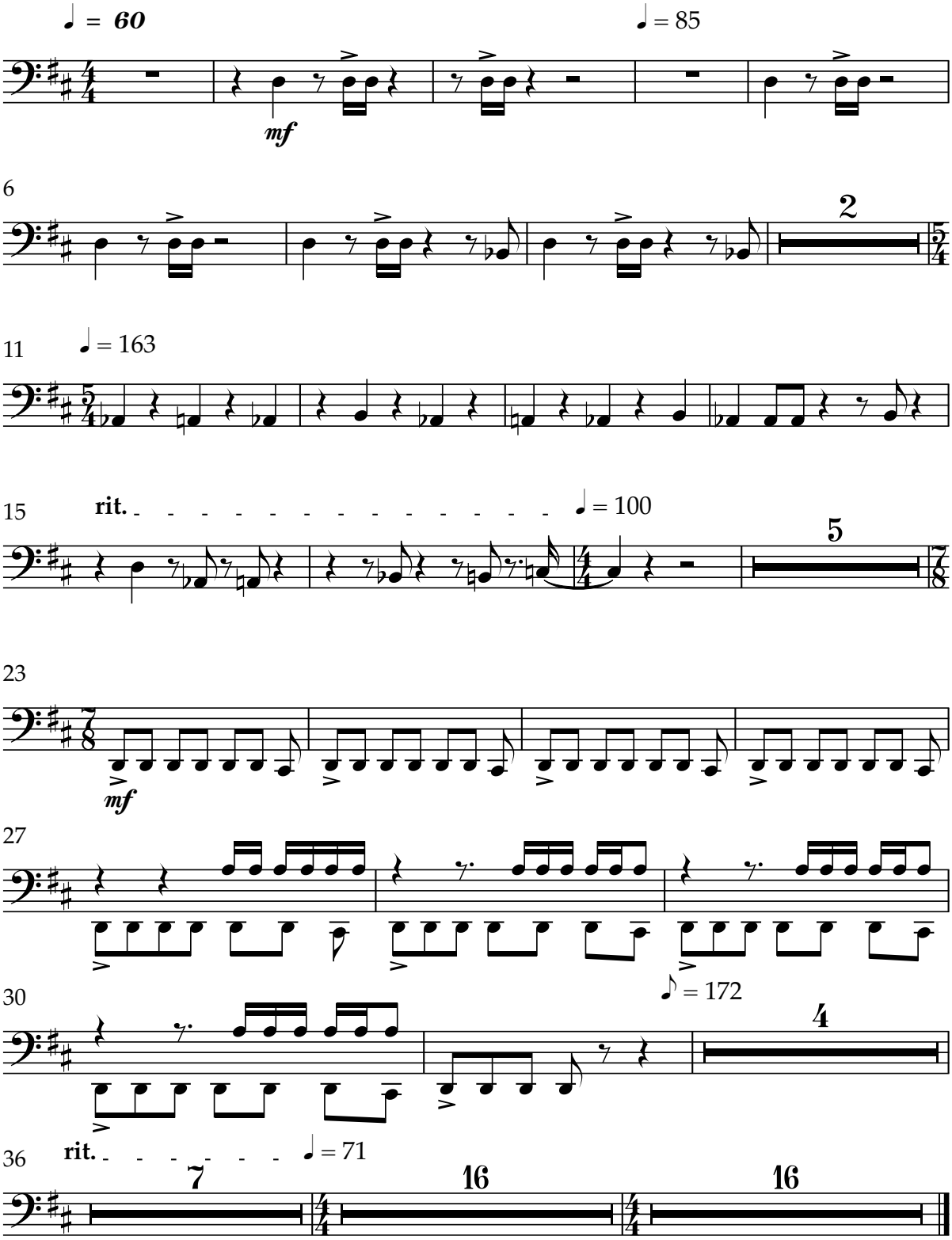
Sintetizador 19

CHARGE



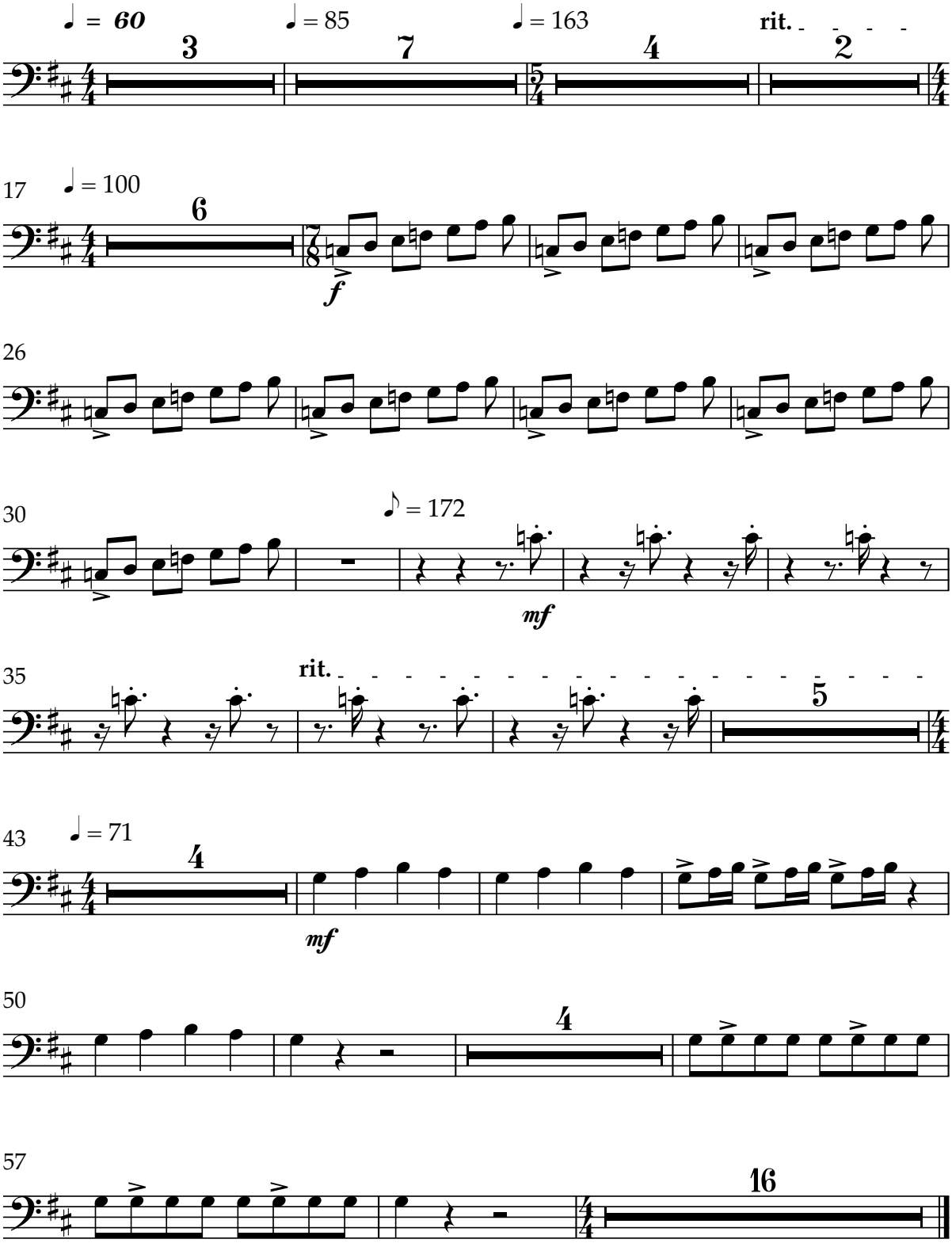
Sintetizador 20

CHARGE



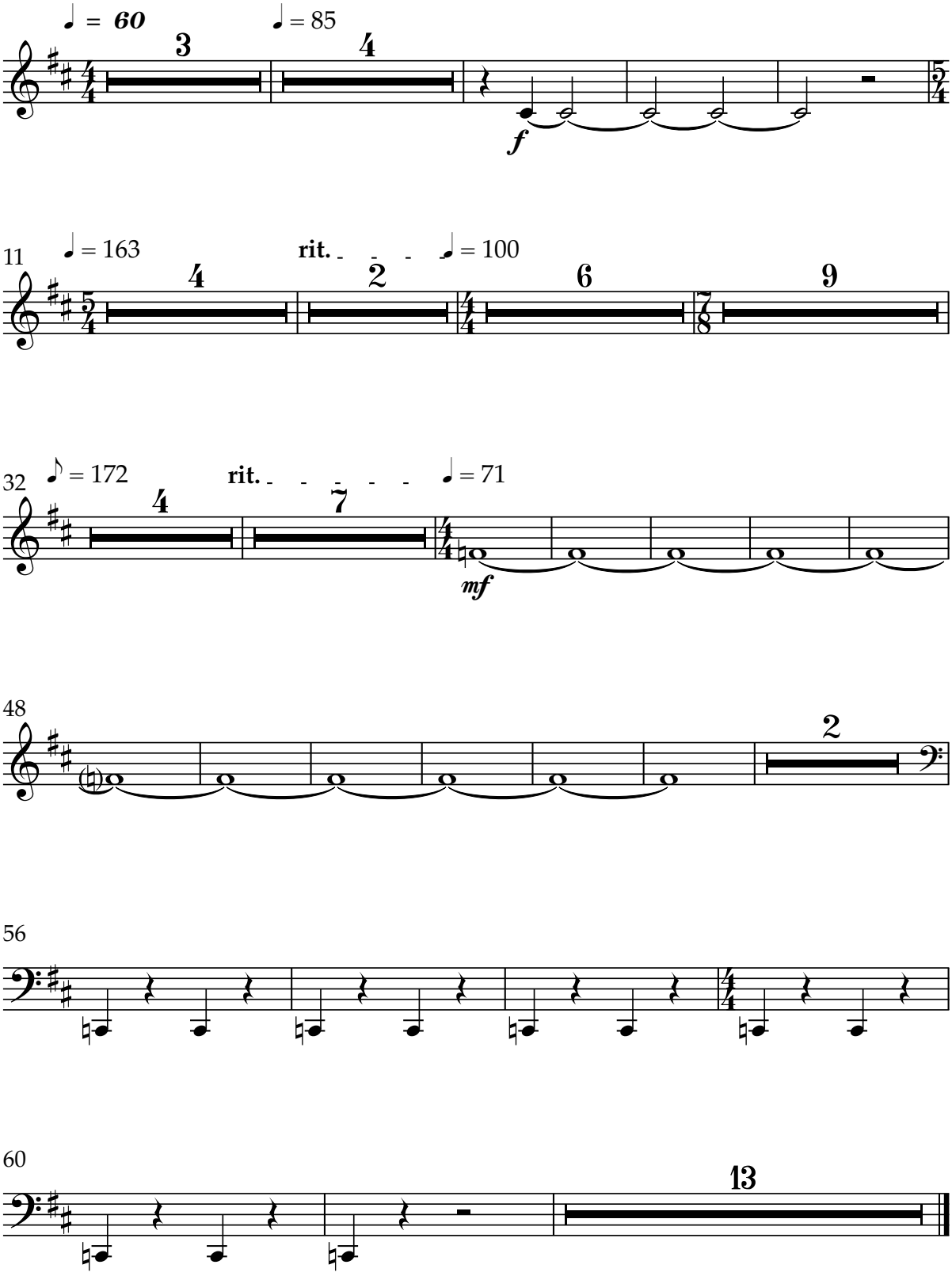
Sintetizador 21

CHARGE



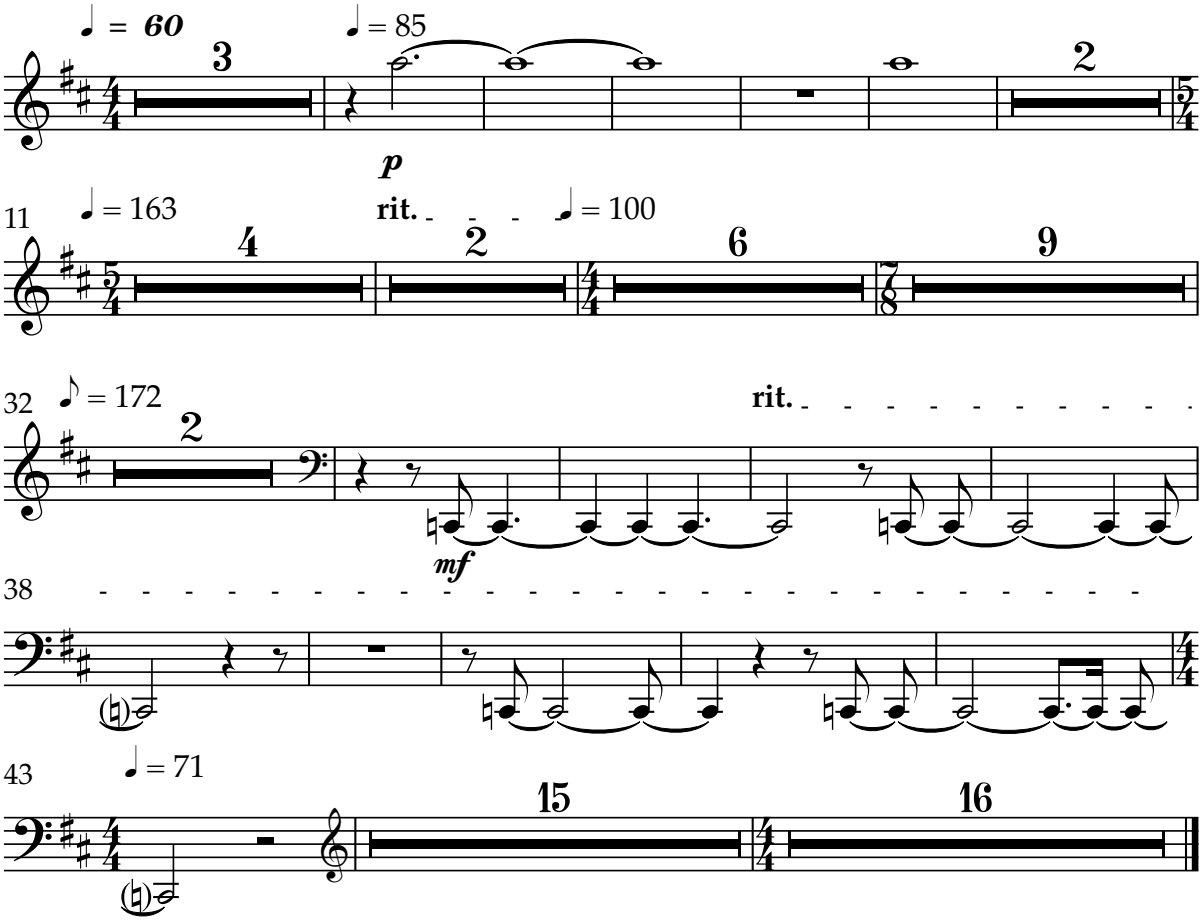
Sintetizador 22

CHARGE



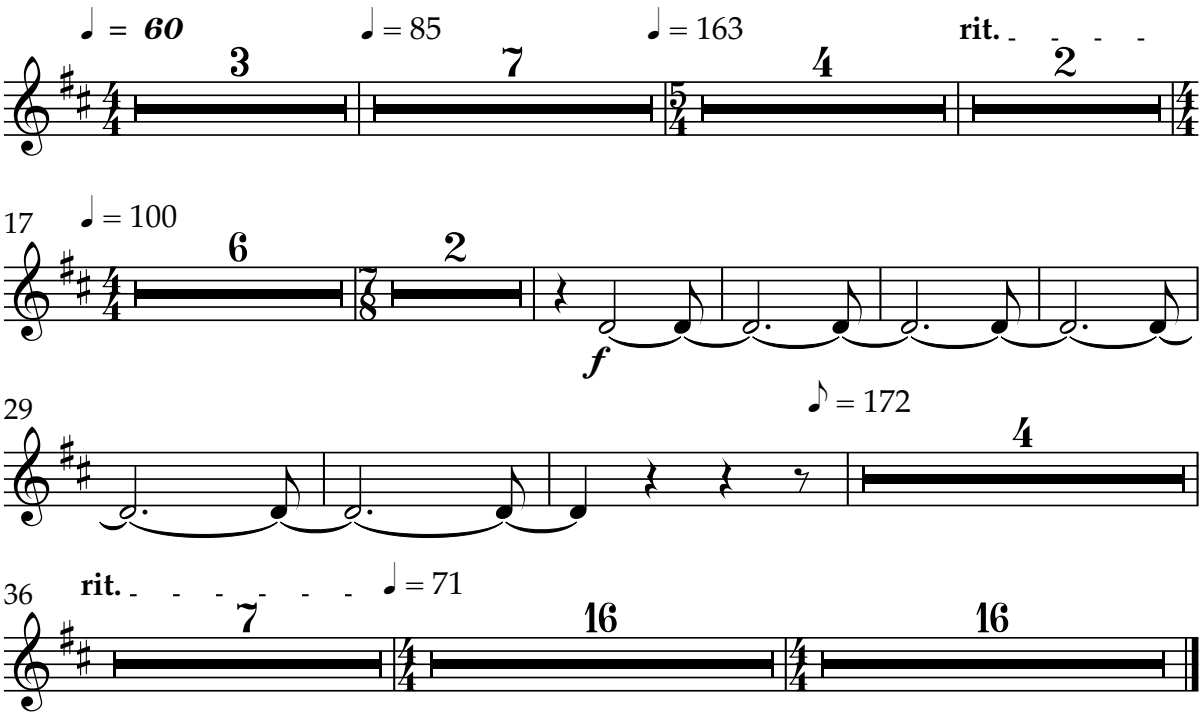
Sintetizador 23

CHARGE



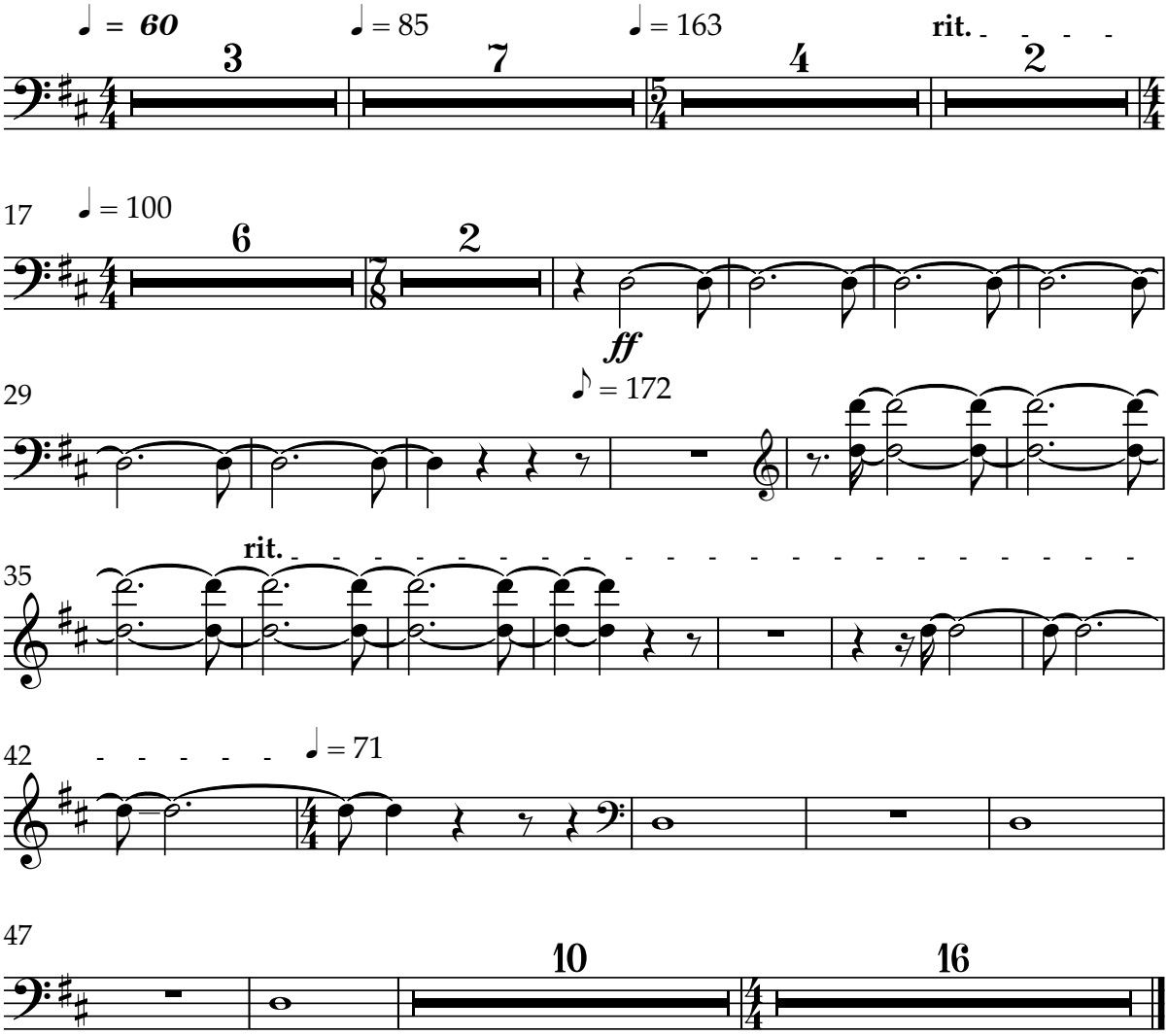
Sintetizador 24

CHARGE



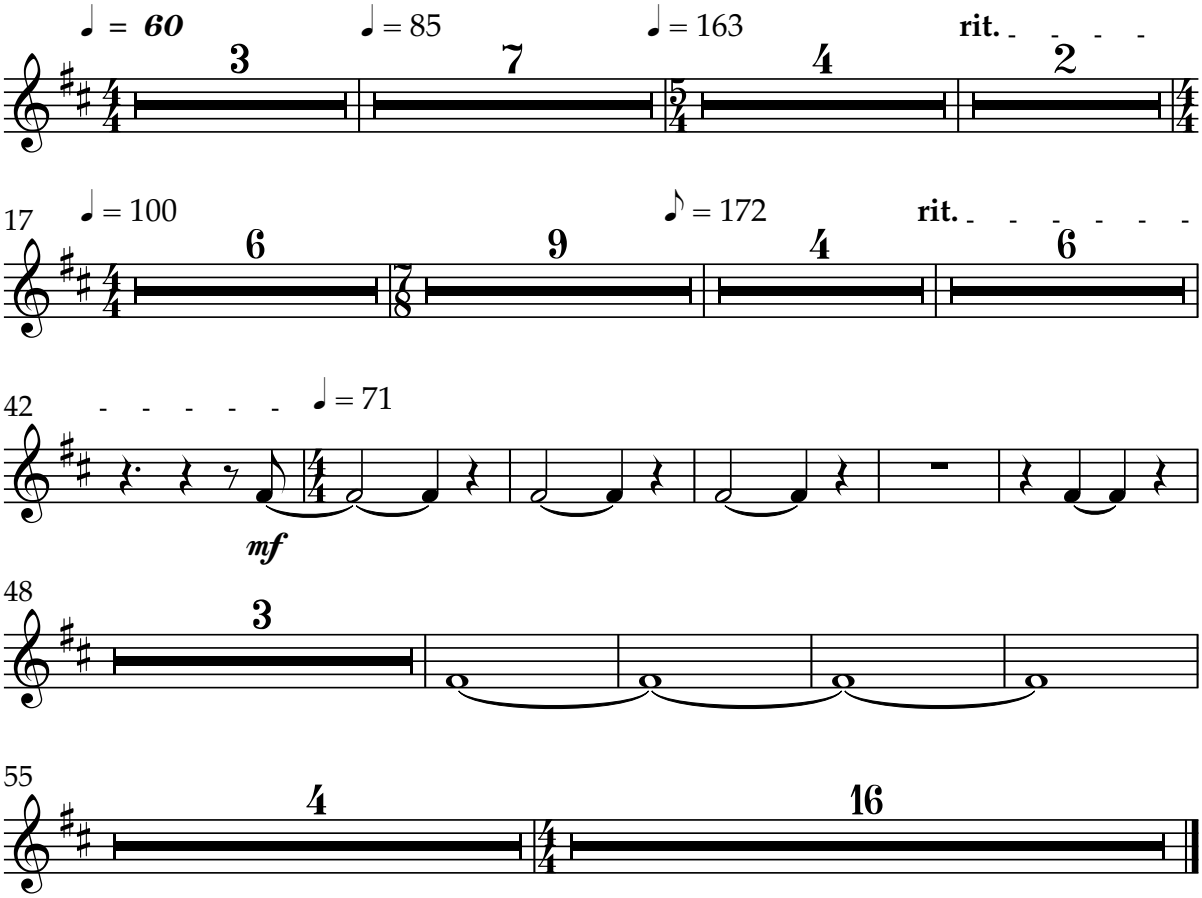
Sintetizador 25

CHARGE



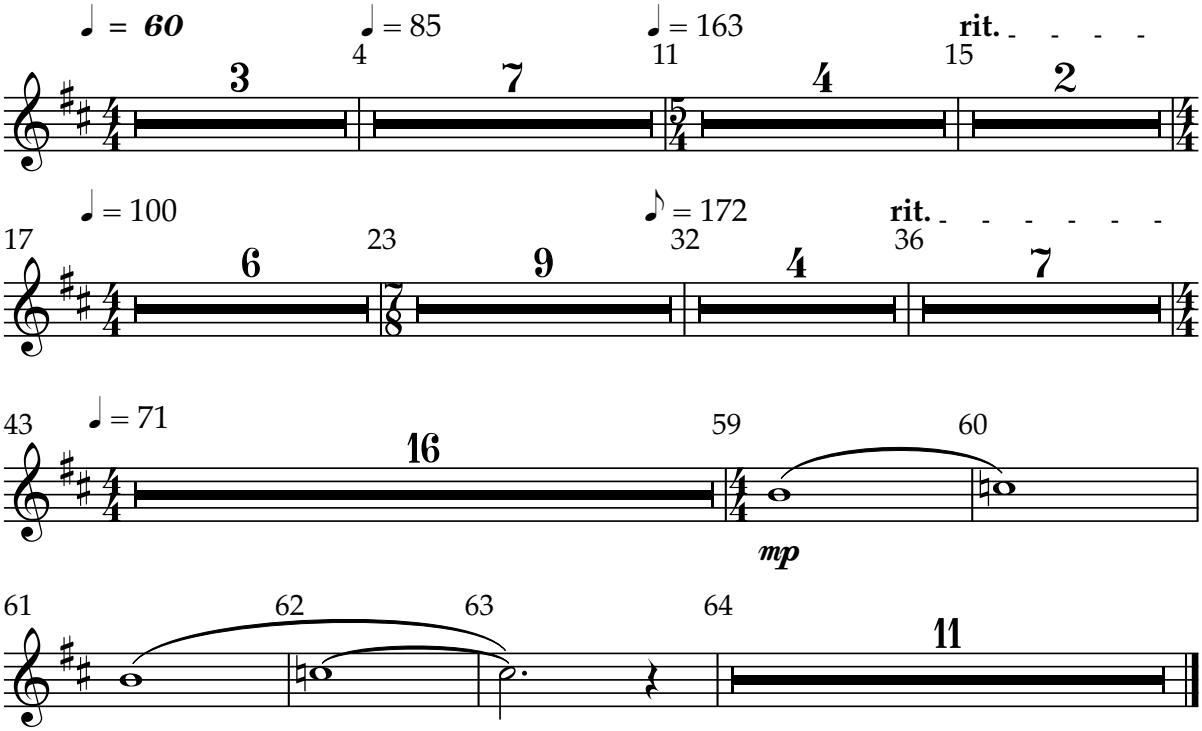
Loop

CHARGE



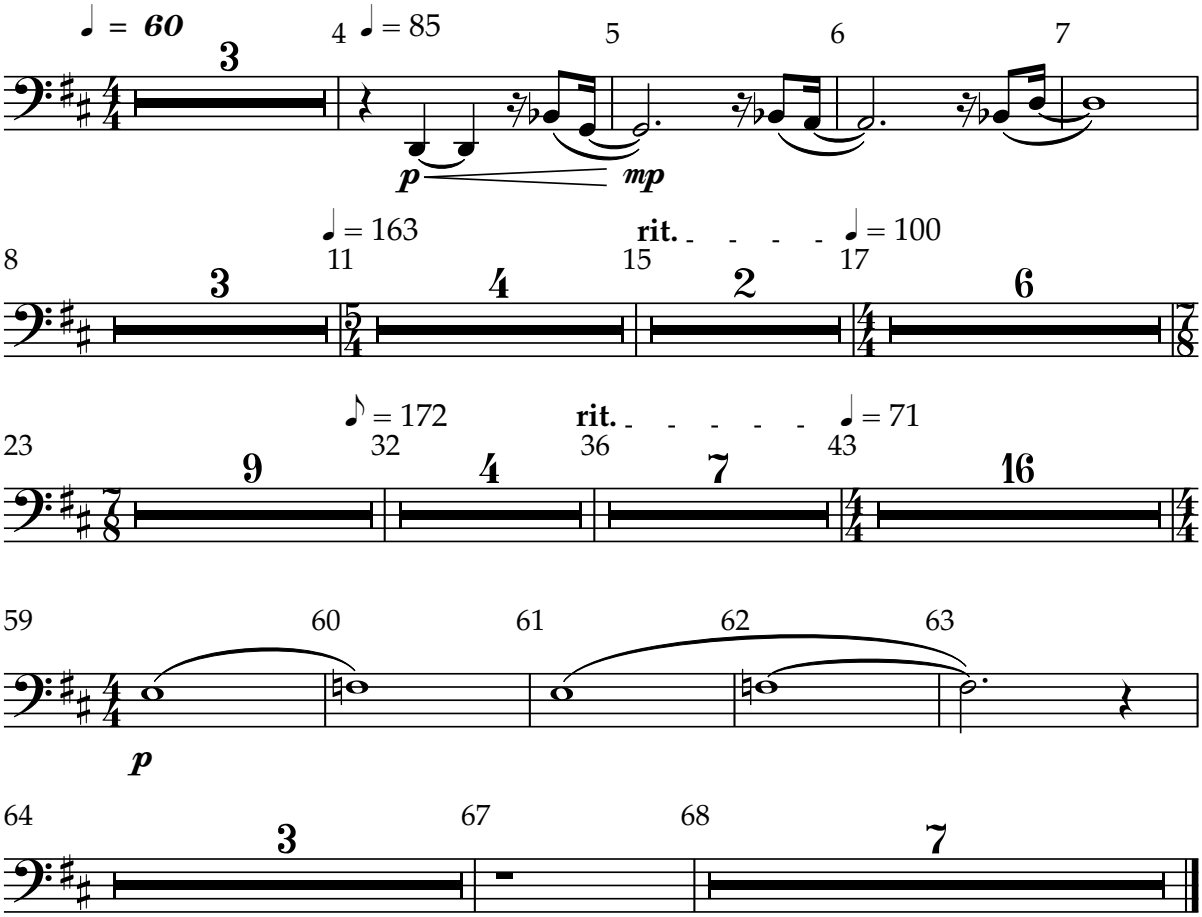
Violin

CHARGE



Violoncello

CHARGE



Orquestación : Penguins

Viento Madera

- Flauta – Spitfire Audio – BBC Symphony Orchestra

Viento Metales

- Corno – Spitfire Audio – BBC Symphony Orchestra
- Trombon – Spitfire Audio – BBC Symphony Orchestra

Percusión

- Glockenspiel – Spitfire Audio – BBC Symphony Orchestra
- Crotales – Spitfire Audio – BBC Symphony Orchestra
- Marimba – Spitfire Audio – BBC Symphony Orchestra
- Timbani – Spitfire Audio – BBC Symphony Orchestra
- Pandereta – Spitfire Audio – BBC Symphony Orchestra
- Tam Tam – Spitfire Audio – BBC Symphony Orchestra
- Toys – Spitfire Audio – BBC Symphony Orchestra
- Toms – Native Instruments – Action Strikes
    - Preset: Big Cinematic Hits

Sintetizadores

- Sintetizador 1 – Native Instruments – Kinetic Toys
    - Preset: Toy Piano
- Sintetizador 2 – Native Instruments – Piano Colors
    - Preset: Aleatoric Sequence
- Sintetizador 3 – Native Instruments – Ethereal Earth
    - Preset: Jupiters Organ

Cuerdas

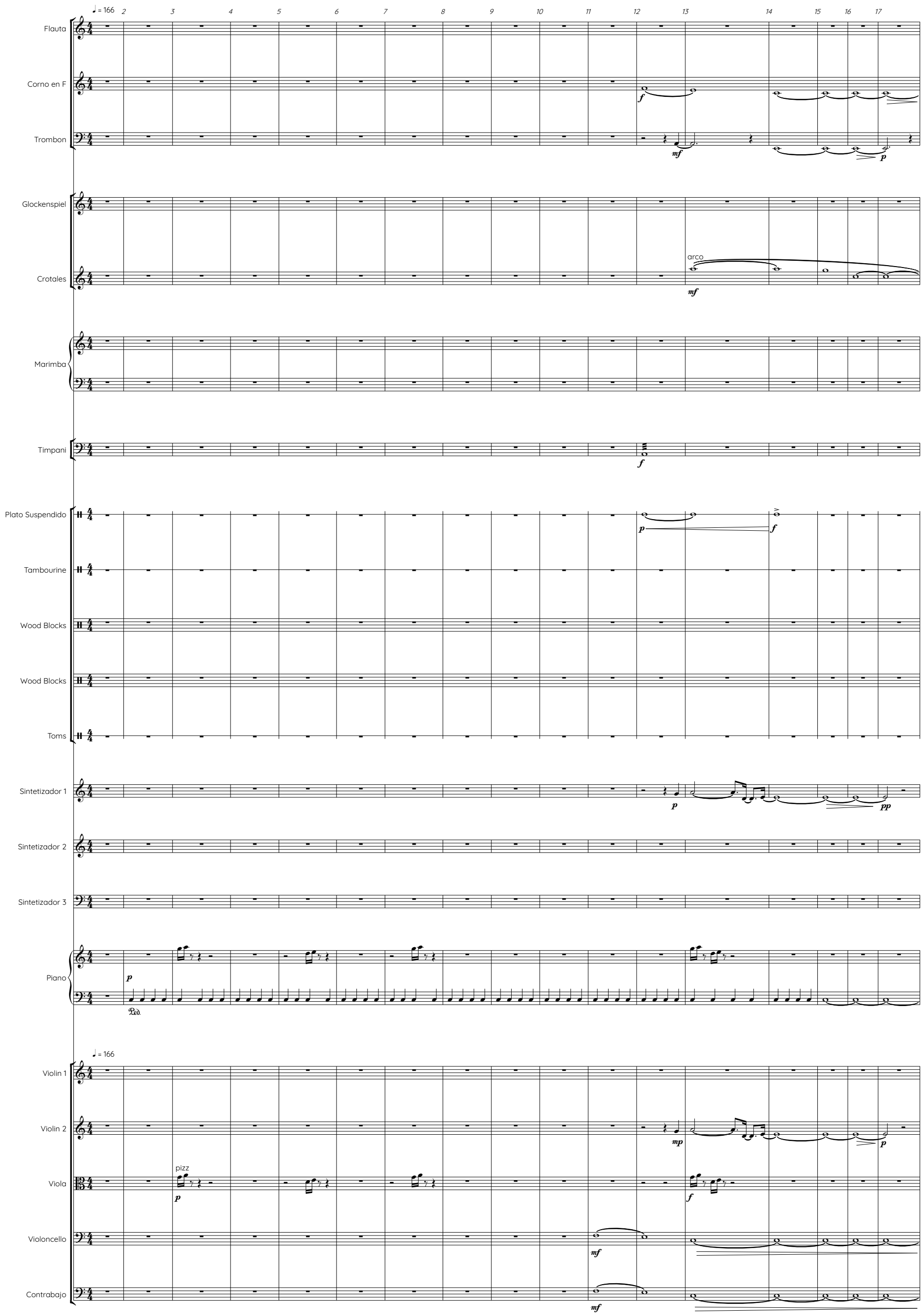
- Violin 1 – Spitfire Audio – BBC Symphony Orchestra
- Viola – Spitfire Audio – BBC Symphony Orchestra
- Cello – Spitfire Audio – BBC Symphony Orchestra
- Contrabajo – Spitfire Audio – BBC Symphony Orchestra

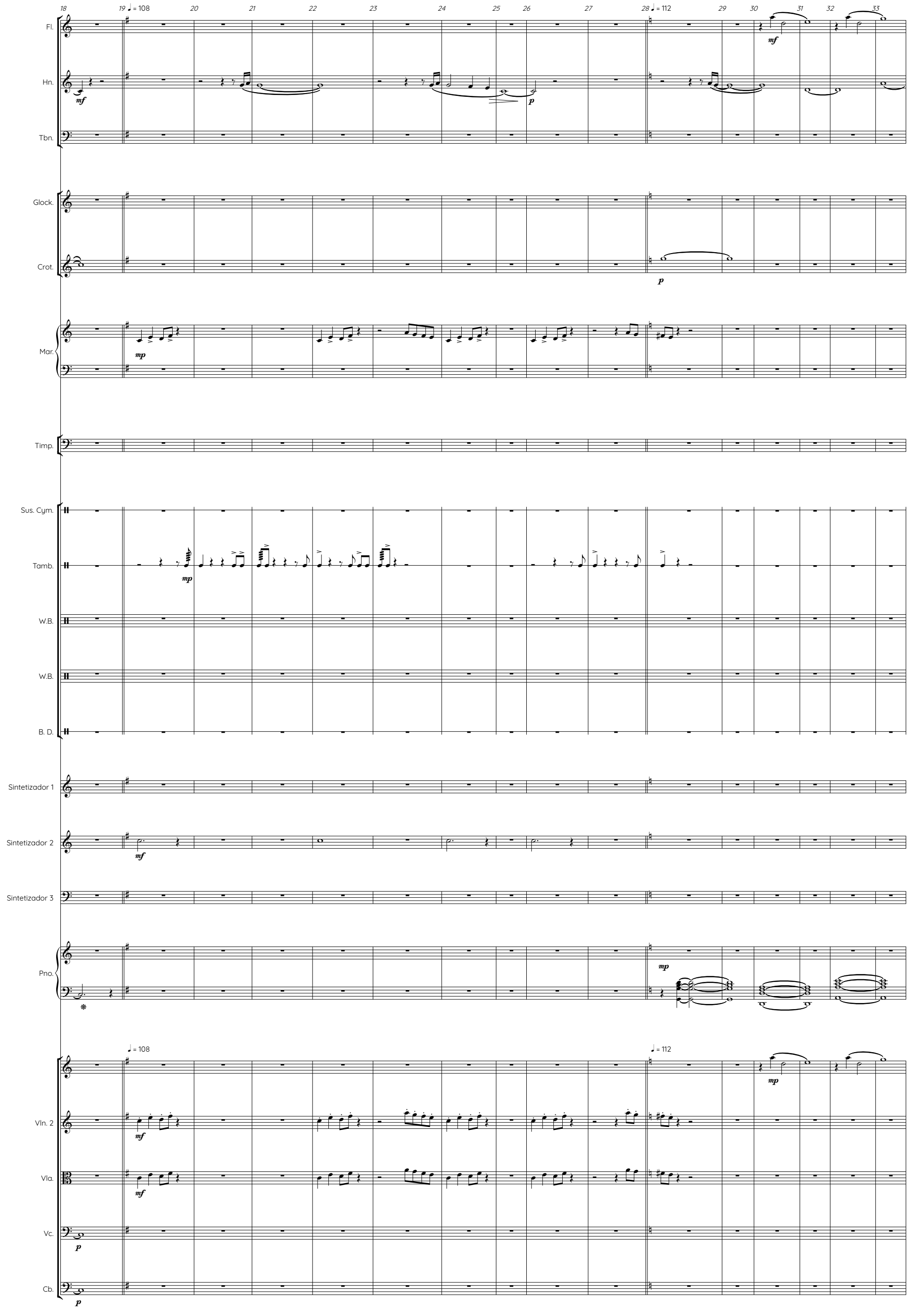
Piano

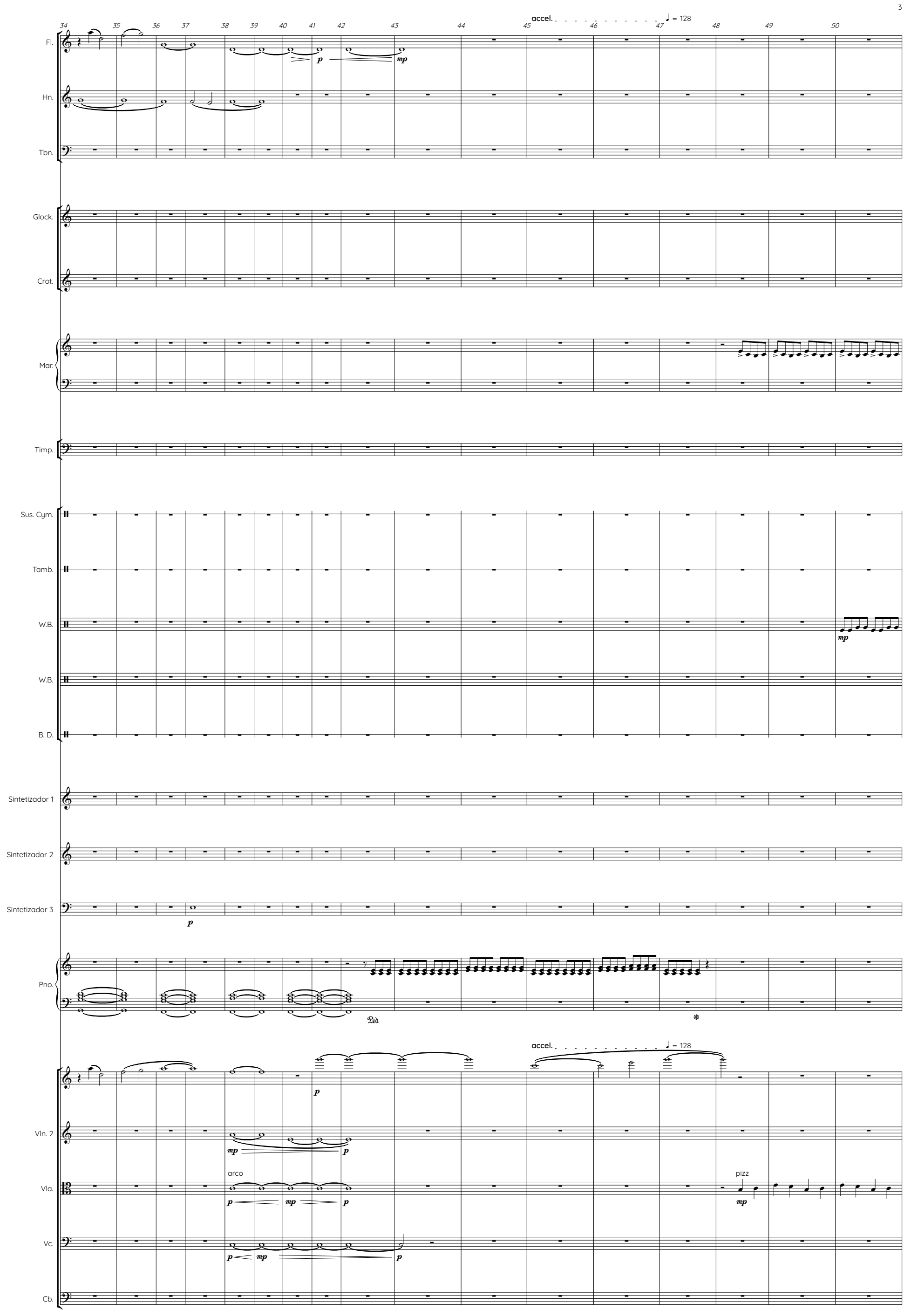
- Piano – Spitfire Audio – LABS
    - Preset: Soft Piano

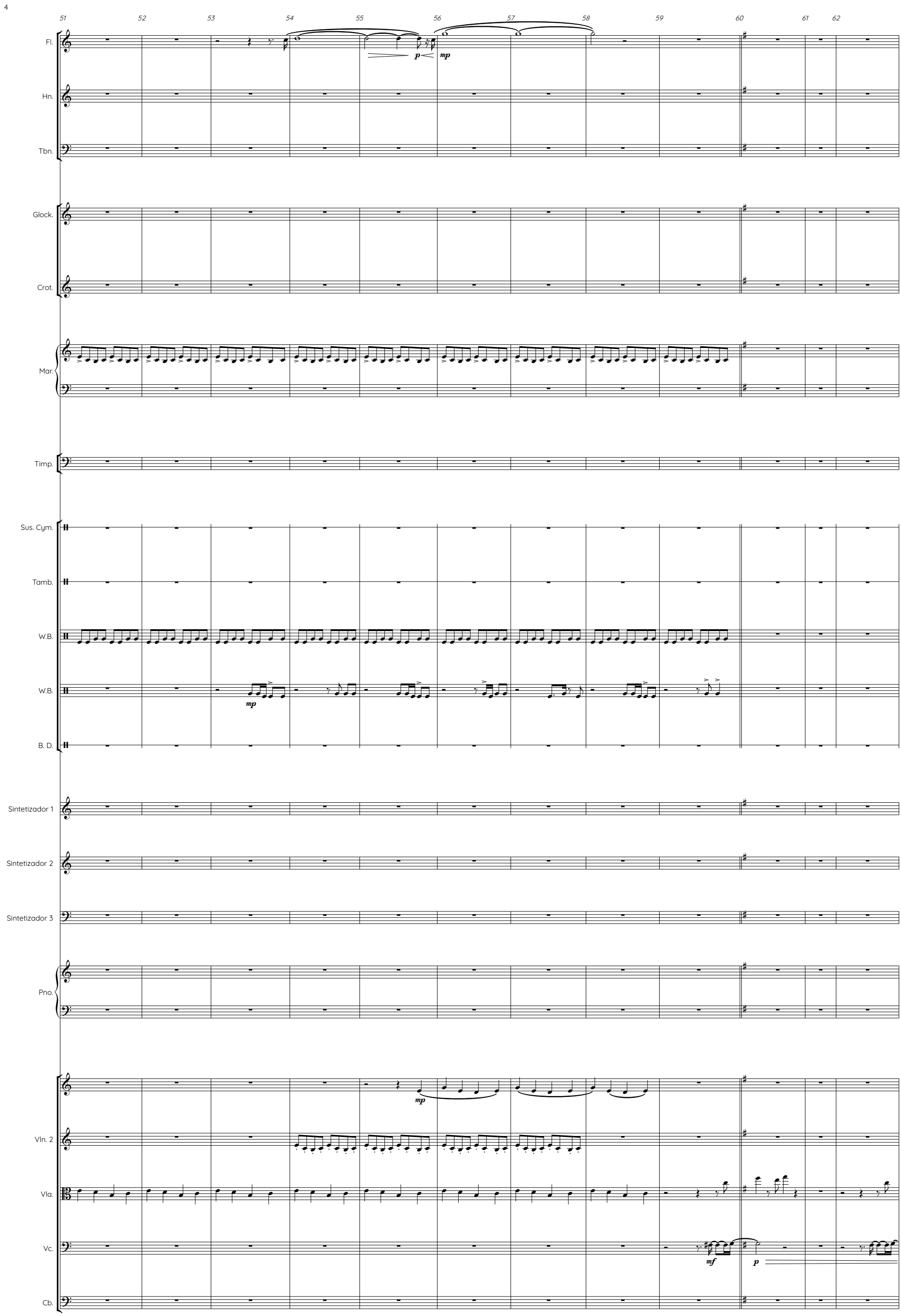
Penguins

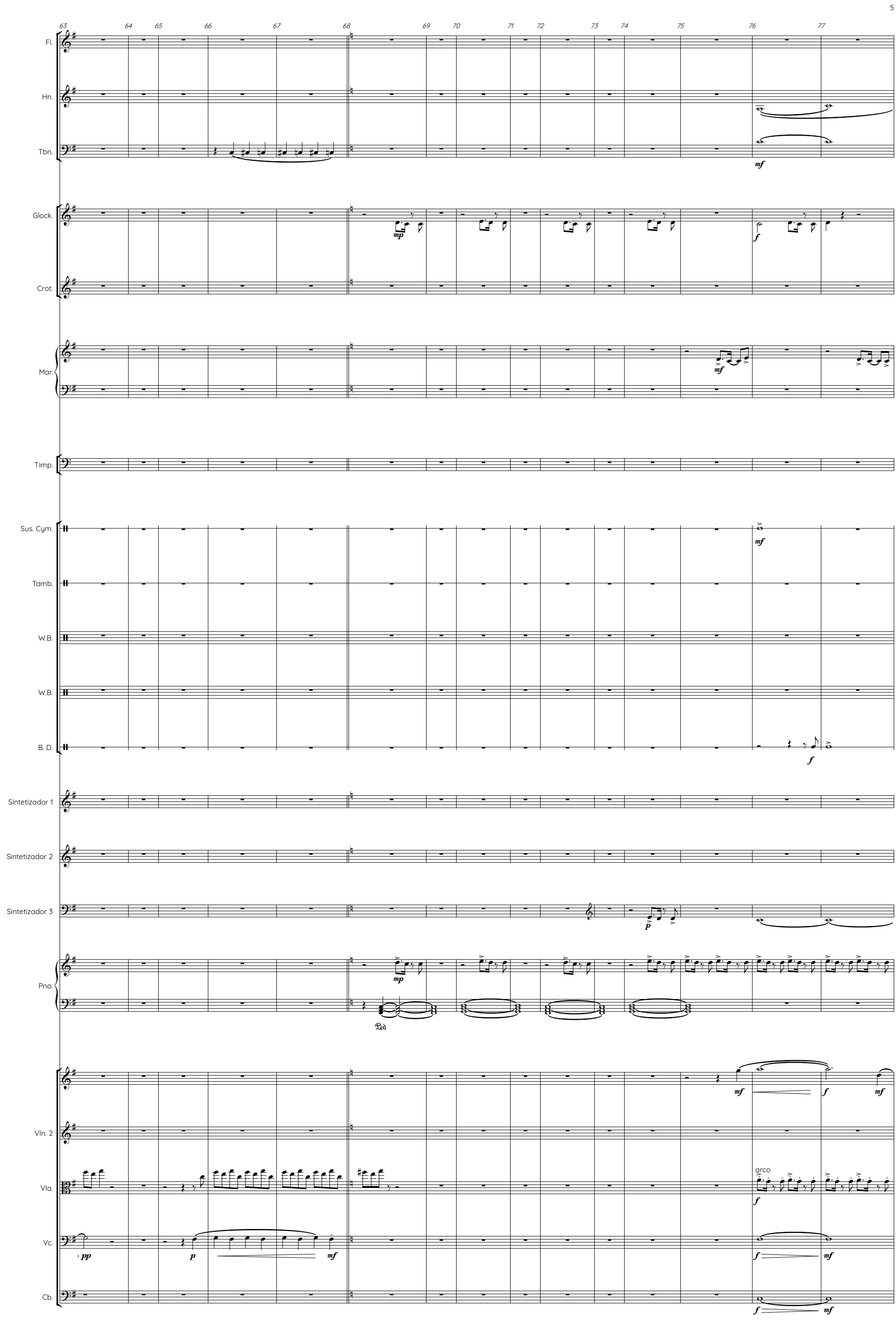
María José Viera

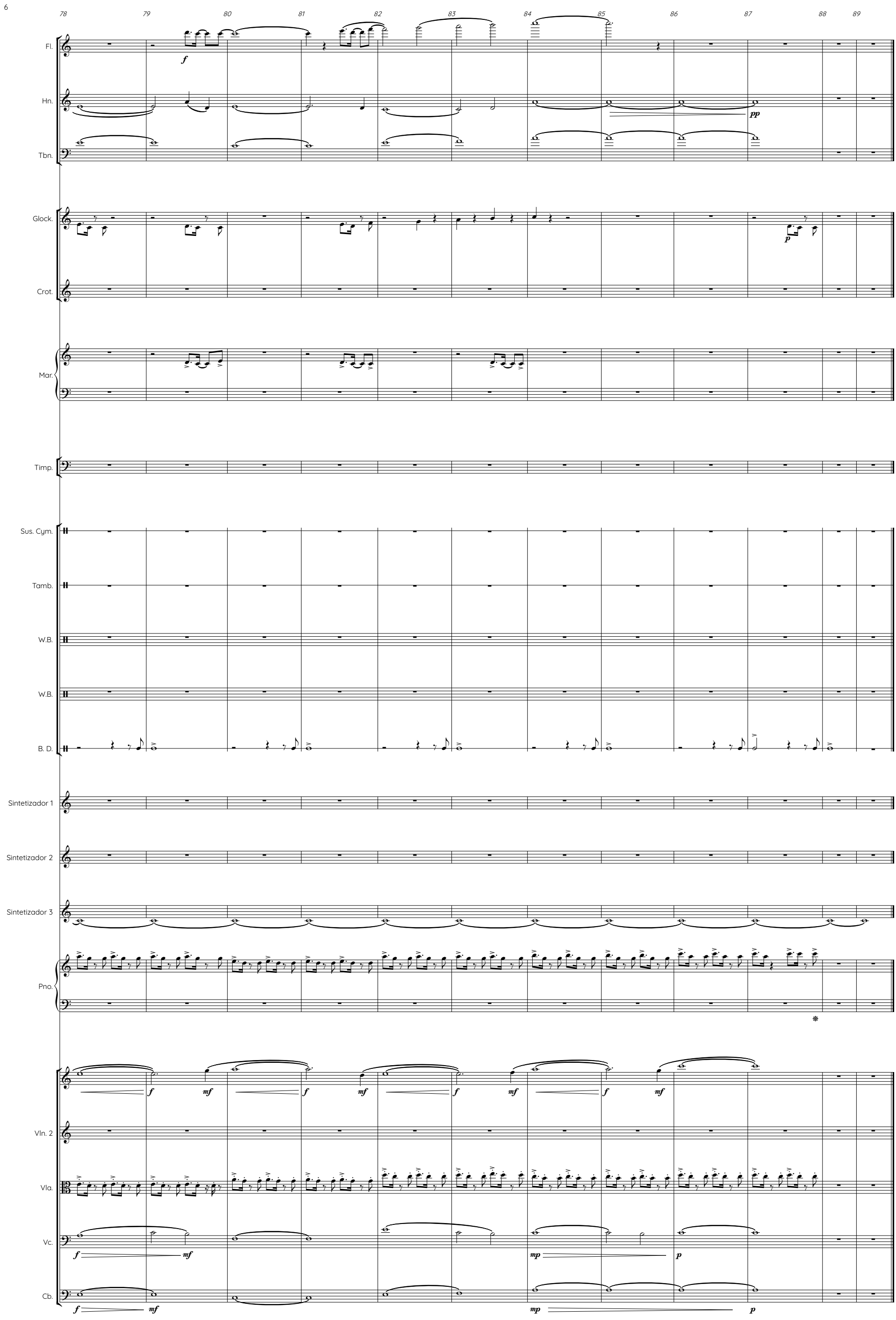



2
18
19 ♩ = 108
20
21
22
23
24
25
26
27
28 ♩ = 112
29
30
31
32
33
Fl.
Hn.
Tbn.
Glock.
Crot.
Mar.
Timp.
Sus. Cym.
Tamb.
W.B.
W.B.
B. D.
Sintetizador 1
Sintetizador 2
Sintetizador 3
Pno.
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
mf
p
mp
mf
p
mp
mf
mf
mf
p
p
mp
mp


3
accel.
= 128
Fl.
Hn.
Tbn.
Glock.
Crot.
Mar.
Timp.
Sus. Cym.
Tamb.
W.B.
W.B.
B. D.
Sintetizador 1
Sintetizador 2
Sintetizador 3
Pno.
Vln. 2
Vla.
arco
pizz
Vc.
Cb.


4
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Fl.
p
mp
Hn.
Tbn.
Glock.
Crot.
Mar.
Timp.
Sus. Cym.
Tamb.
W.B.
W.B.
mp
B. D.
Sintetizador 1
Sintetizador 2
Sintetizador 3
Pno.
Vln. 2
mp
Vla.
Vc.
mf
p
Cb.

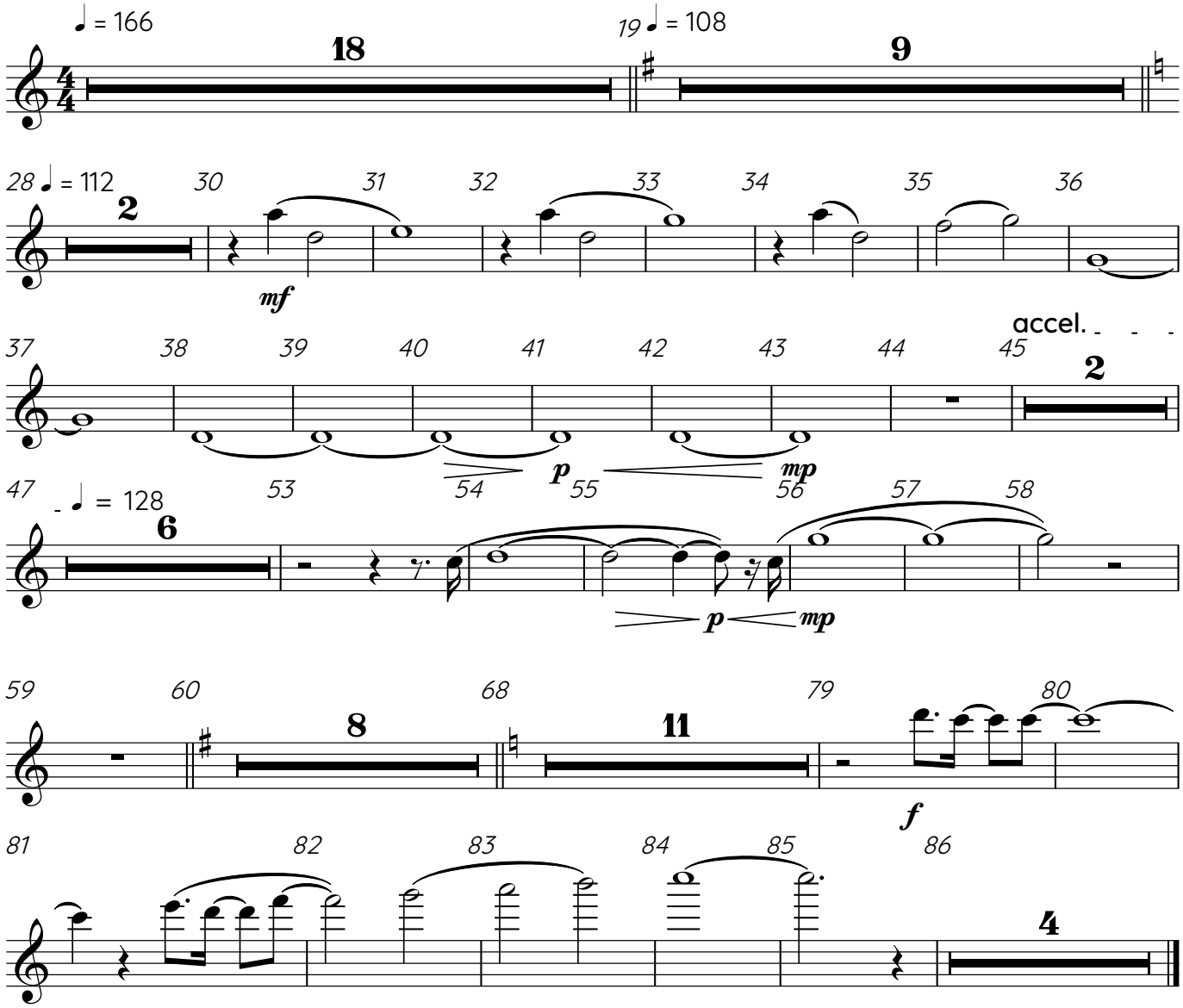

5
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
Fl.
Hn.
Tbn.
mf
Glock.
mp
f
Crot.
Mar.
mf
Timp.
Sus. Cym.
mf
Tamb.
W.B.
W.B.
B. D.
f
Sintetizador 1
Sintetizador 2
Sintetizador 3
p
Pno.
mp
Ped.
Vln. 2
mf
f
mf
Vla.
arco
f
Vc.
pp
p
mf
f
mf
Cb.
f
mf


6
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Fl.
Hn.
Tbn.
Glock.
Crot.
Mar.
Timp.
Sus. Cym.
Tamb.
W.B.
W.B.
B. D.
Sintetizador 1
Sintetizador 2
Sintetizador 3
Pno.
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
f
pp
p
mf
mp

Penguins

Flauta

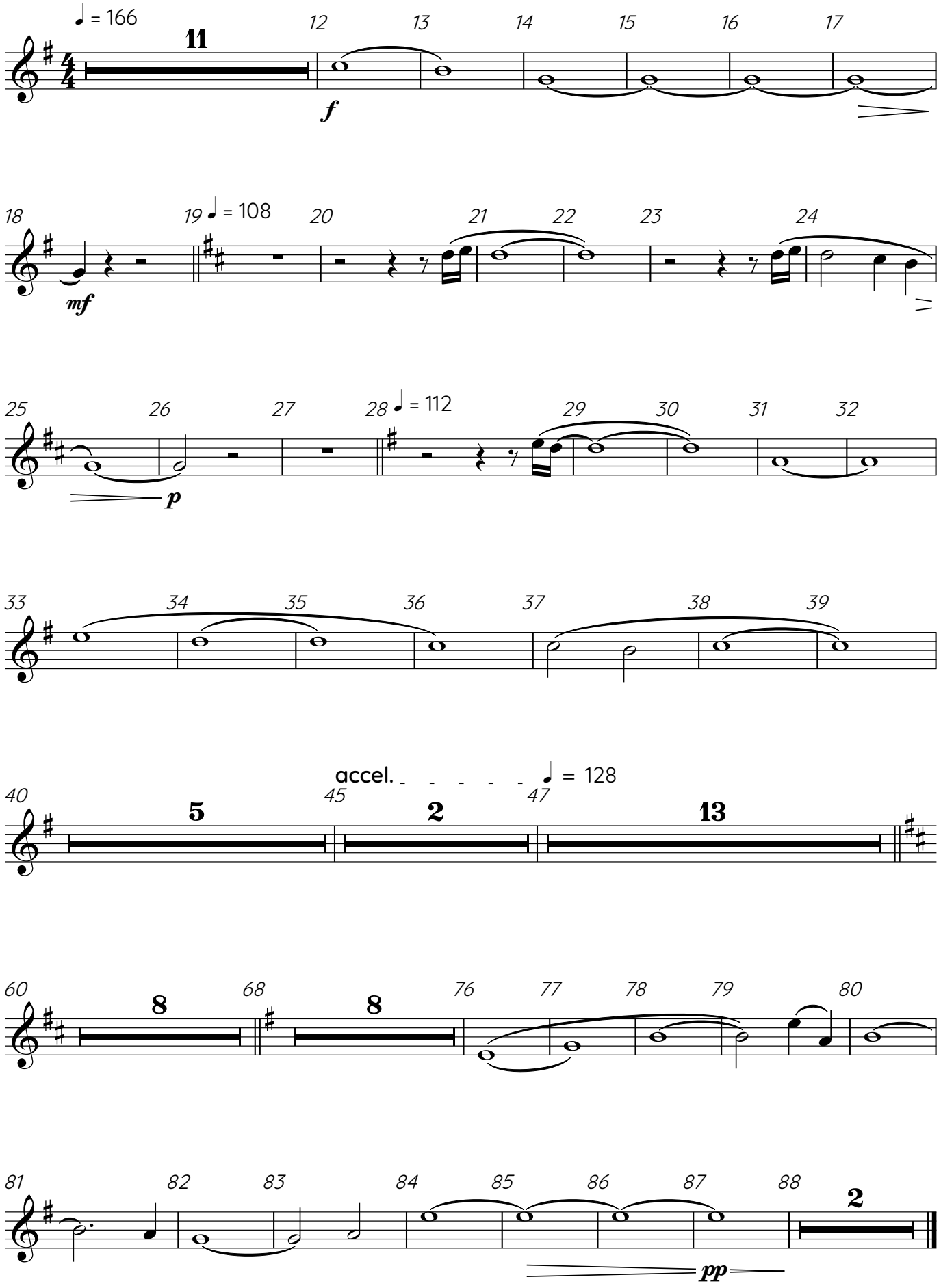
María José Viera



Penguins

Corno en F

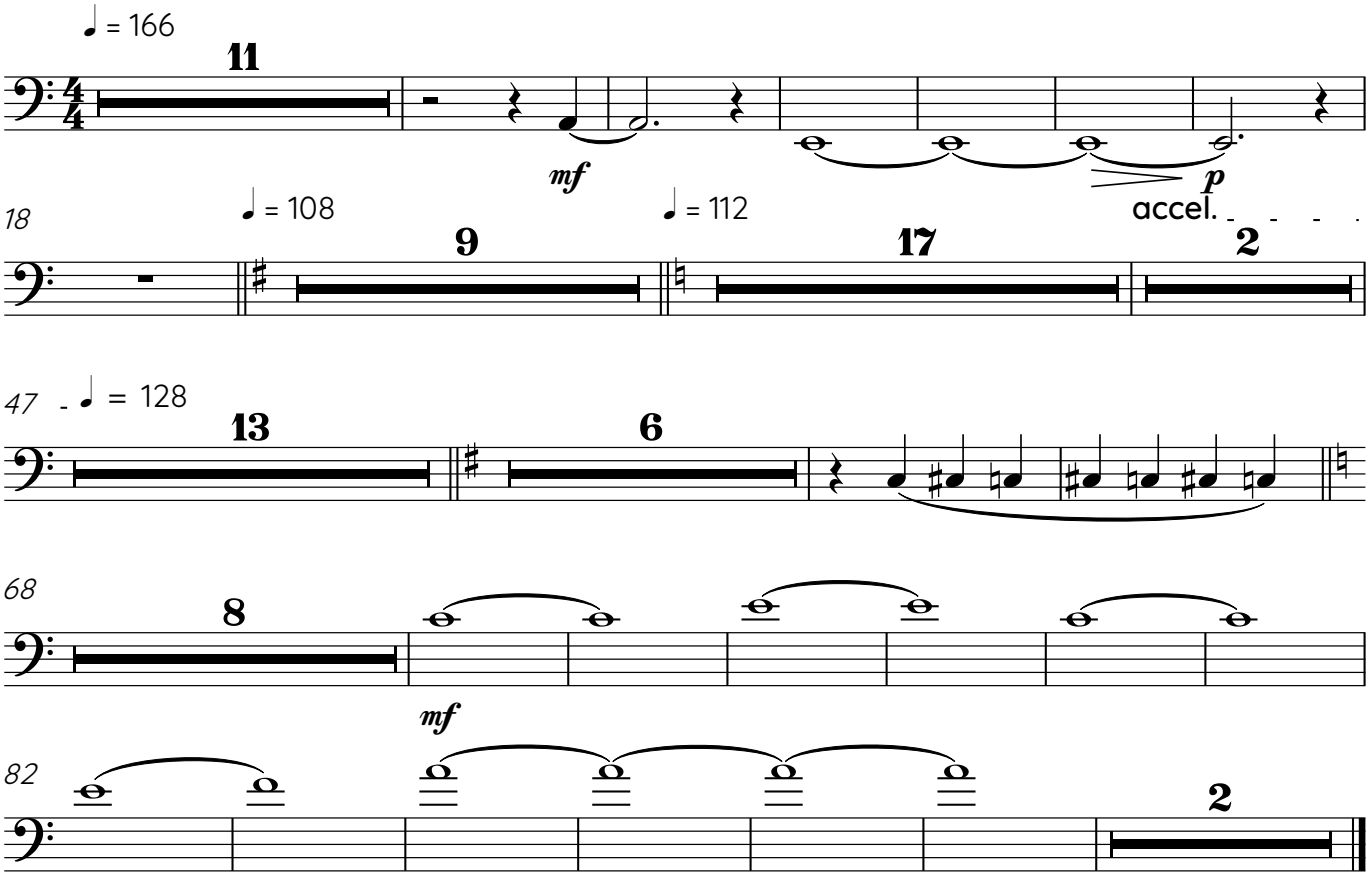
María José Viera



Penguins

Trombon

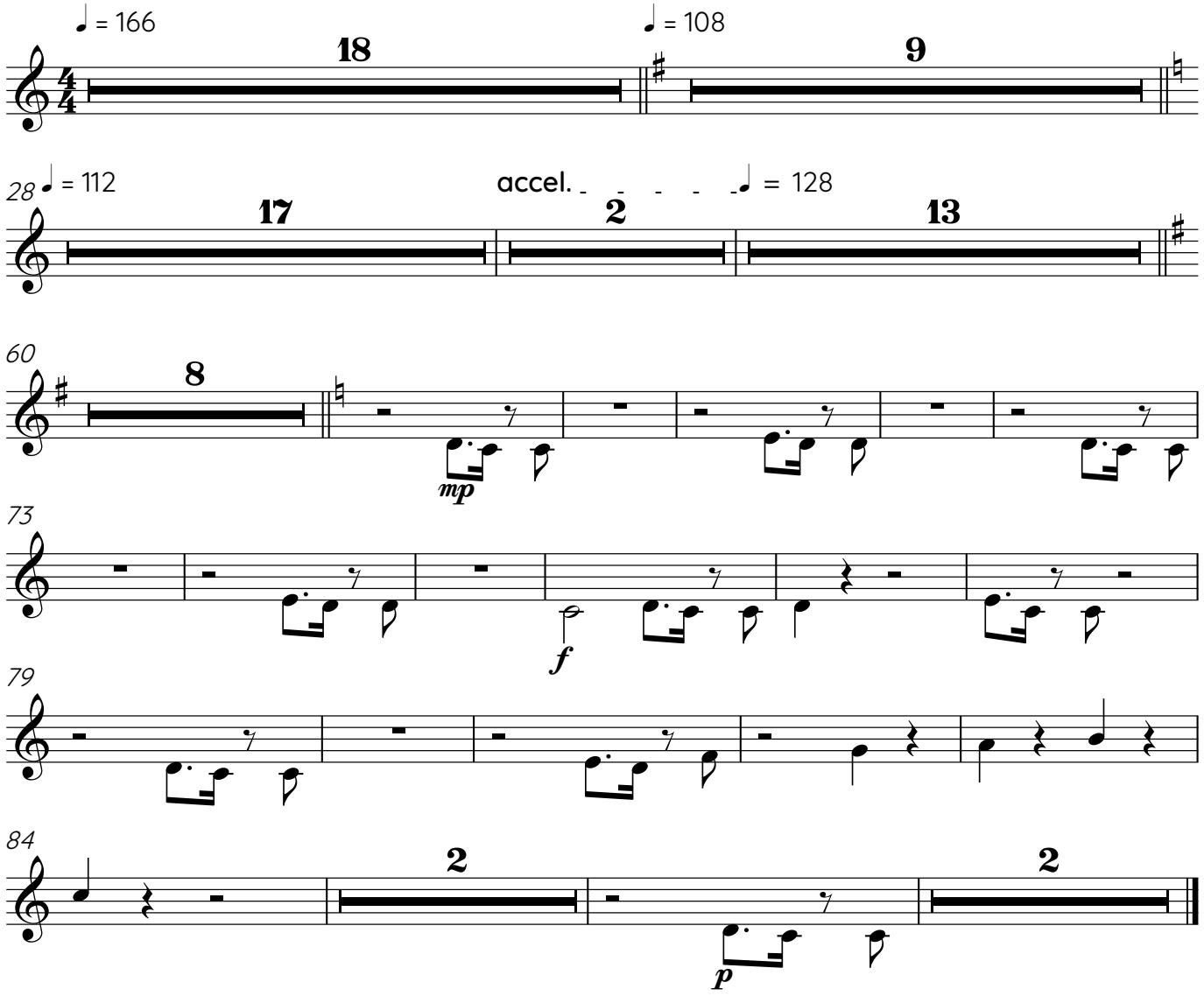
María José Viera



Penguins

Glockenspiel

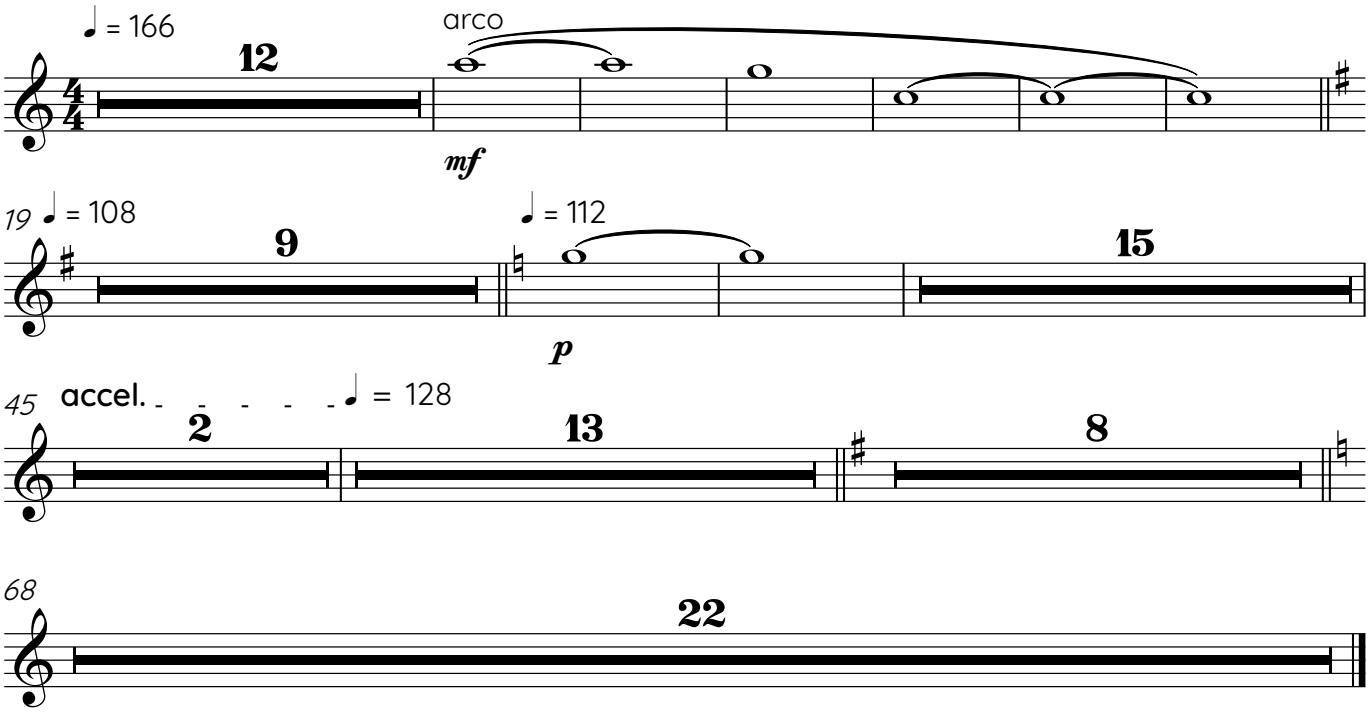
María José Viera



Penguins

Crotales

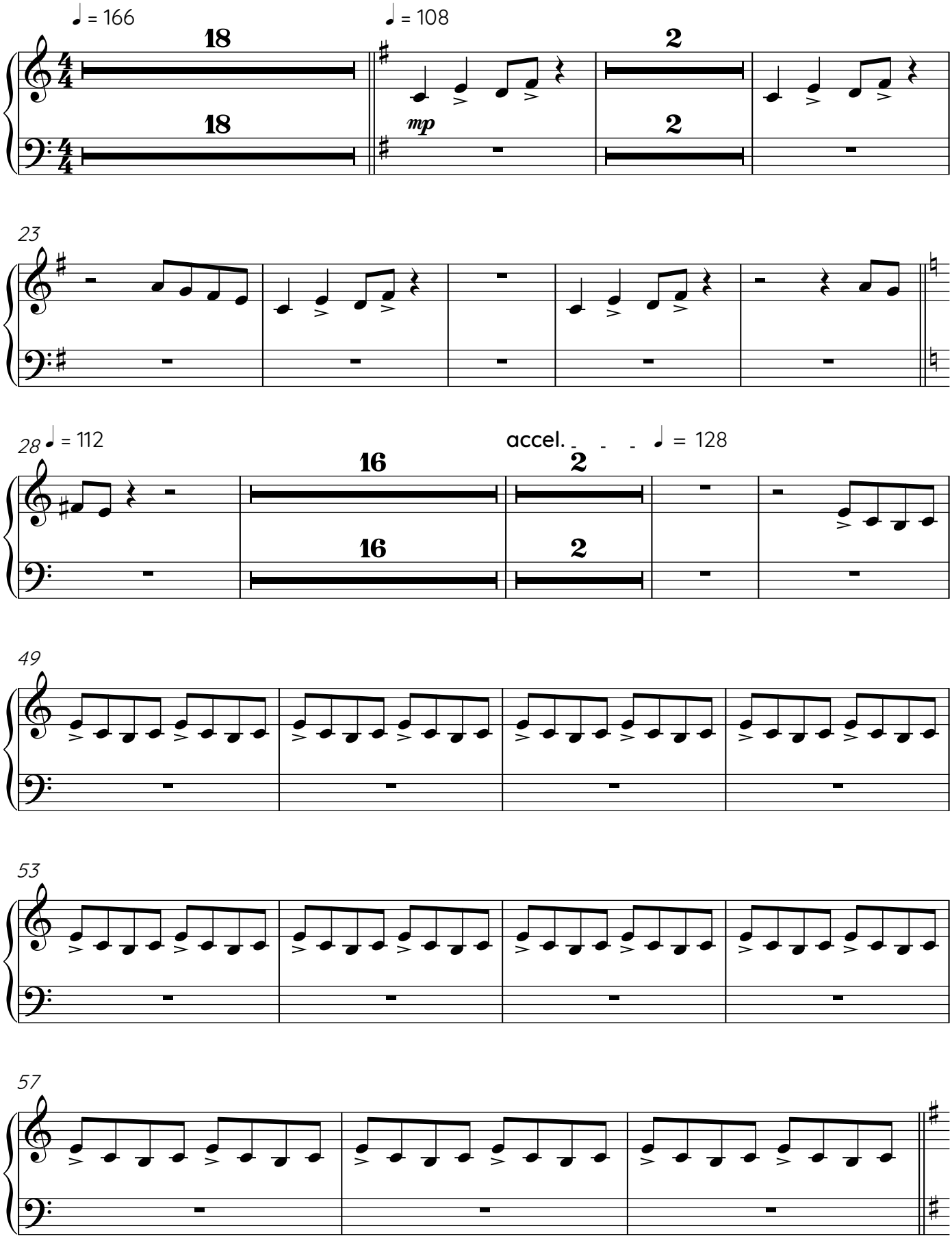
María José Viera



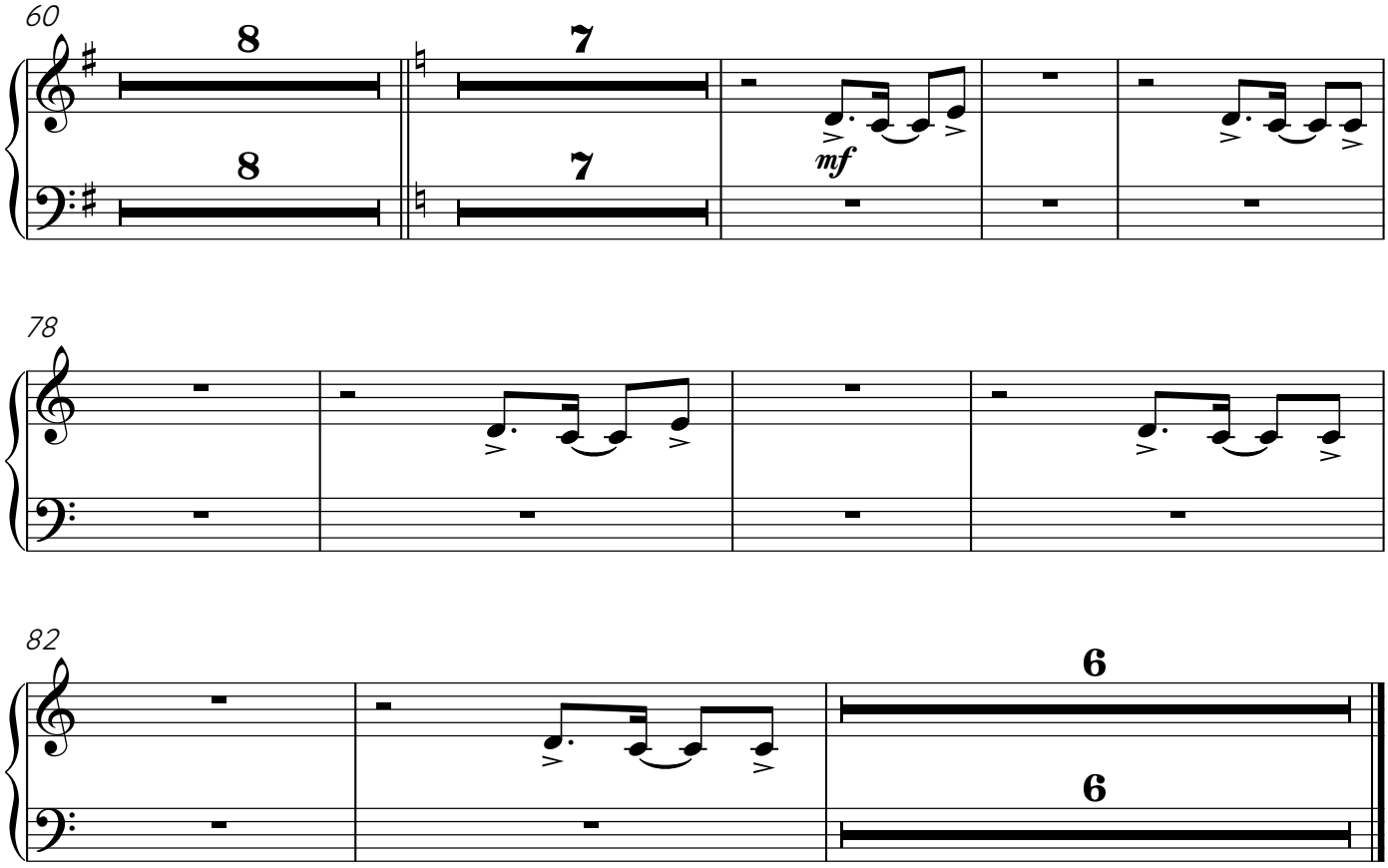
Marimba

Penguins

María José Viera



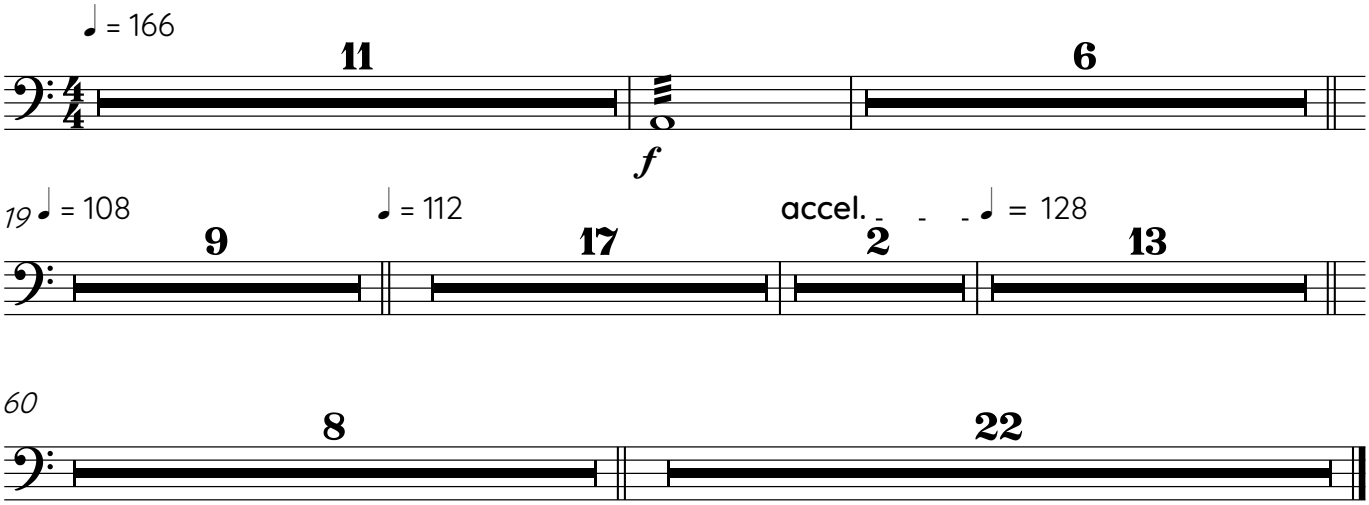
V.S.


60
8
8
7
7
mf
78
82
6
6

Timpani

Penguins

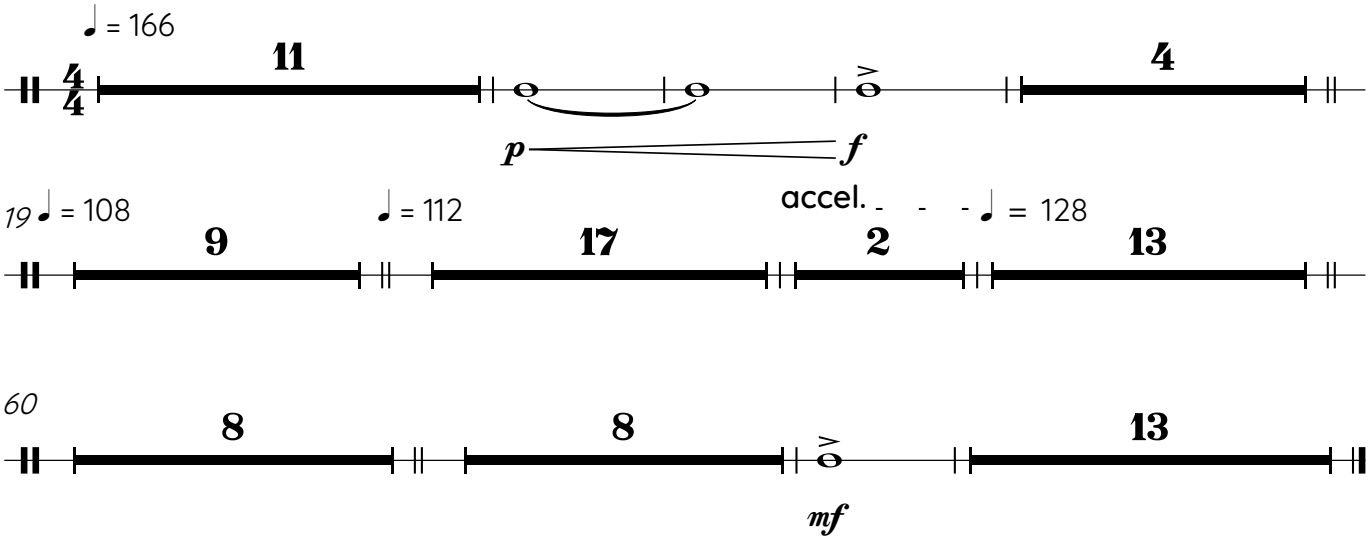
María José Viera



Tam Tam

Penguins

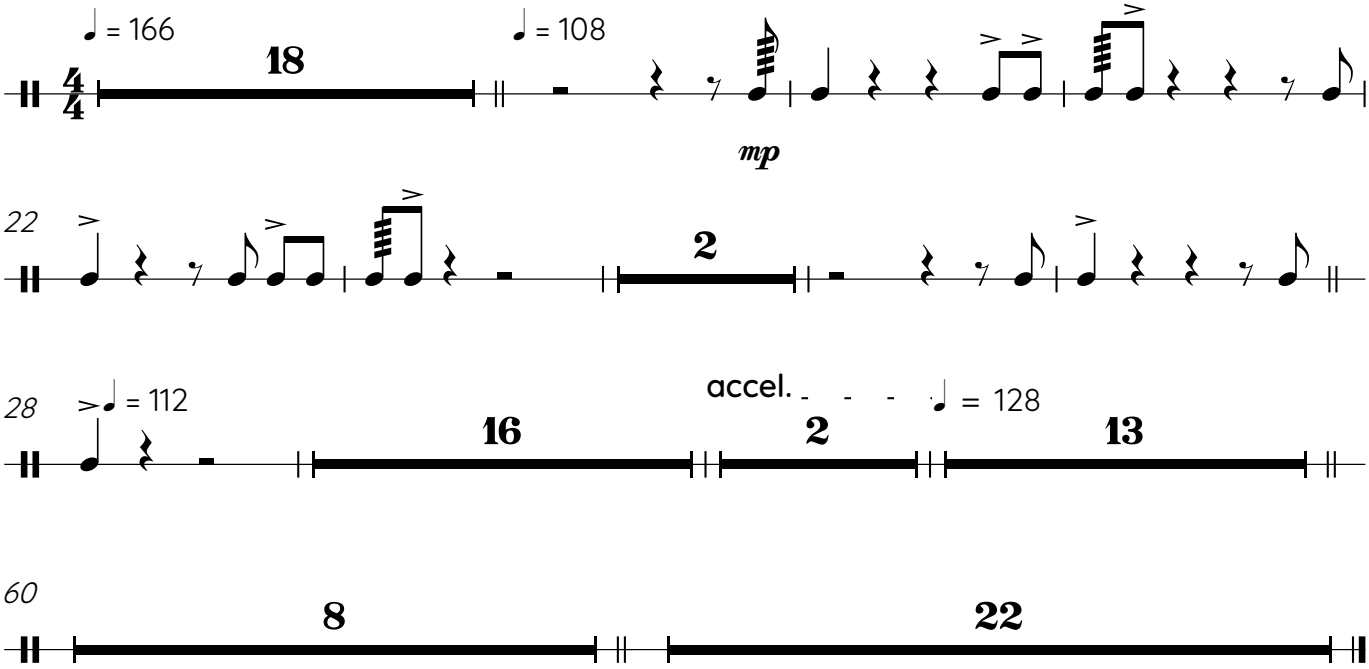
María José Viera



Tambourine

Penguins

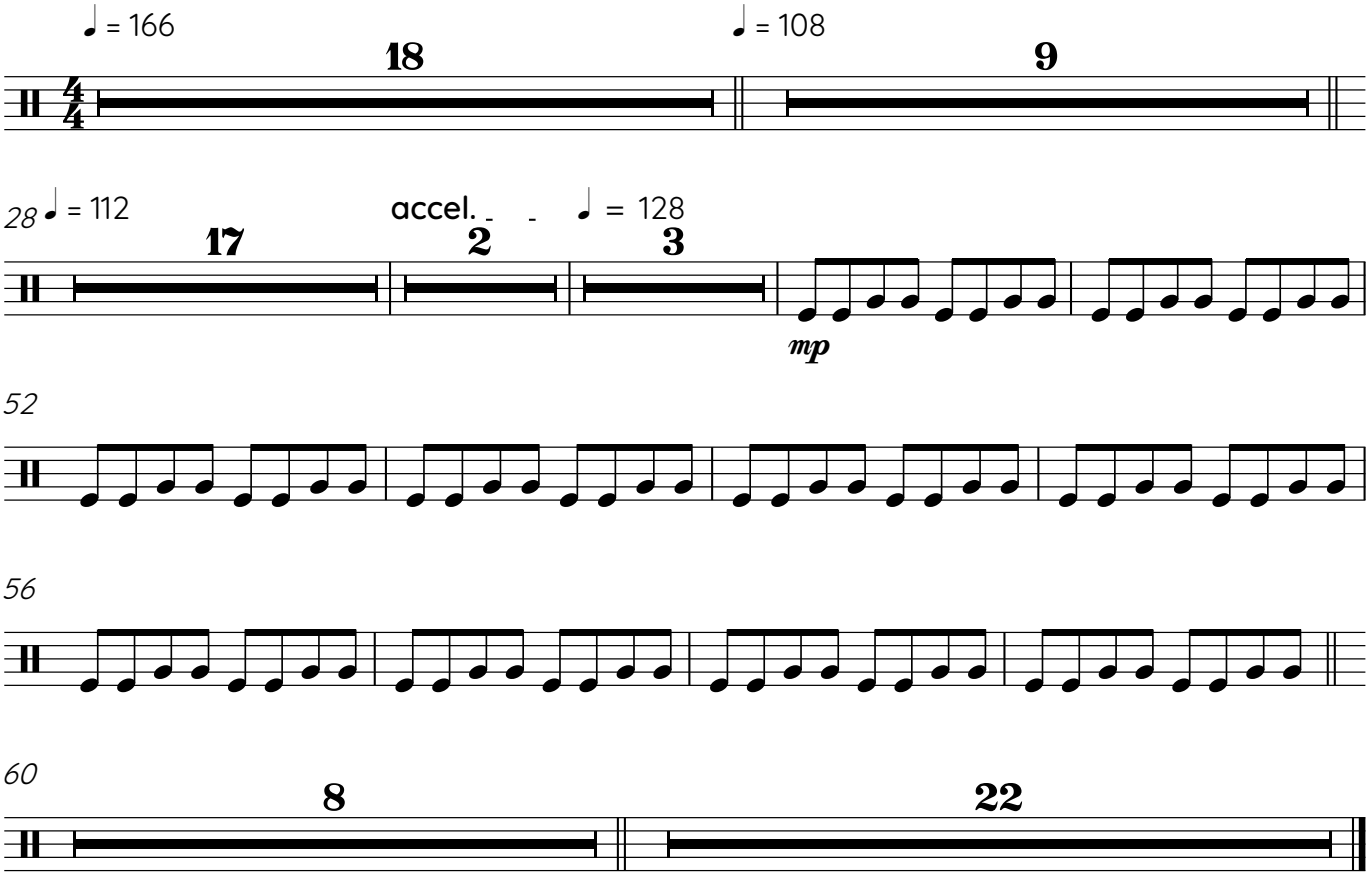
María José Viera



Wood Blocks

Penguins

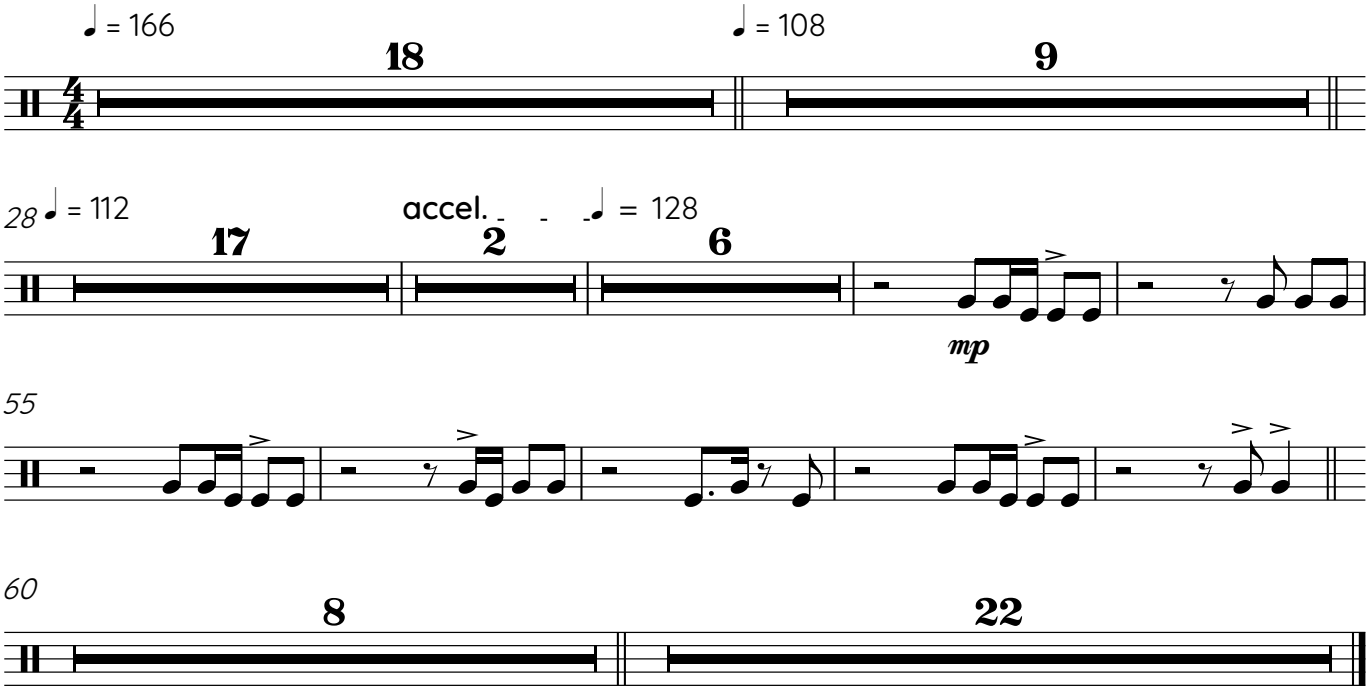
María José Viera



Wood Blocks 2

Penguins

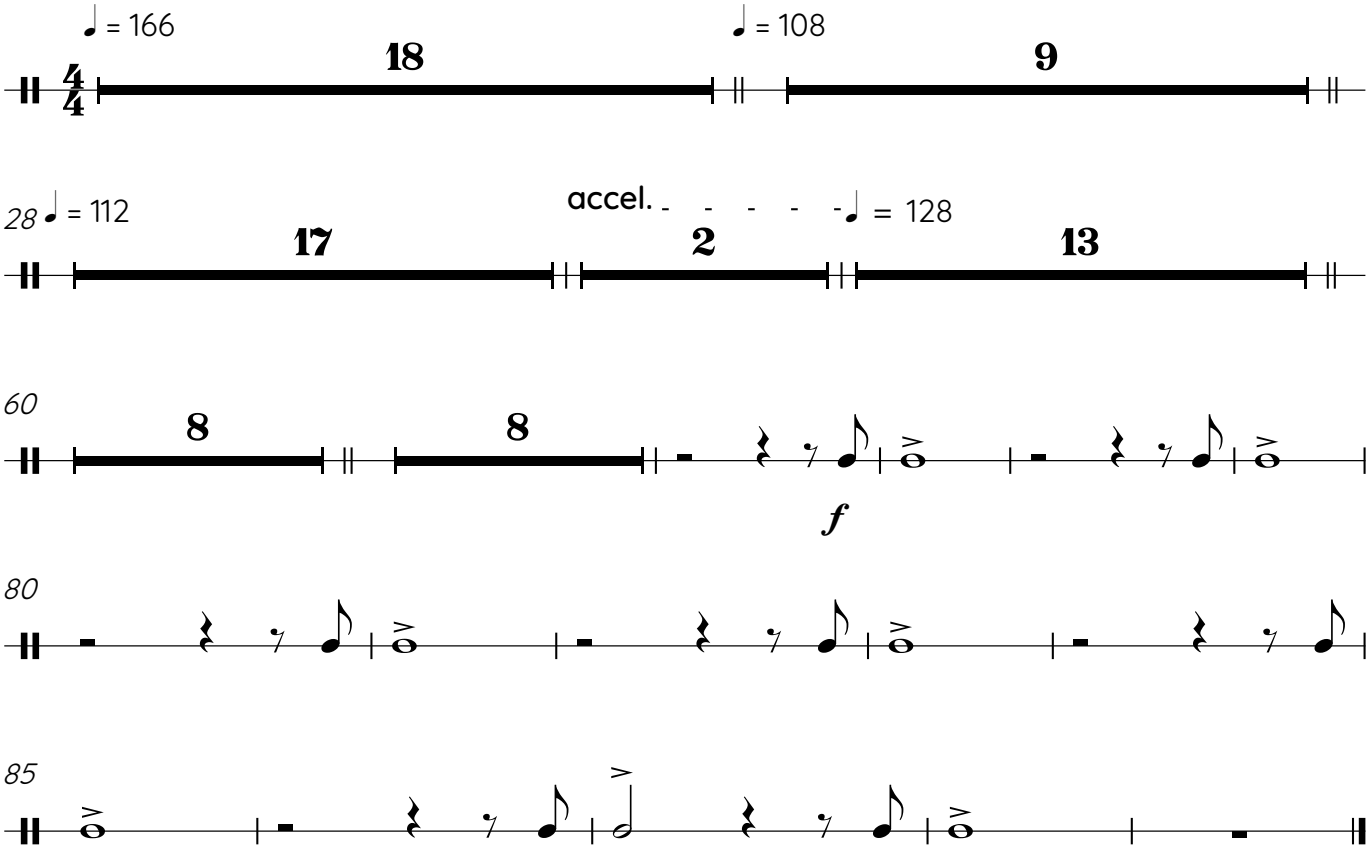
María José Viera



Toms

Penguins

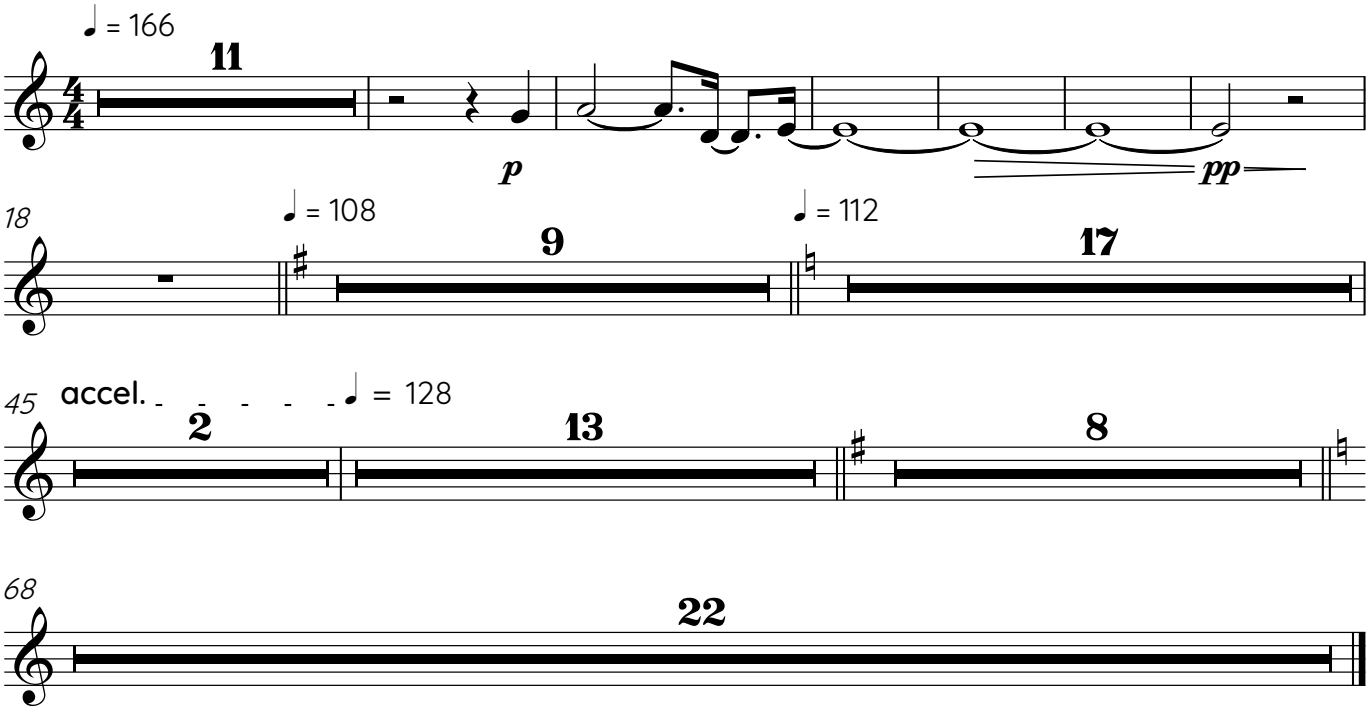
María José Viera



[Ethereal Earth Kontakt)]

Penguins

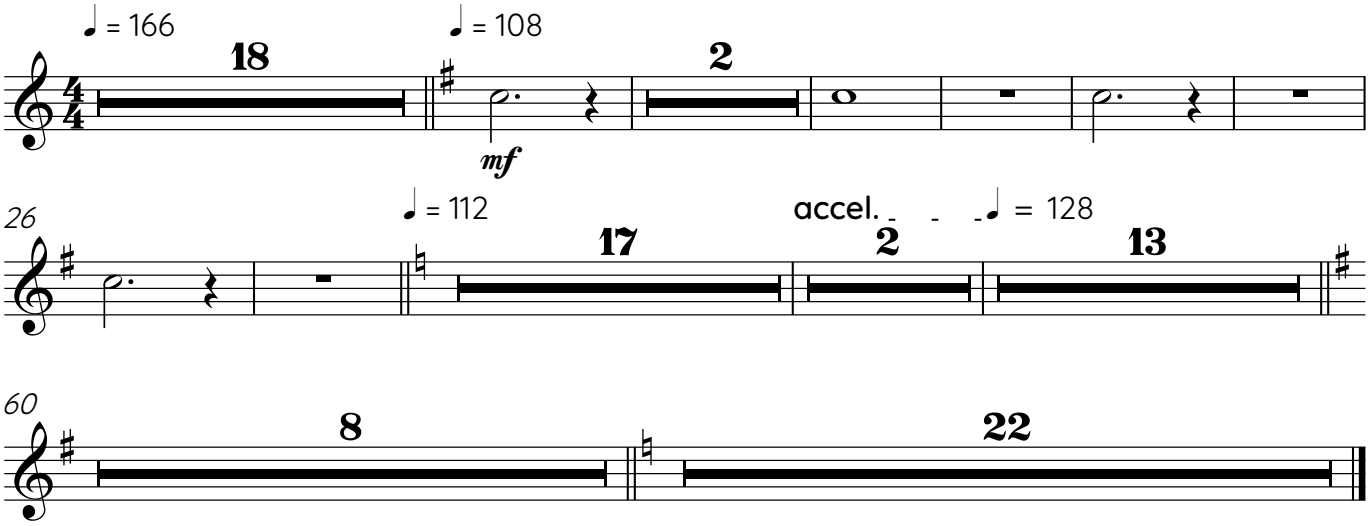
María José Viera



[Toy Piano Kontakt]

Penguins

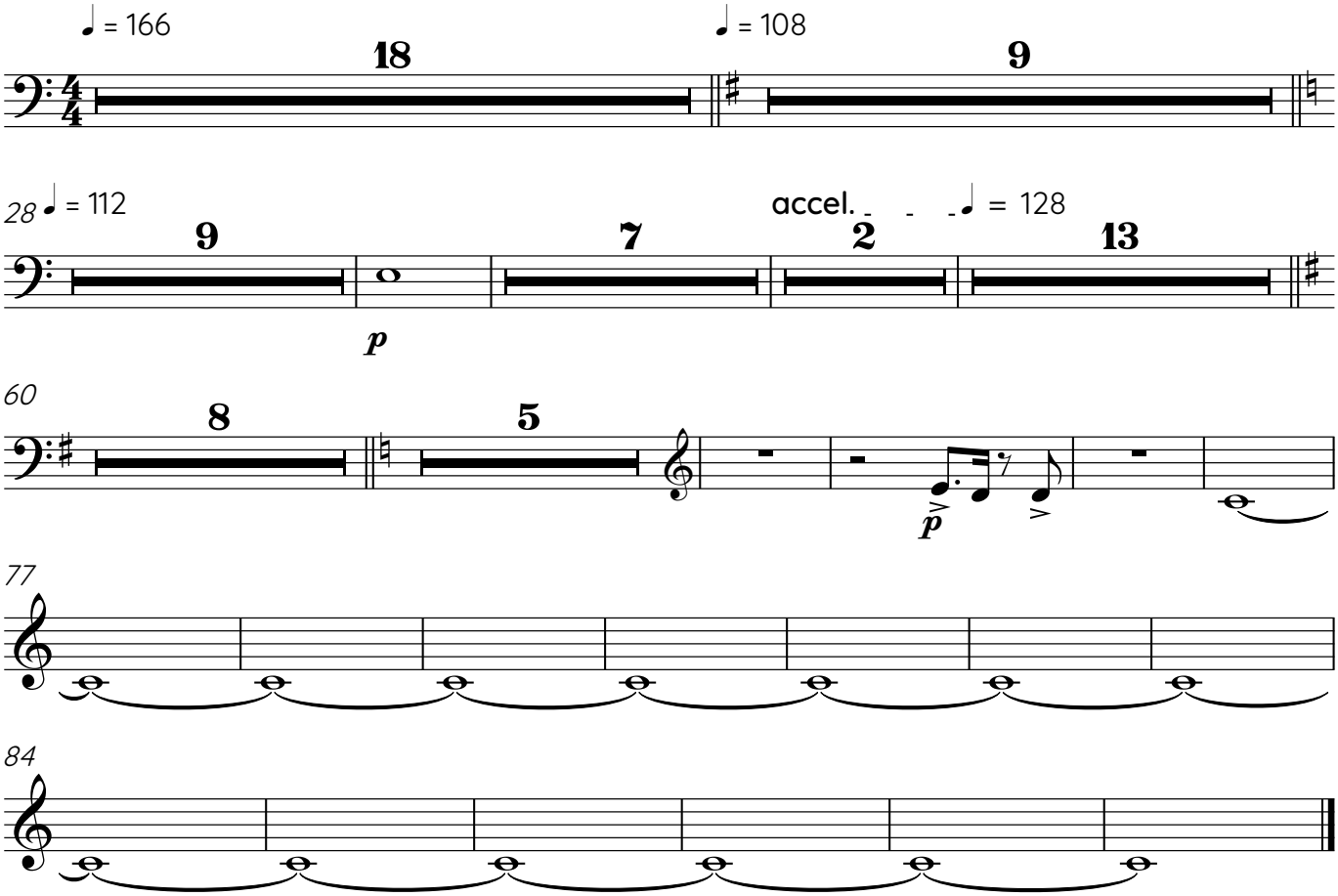
María José Viera



[Piano Colors Kontakt]

Penguins

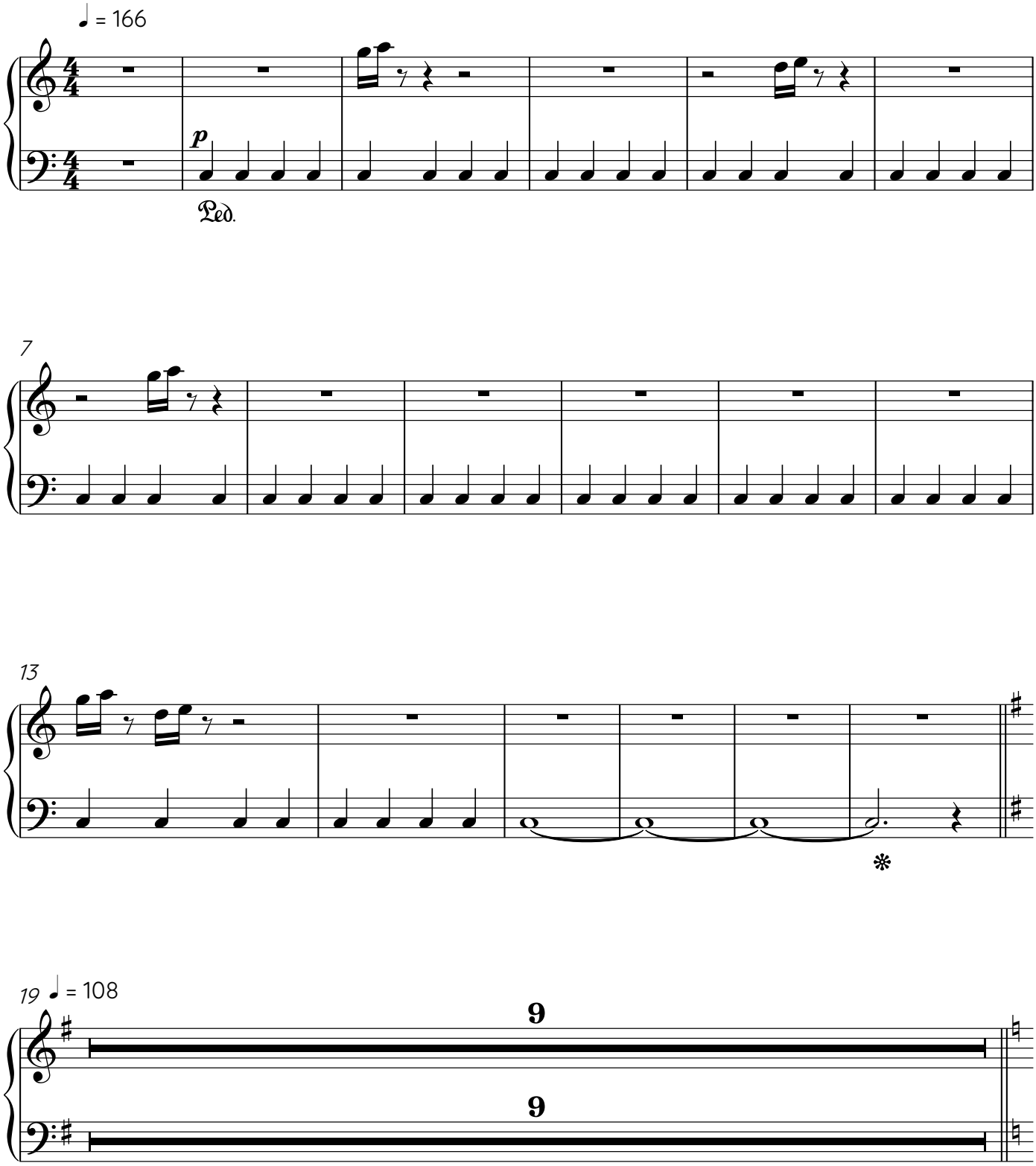
María José Viera

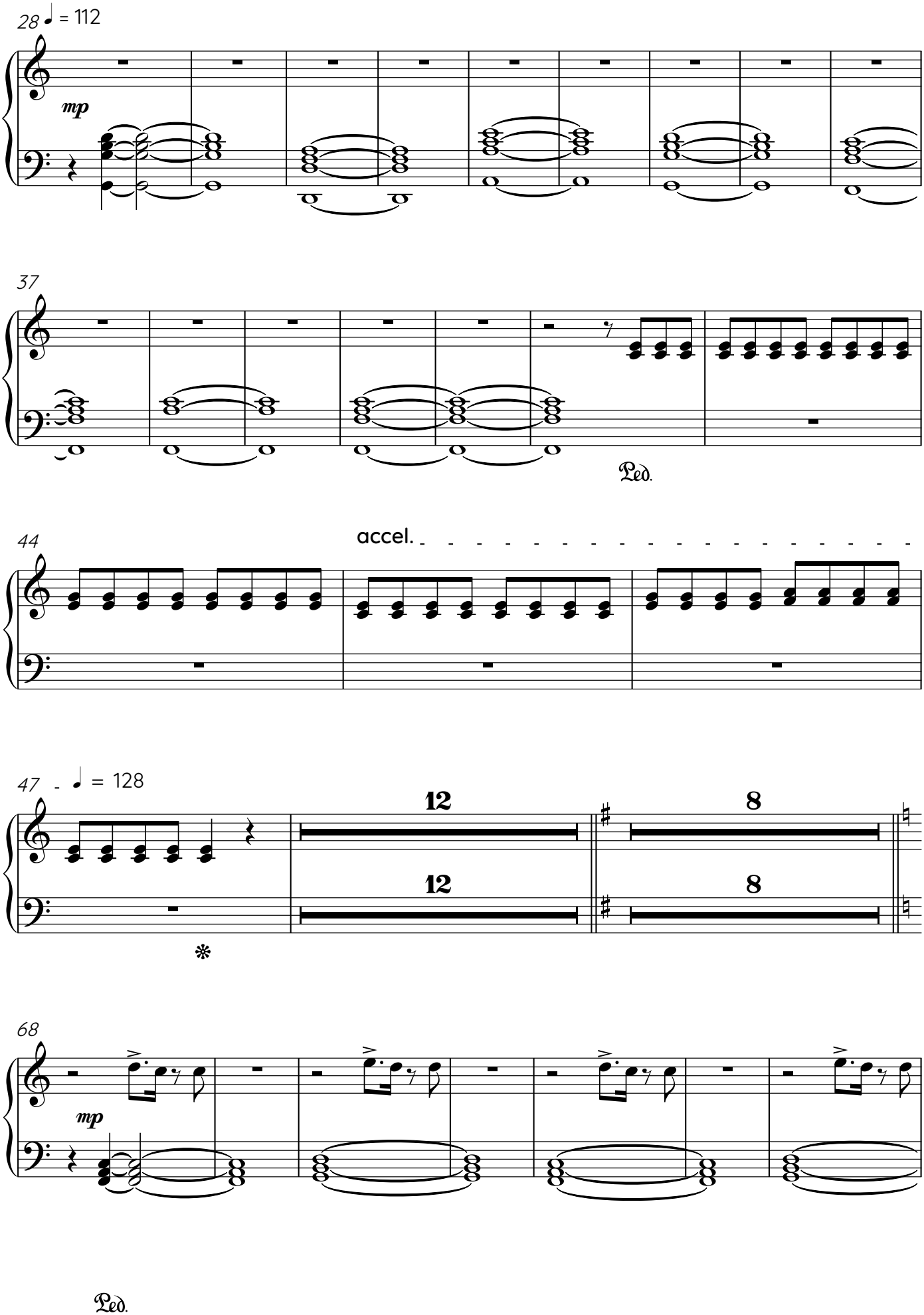


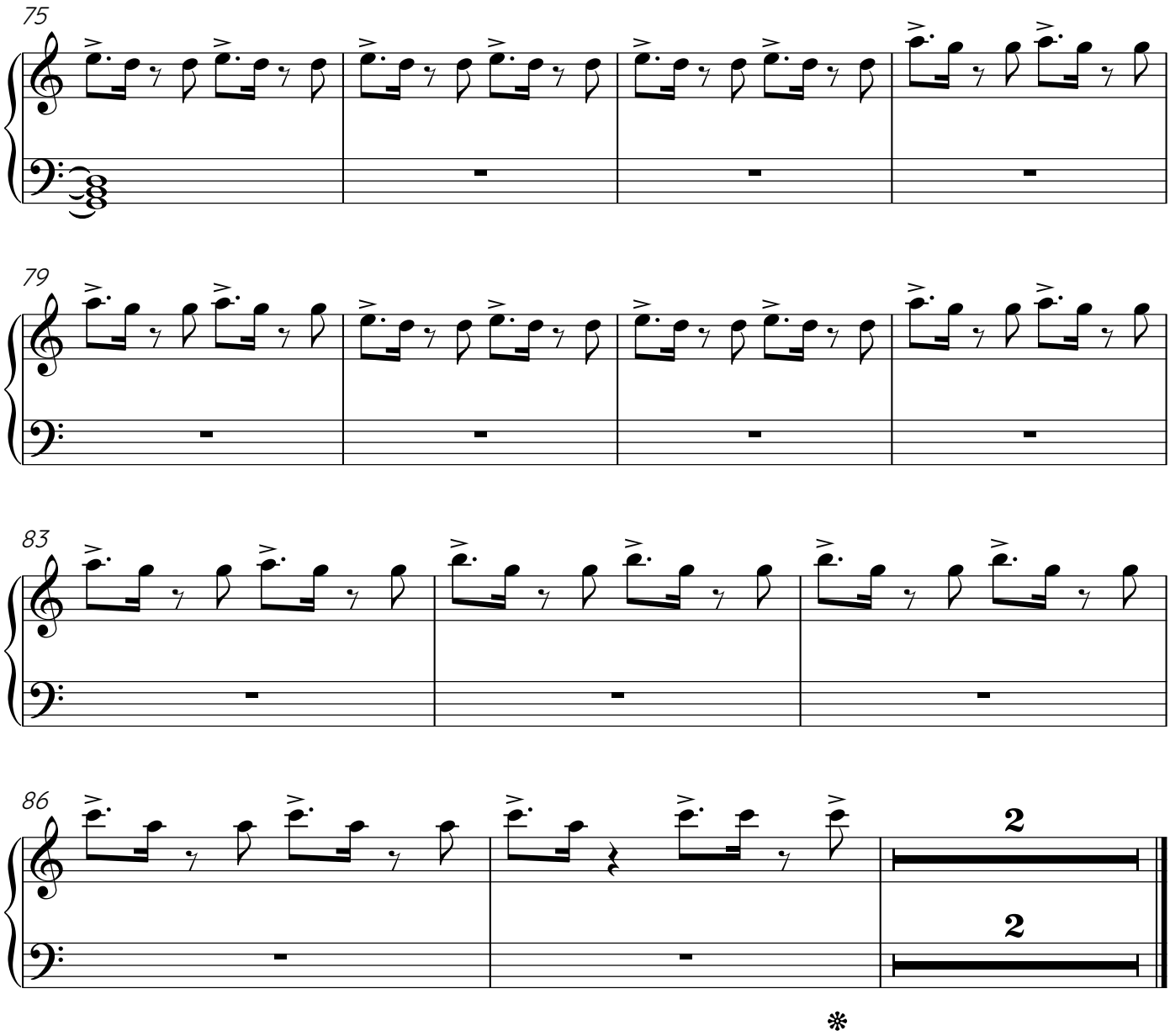
Piano

Penguins

María José Viera



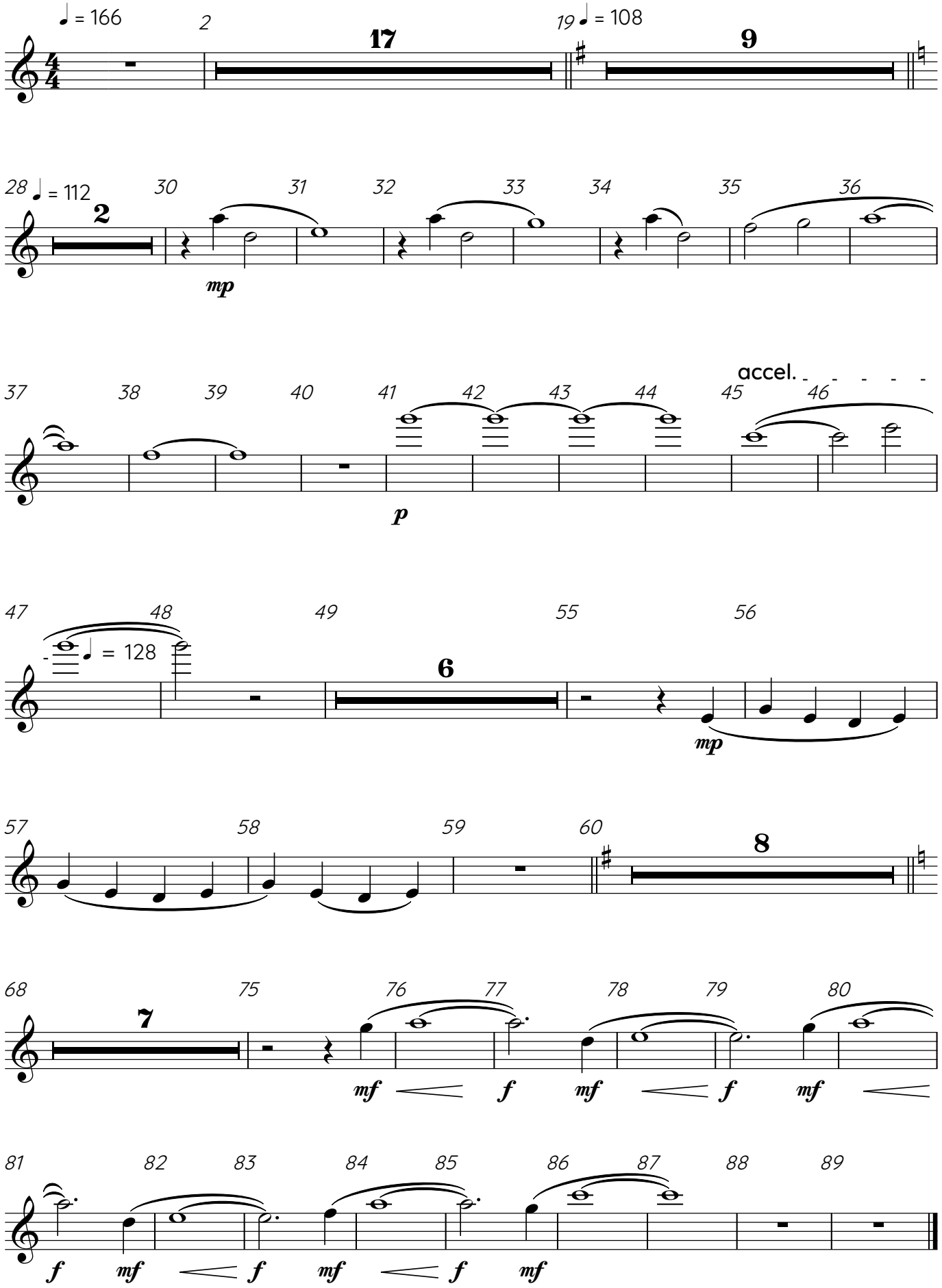

28
♩ = 112
mp
37
Ped.
44
accel.
47
♩ = 128
12
8
12
8
68
mp
Ped.


75
79
83
86
2
2
❋

Penguins

Violin 1

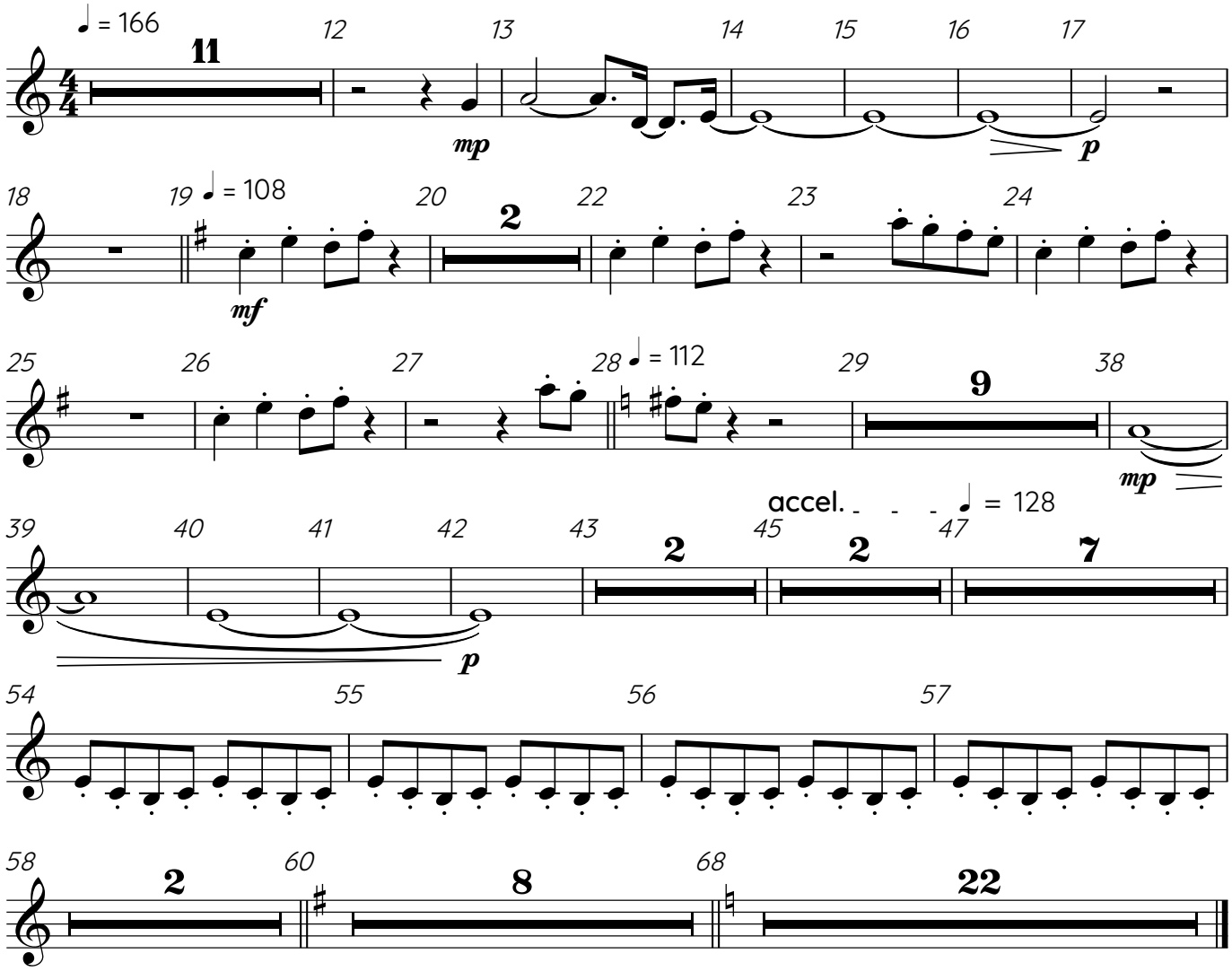
María José Viera



Penguins

Violin 2

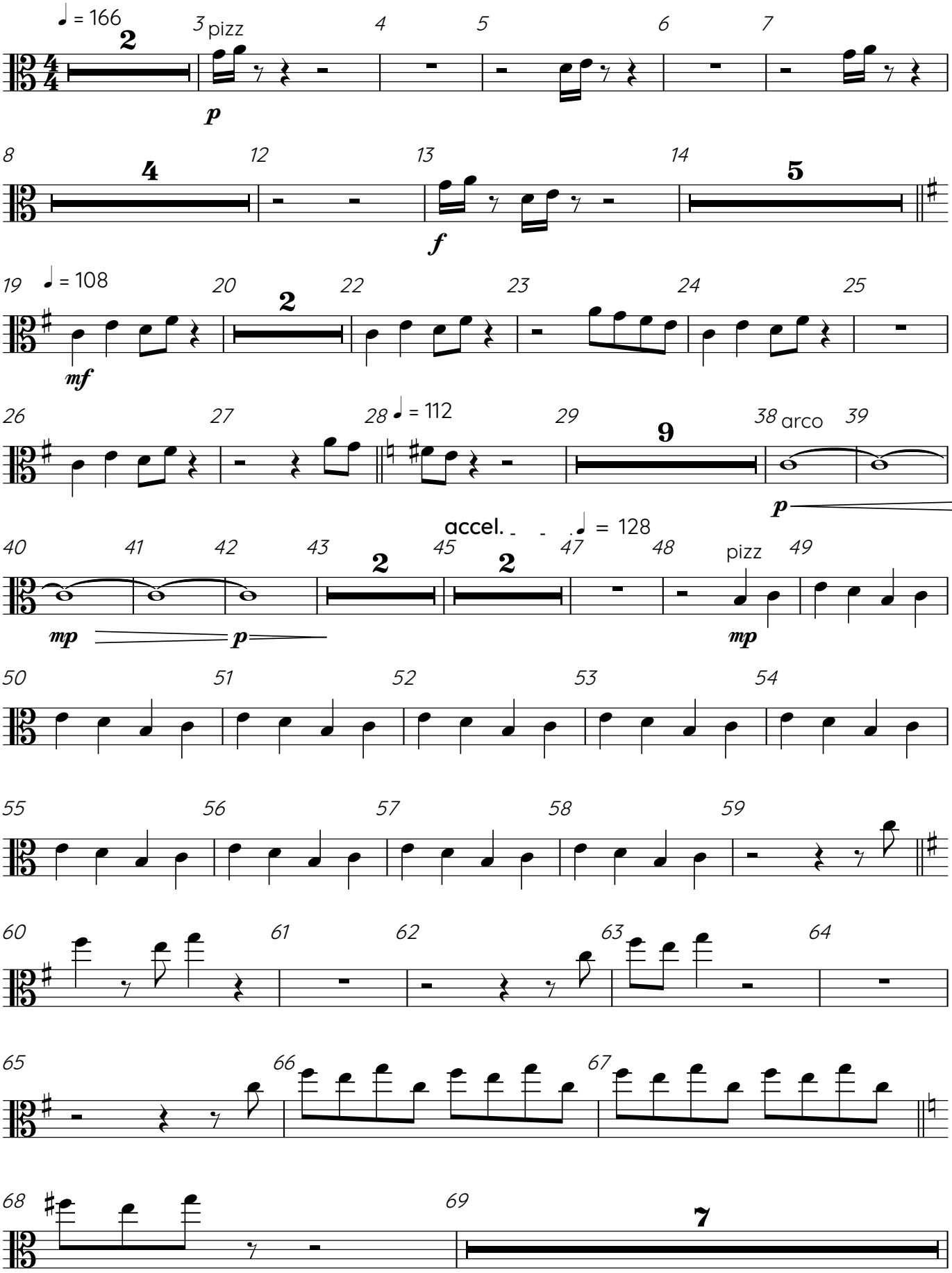
María José Viera

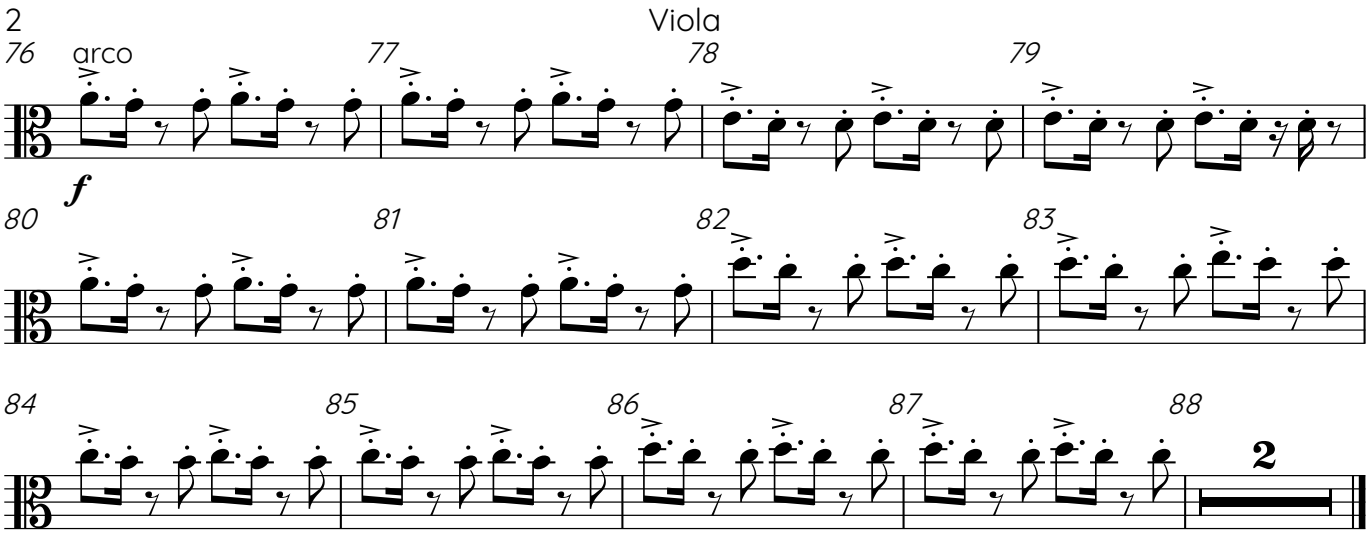


Penguins

Viola

María José Viera

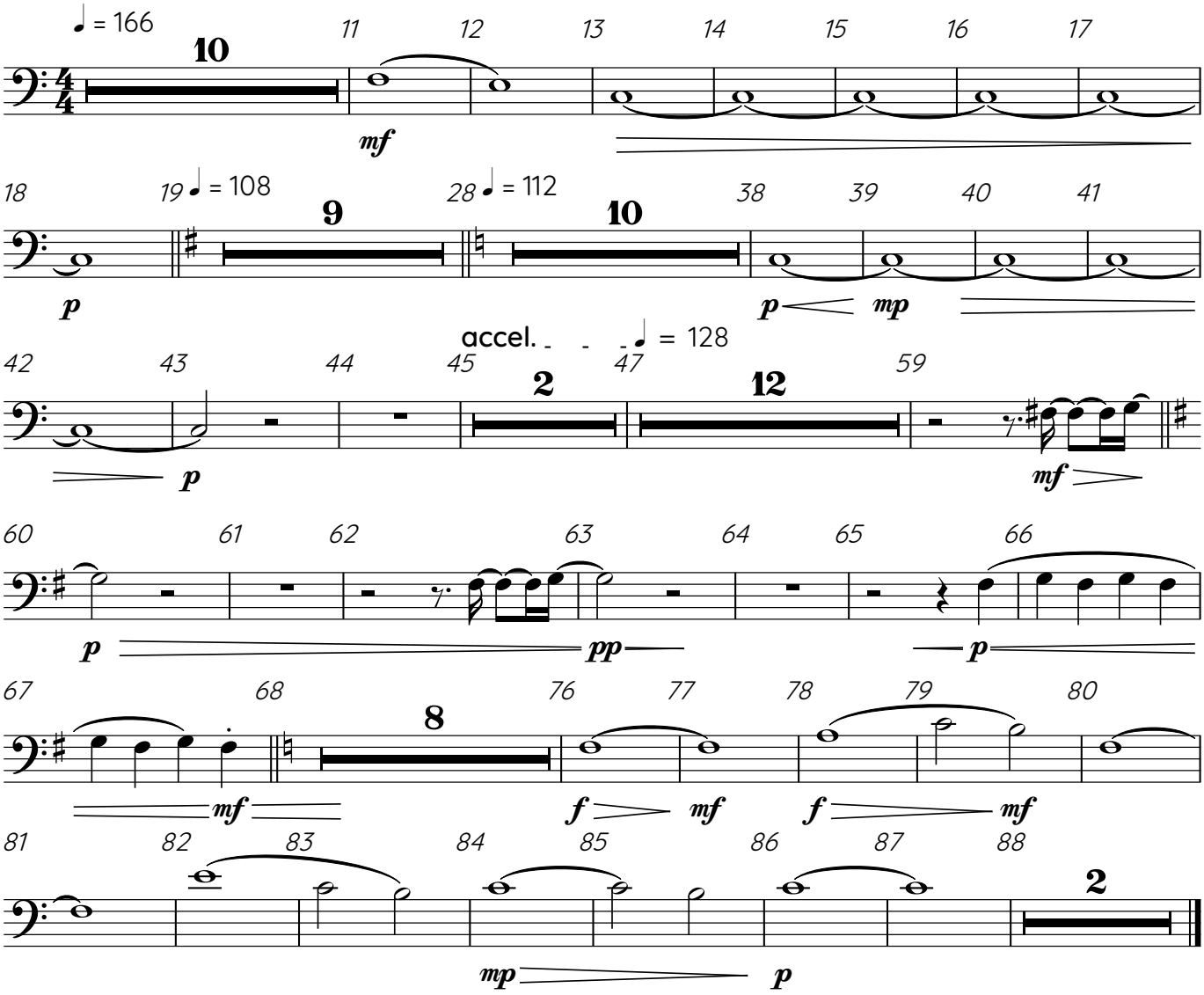



2
Viola
76
arco
77
78
79
f
80
81
82
83
84
85
86
87
88
2

Penguins

Violoncello

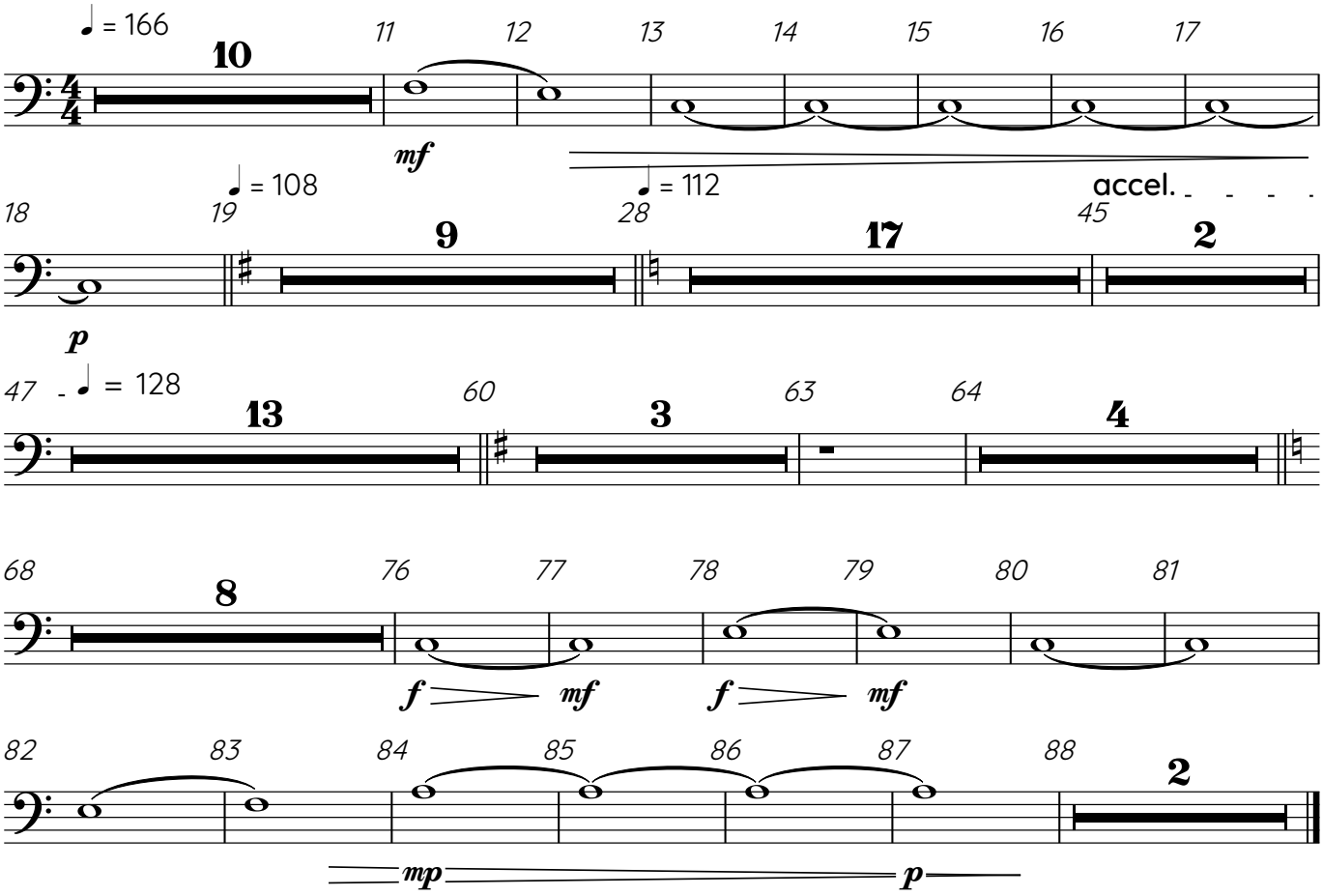
María José Viera



Penguins

Contrabajo

María José Viera



CONCLUSIONES

La música tiene el poder de hacer que el ser humano sienta más cosas cuando esta acompañando a una imagen. El denotar que el mundo actual tiene cada vez más instrumentos sintetizados que abre el espectro de una forma nunca antes imaginada, la musicalización para peliculas es cambiante, y aunque no todos los generos de cine son iguales musicalmente, la utilización de todos los instrumentos posibles siempre va a sumar al entendimiento del sonido, y abrira cientas de posibilidad al compositor para crear sonidos nuevos y *soundtracks* con más emociones y conexión al cine.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (EJEMPLO ESTILO APA)

Howe, H. S. (1972). Compositional Limitations of Electronic Music Synthesizers. *Perspectives of New Music*, *10*(2), 120–129. https://doi.org/10.2307/832337