UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música (COM)

Escena 1: Cinema
Escena 2: Survival

Edgar Patricio Quitio Arévalo

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, 25 de abril de 2025

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música (COM)

HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Escena 1: Cinema
Escena 2: Survival

Edgar Patricio Quitio Arévalo

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

Quito, 25 de abril de 2025

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: Edgar Patricio Quitio Arévalo

Código: 00216303

Cédula de identidad: 0250189578

Lugar y fecha: Quito, abril de 2025

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UNPUBLISHED DOCUMENT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

Este proyecto consiste en la creación de dos bandas sonoras originales para dos cortos de diferentes géneros. En la primera parte, “Cinema”, el cual es un corto de género video animado, es una producción que muestra y relata cómo el cine, a través de las narrativas visuales, puede profundizar las conexiones humanas, mostrando diversas escenas que abarcan distintos géneros, colores y emociones que el cine produce.

La composición musical de este primer corto acompaña y apoya cada momento visual, adaptándose a los cambios narrativos con momentos emotivos, de acción, nostálgicos, giros inesperados y con un final épico. Para musicalmente reflejar los constantes cambios visuales del corto, se usan recursos musicales como contrastes marcados en la dinámica, variaciones rítmicas, diferentes colores armónicos y principalmente la fusión de instrumentos orquestales con una gran variedad de sintetizadores para generar diversidad tímbrica y superposiciones de capas sonoras.

La segunda parte de este proyecto corresponde al corto “Survival”, el cual es un documental sobre los pingüinos. La banda sonora está conformada mayormente por instrumentos orquestales y el objetivo en este corto es que la música tenga una sola sonoridad y mantenga una sola atmósfera durante todo el corto.

Palabras clave: Film Scoring, Compositor, Banda Sonora, Producción Musical, Industria Musical.

ABSTRACT

This project consists of the creation of two original soundtracks for two short films of different genres. In the first part, "Cinema," which is a short animated video, it is a production that shows and narrates how cinema, through visual narratives, can deepen human connections, showing various scenes that cover different genres, colors, and emotions that cinema produces.

The musical composition of this first short film accompanies and supports each visual moment, adapting to the narrative changes with emotional, action, nostalgic moments, unexpected twists, and an epic ending. To musically reflect the constant visual changes of the short film, musical resources such as marked contrasts in dynamics, rhythmic variations, different harmonic colors, and mainly the fusion of orchestral instruments with a great variety of synthesizers are used to generate timbral diversity and layering of sound textures.

The second part of this project corresponds to the short film "Survival," which is a documentary about penguins. The soundtrack is mostly made up of orchestral instruments, and the objective in this short film is for the music to have a single sonority and maintain a single atmosphere throughout the entire short.

Keywords: Film Scoring, Composer, Soundtrack, Music Production, Music Industry.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 8
ORQUESTACIÓN: CINEMA 9
SCORE: CINEMA 11
PARTICHELA: CINEMA 14
ORQUESTACIÓN: SURVIVAL 39
SCORE: SURVIVAL 41
PARTICHELA: SURVIVAL 46
CONCLUSIONES 68
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 69

INTRODUCCIÓN

"Cinema" y "Survival" son 2 bandas sonoras originales compuestas para 2 cortos de genero video animado y documental respectivamente. Para "Cinema", el cual al ser un corto donde se exponen muchas escenas que contrastan entre sí, donde se transmite una gran variedad de emociones, ambientes, tramas y géneros, se usa una gran variedad de recursos musicales con el objetivo de reflejar y apoyar esos contrastes de escena.

La orquestación del corto está constituida mayormente por sintetizadores e instrumentos orquestales, haciendo que esta composición sea más experimental y produzca los ambientes dramáticos que se necesita. La superposición de capas sonoras, es decir, que varios instrumentos de diferentes timbres estén sonando al mismo tiempo genera texturas densas o trasparentes según el momento. El uso de contrastes rítmicos permite subirle la intensidad a la trama y apoya a las escenas de acción.

Para "Survival" la banda sonora busca mantener una única sonoridad durante todo el documental, es por ello que la orquestación está constituida en su gran mayoría por instrumentos orquestales. El uso de los instrumentos orquestales permite que todo el corto tenga un solo timbre sonoro, y eso es lo que visualmente también refleja, ya que el documental se trata solo de los pingüinos.

ORQUESTACIÓN: CINEMA

Vientos Metales:

Corno I&II: Spitfire - BBC Symphony Orchestra - Brass - Horns a4

Corno III: Spitfire - BBC Symphony Orchestra - Brass - Horns a4

Corno IV: Spitfire - BBC Symphony Orchestra - Brass - Horns a4

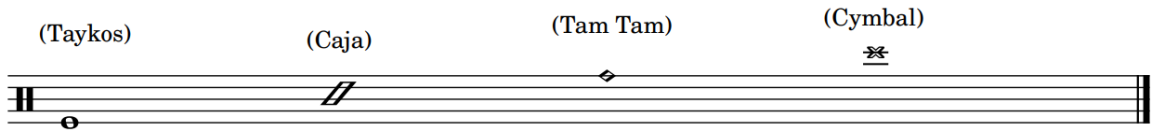
Tuba: Spitfire - BBC Symphony Orchestra - Brass - Tuba

Percusión

Timpani: Native Instruments - Kontakt - Action Strikes - Hits

Percusión:

- Taykos: Native Instruments - Kontakt - Action Strikes - Instruments
- Cymbal: Spitfire - BBC Symphony Orchestra - Percussion - Untuned Percussion
- Caja: Native Instruments - Kontakt - Damage - LPS Epic Organic Full
- Tam Tam: Spitfire - BBC Symphony Orchestra - Percussion - Untuned Percussion



Sintetizadores

Sintetizador 1: Spitfire - Labs - Synth - Ondes Musicales - Fragile Air

Sintetizador 2: Spitfire - Labs - Synth - Electronic Antique - Amped Up

Sintetizador 3: Spitfire - Labs - Synth - Synth Pads - Pad #0001

Sintetizador 4: Spitfire - Labs - Strings - Frozen Strings - Cello

Sintetizador 5: Spitfire - Labs - Synth - Pedal Pads – Cloud Piano

Sintetizador 6: Native Instruments - Kontak - Analog Dreams - Crystal Enigma

Sintetizador 7: Native Instruments - Kontak - 40´s Very Own Keys - Champagne Puddle

Sintetizador 8: Native Instruments - Kontak - 40´s Very Own Keys - Don´t Cry

Sintetizador 9: Spitfire - Labs - Brass - Foghorn - Sound The Alarm

Sintetizador 10: Native Instruments - Kontak - Rise&Hits - Soft Swoosh 3

Sintetizador 11: Native Instruments-Kontak-Scarbee Rickenbacker Bass-Neck Pure DI-Dub Bass

Sintetizador 12: Spitfire - Labs - Synth - Synth Pads - Pad #0004

Sintetizador 13: Spitfire - Labs - Strings Strings 2 - Swells Ensemble

Sintetizador 14: Spitfire - BBC Symphony Orchestra - Strings - Celli

Cuerdas:

Violin 1: Spitfire - BBC Symphony Orchestra - Strings - Violins 1

Violin 2: Spitfire - BBC Symphony Orchestra - Strings - Violins 2

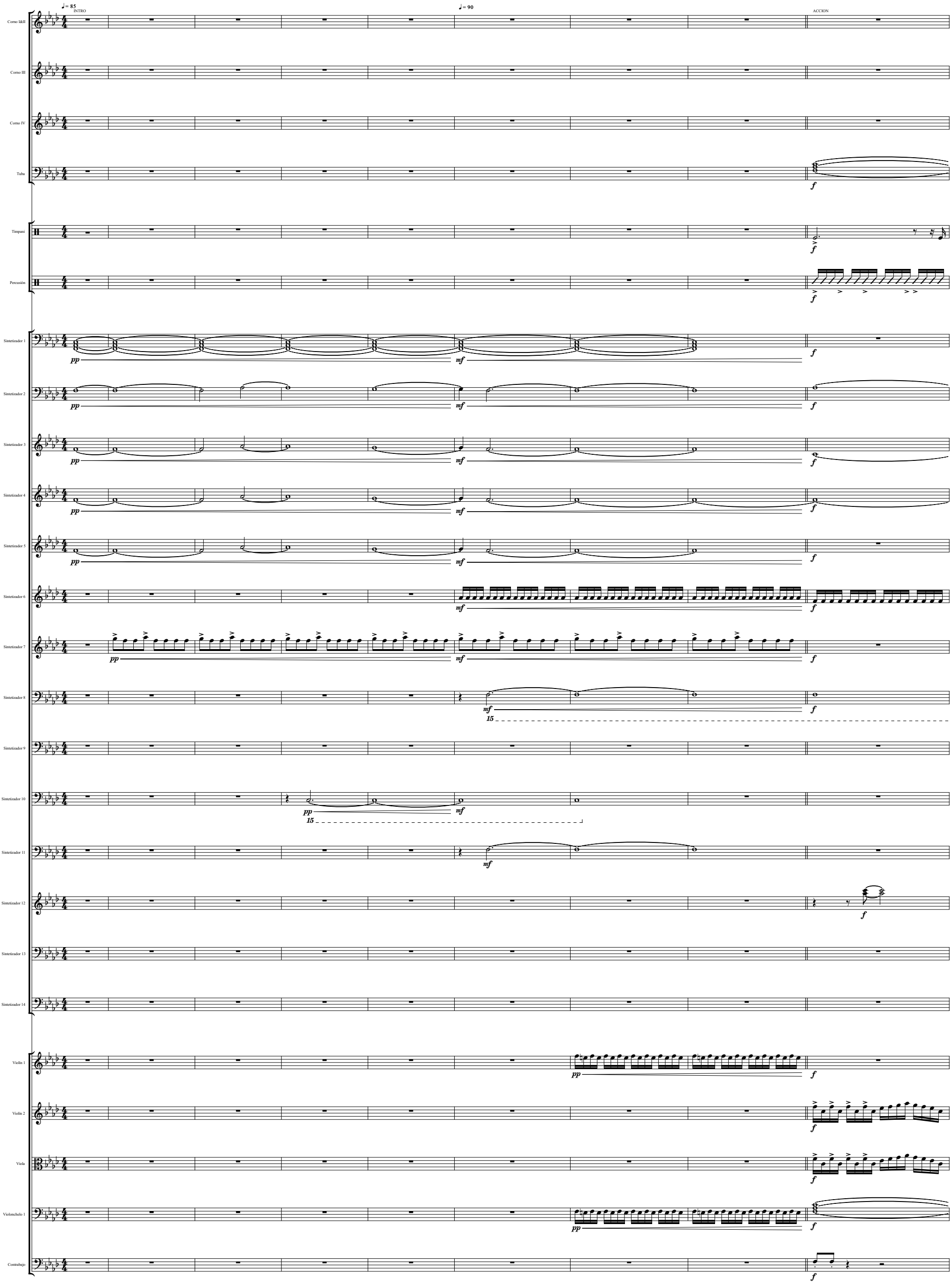
Violas: Spitfire - BBC Symphony Orchestra - Strings - Violas

Violoncello: Spitfire - BBC Symphony Orchestra - Strings - Celli

Contrabajo: Spitfire - BBC Symphony Orchestra - Strings - Basses

SCORE: CINEMA

COMPOSITOR: EDGAR QUITIO



10

♩ = 60
PAZ

♩ = 80
ESCENAS

Cn. I&II
Cn. III
Cn. IV
Tba.
Tim.
Perc.
Sint. 1
Sint. 2
Sint. 3
Sint. 4
Sint. 5
Sint. 6
Sint. 7
Sint. 8
Sint.9
Sint. 10
Sint. 11
Sint. 12
Sint. 13
Sint. 14
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc. 1
Cb.

Caja

Taykos

19

28

♩= 45
EPICO

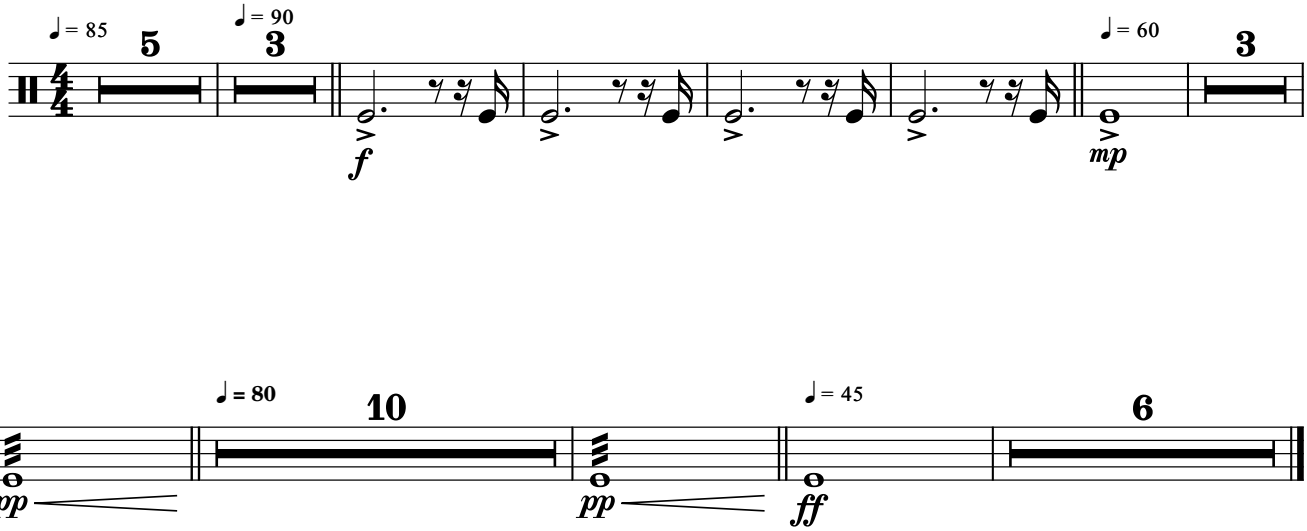
Cn. I&II
Cn. III
Cn. IV
Tba.
Tim.
Perc.
Cymbal
Cymbal
Tam Tam
Sint. 1
Sint. 2
Sint. 3
Sint. 4
Sint. 5
Sint. 6
Sint. 7
Sint. 8
Sint.9
Sint. 10
Sint. 11
Sint. 12
Sint. 13
Sint. 14
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc. 1
Cb.

pp ff mf ppp

Corno I&II

PARTICHELA: CINEMA

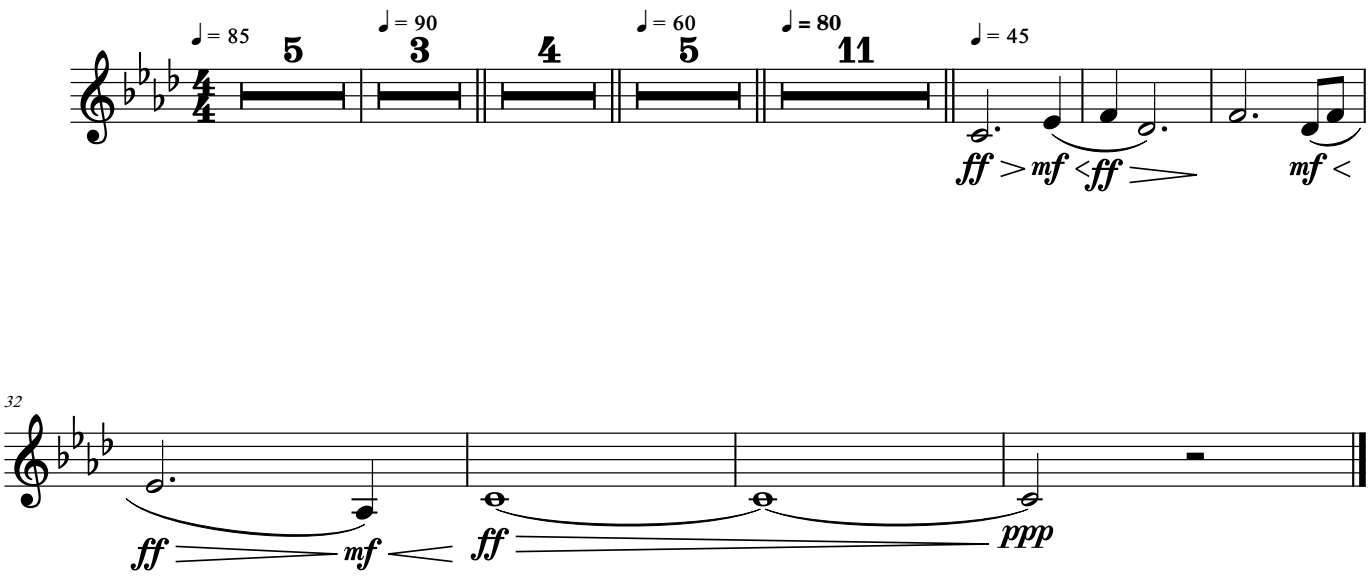
COMPOSITOR: EDGAR QUITIO



Horns 3

PARTICHELA: CINEMA

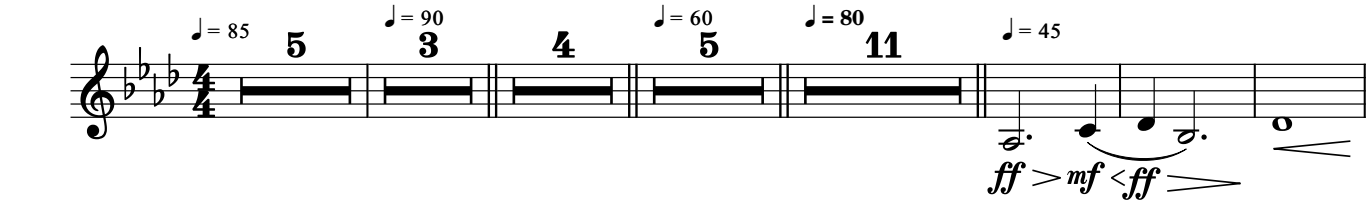
COMPOSITOR: EDGAR QUITIO

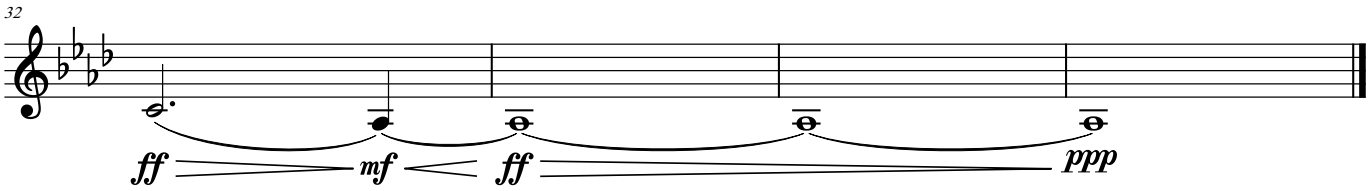


Horns 4

PARTICHELA: CINEMA

COMPOSITOR: EDGAR QUITIO

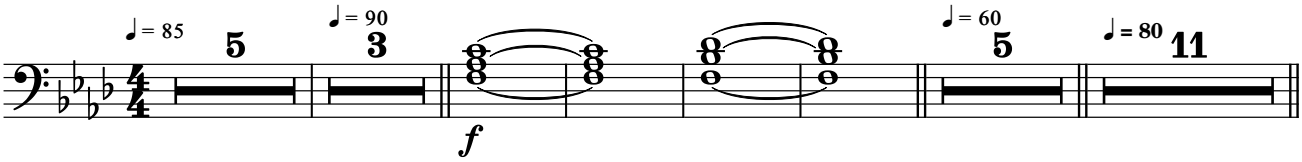


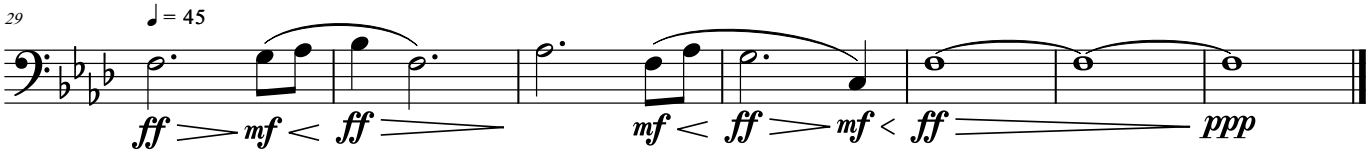


Tuba

PARTICHELA: CINEMA

COMPOSITOR: EDGAR QUITIO

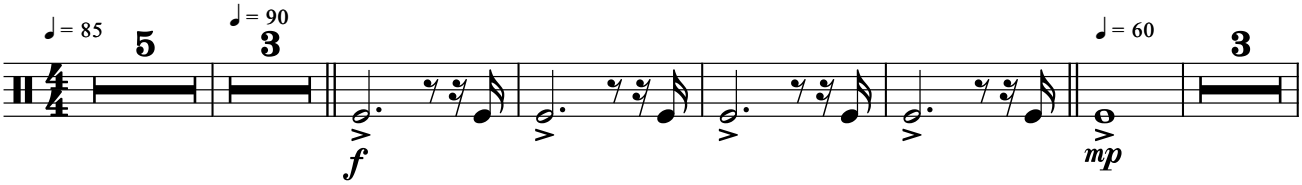


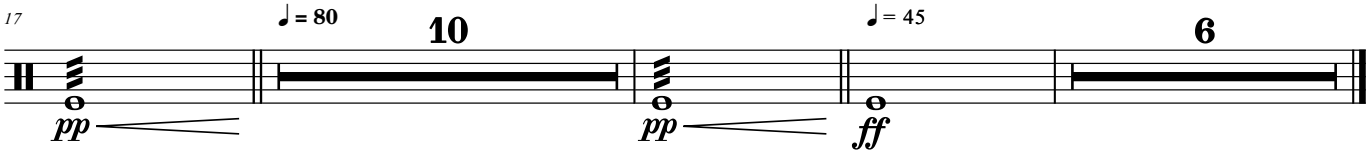


Timpani

PARTICHELA: CINEMA

COMPOSITOR: EDGAR QUITIO

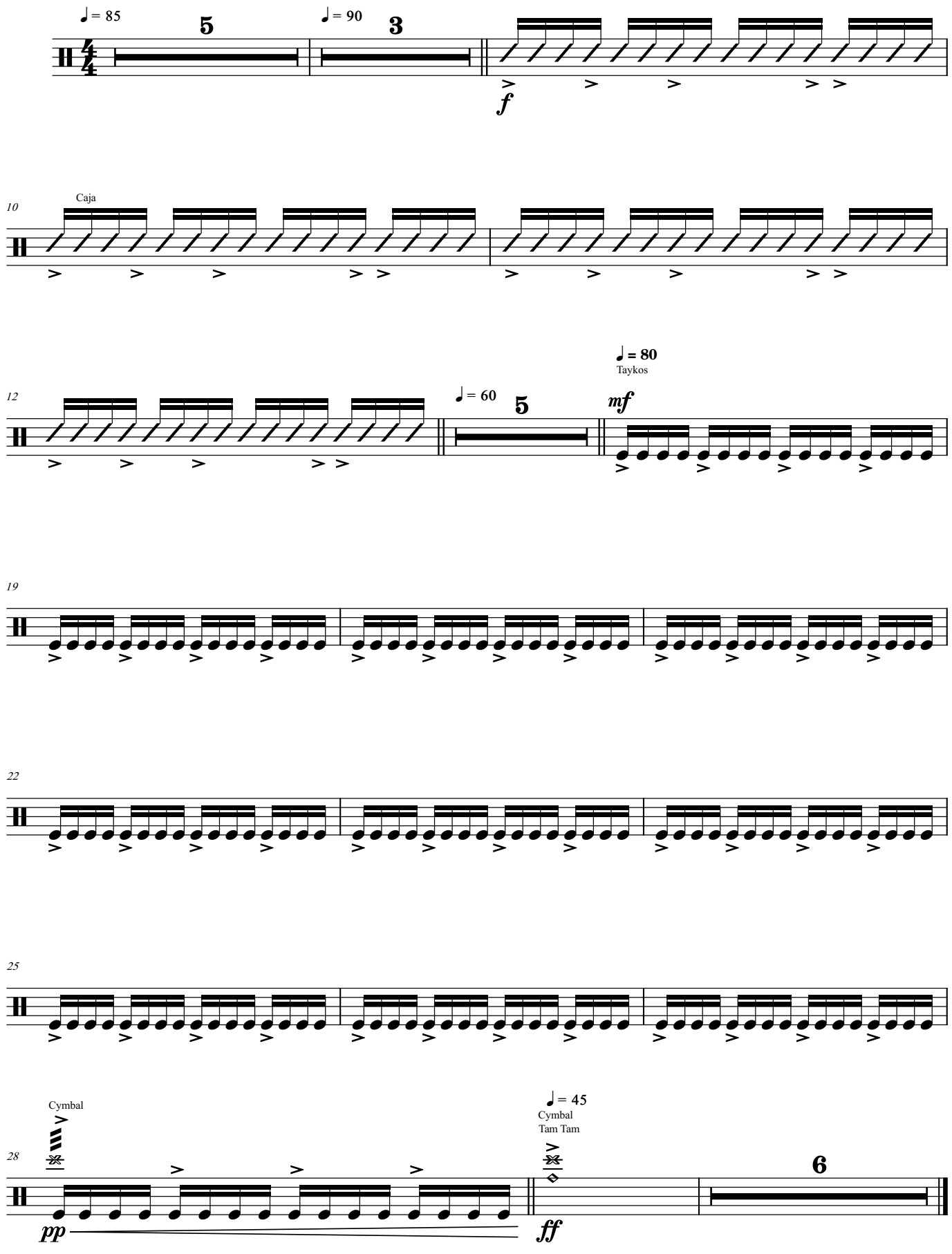




Percusión

PARTICHELA: CINEMA

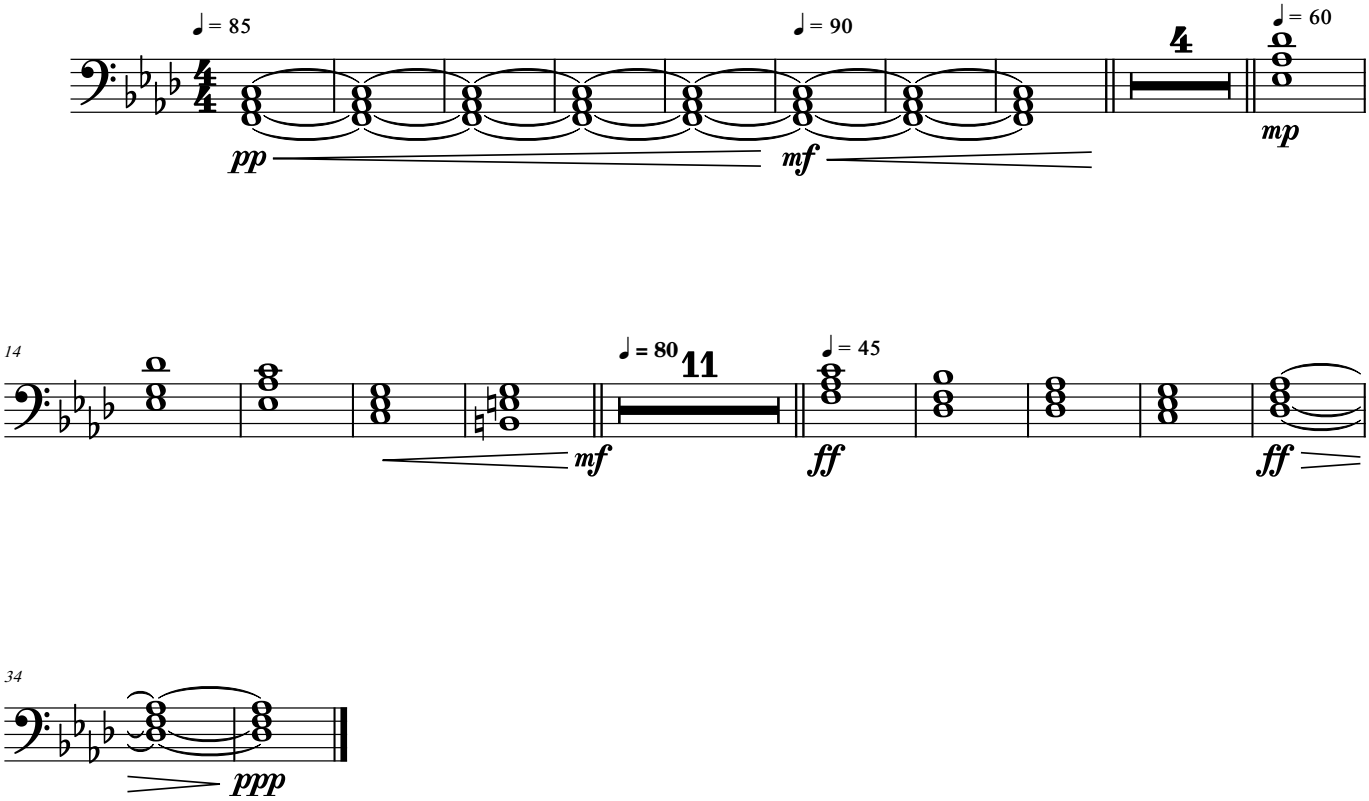
COMPOSITOR: EDGAR QUITIO



Sintetizador 1

PARTICHELA: CINEMA

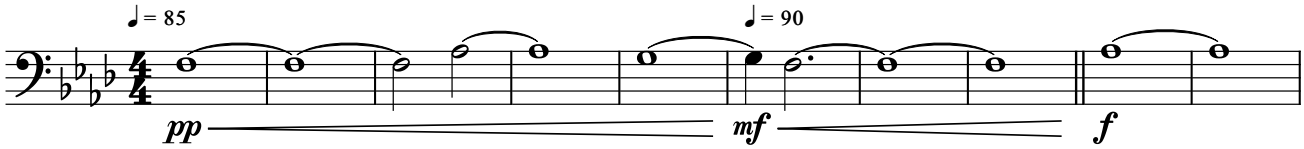
COMPOSITOR: EDGAR QUITIO

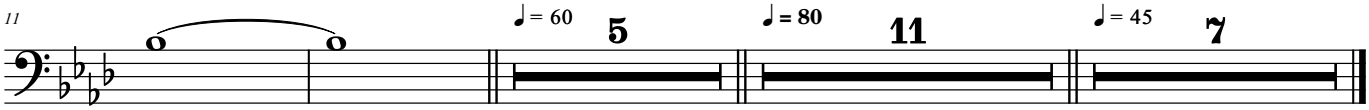


Sintetizador 2

PARTICHELA: CINEMA

COMPOSITOR: EDGAR QUITIO

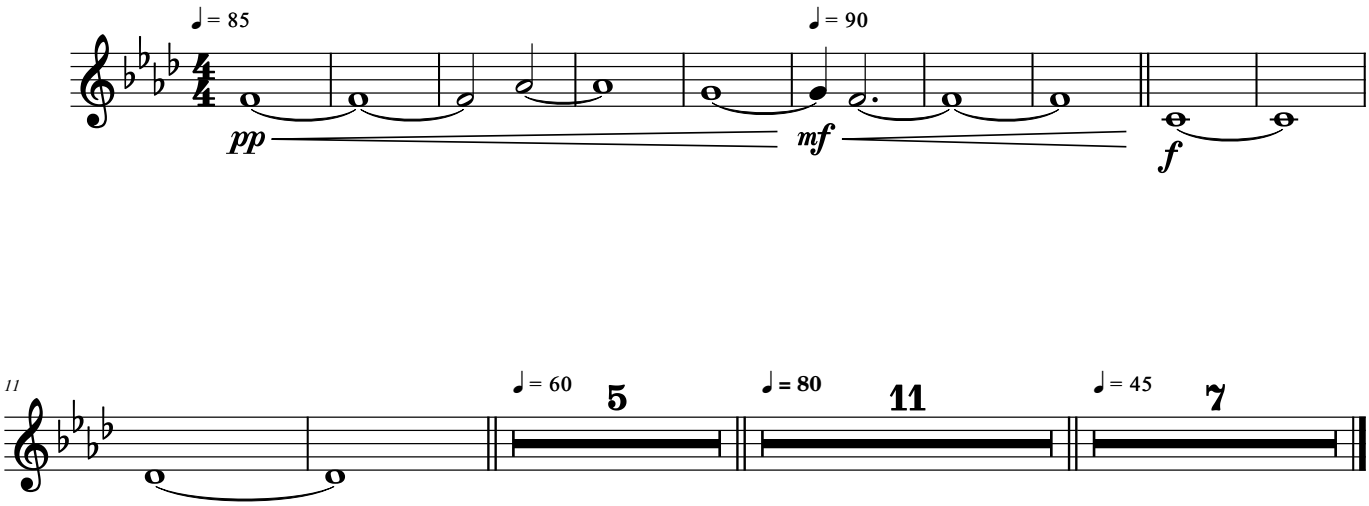




Sintetizador 3

PARTICHELA: CINEMA

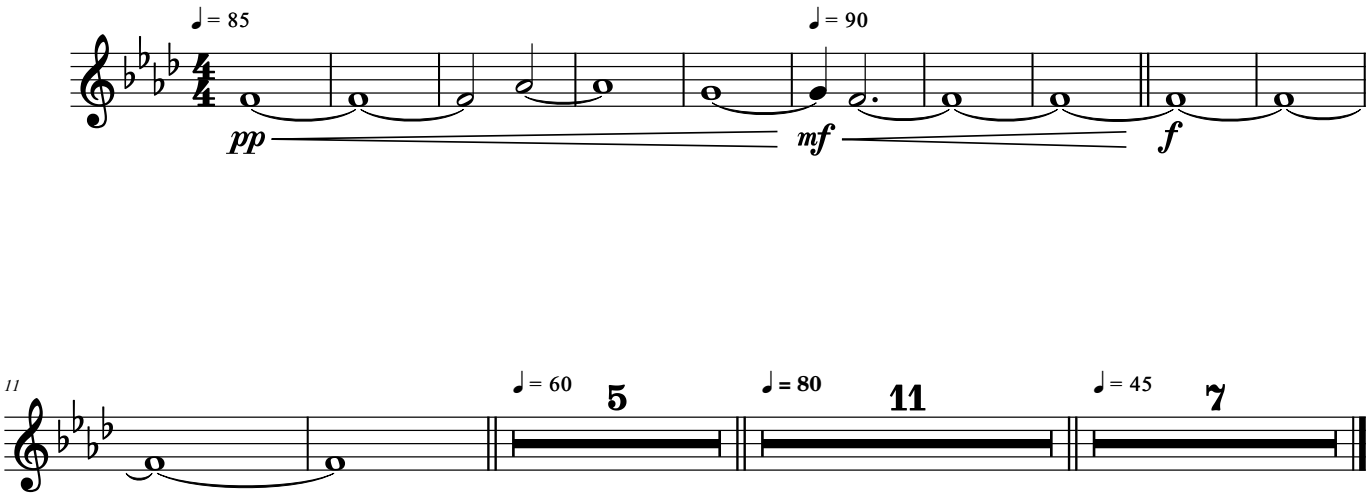
COMPOSITOR: EDGAR QUITIO



Sintetizador 4

PARTICHELA: CINEMA

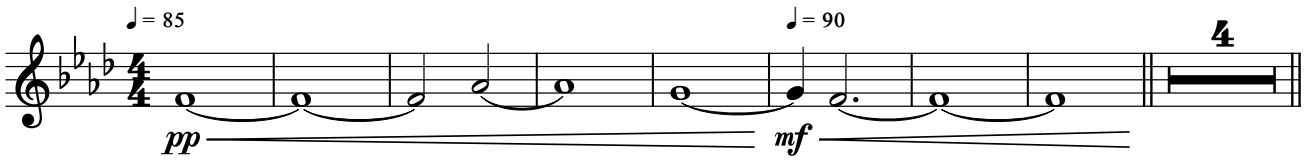
COMPOSITOR: EDGAR QUITIO

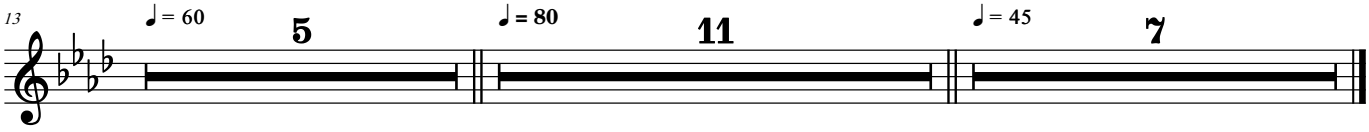


Sintetizador 5

PARTICHELA: CINEMA

COMPOSITOR: EDGAR QUITIO

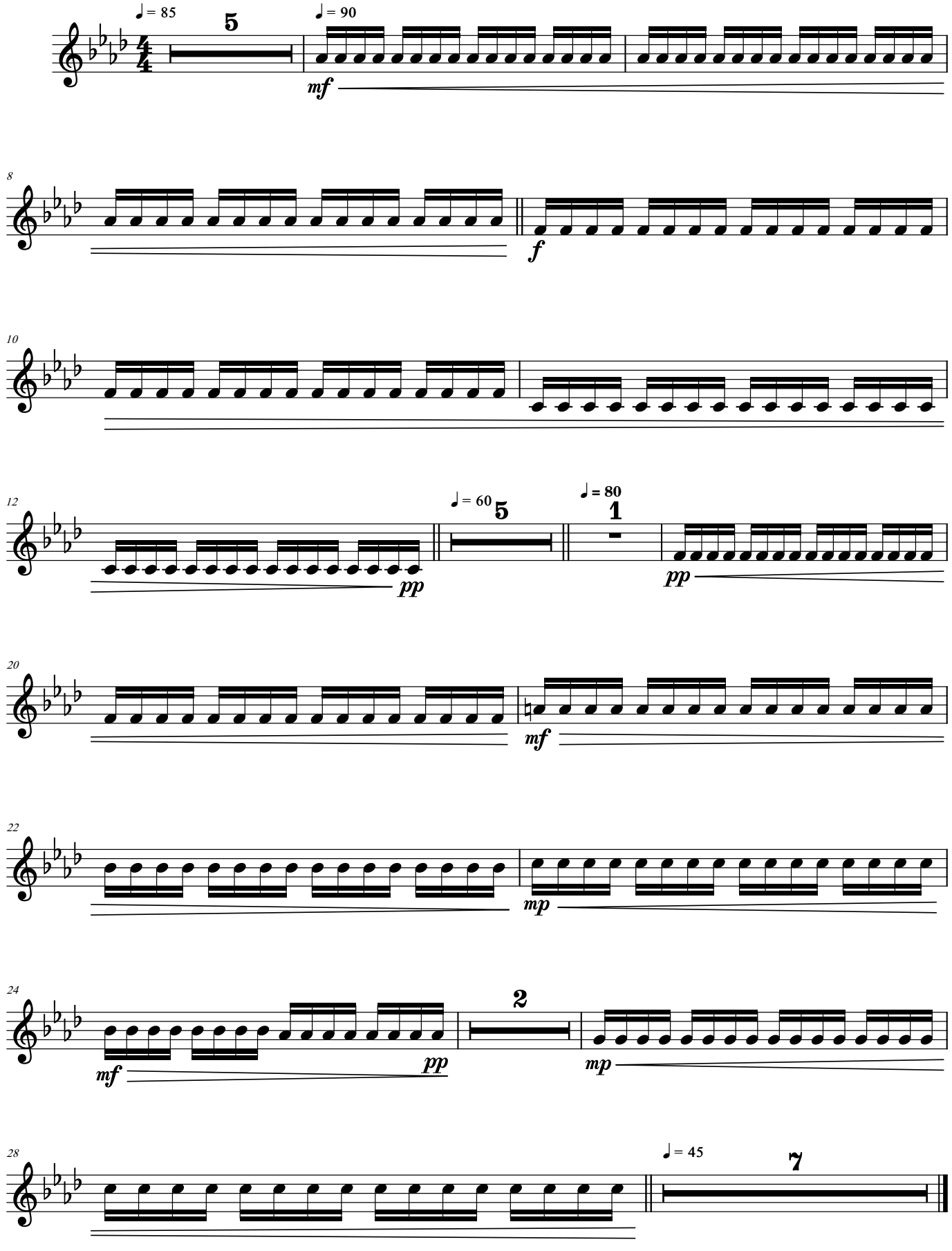




Sintetizador 6

PARTICHELA: CINEMA

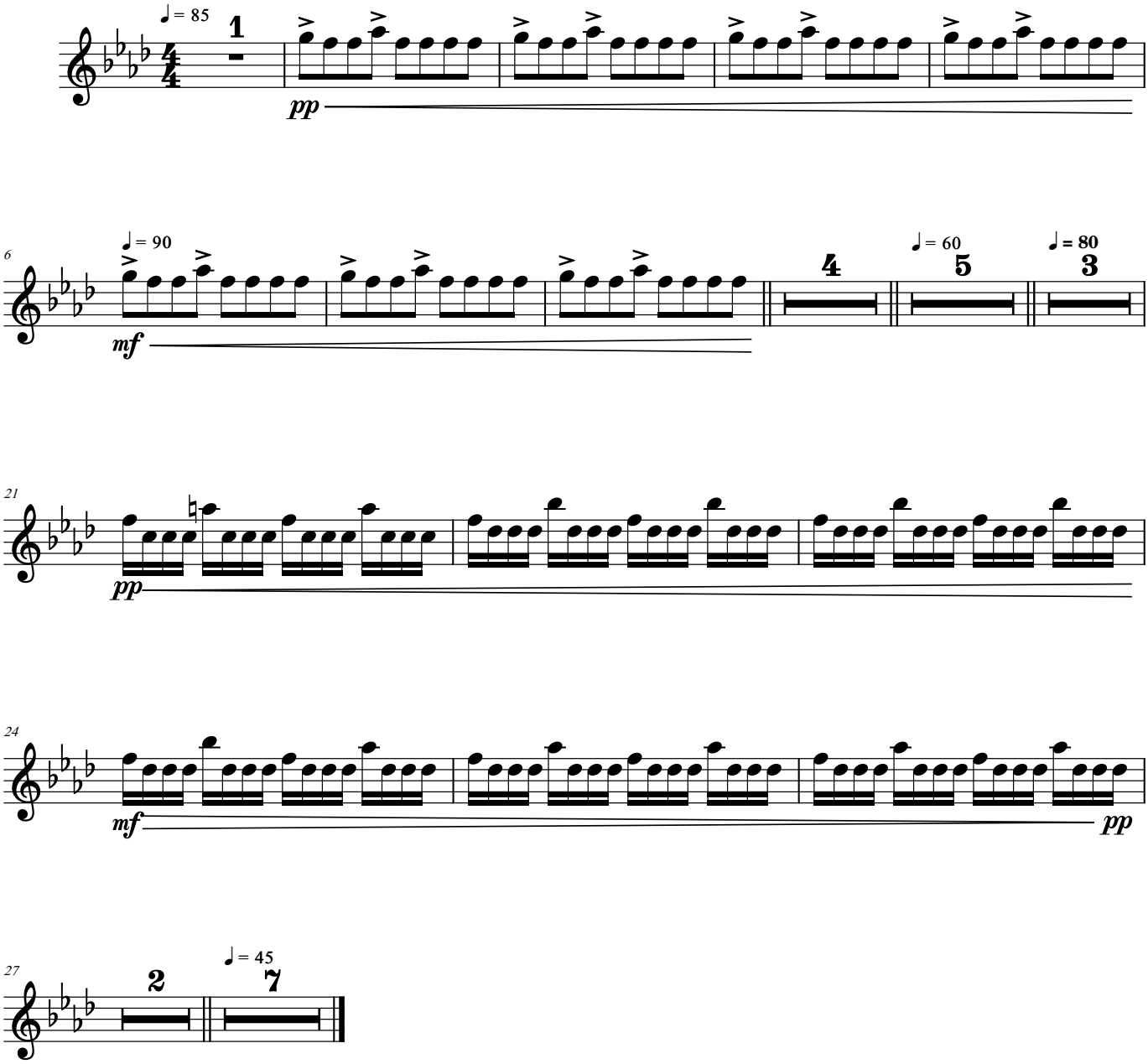
COMPOSITOR: EDGAR QUITIO



Sintetizador 7

PARTICHELA: CINEMA

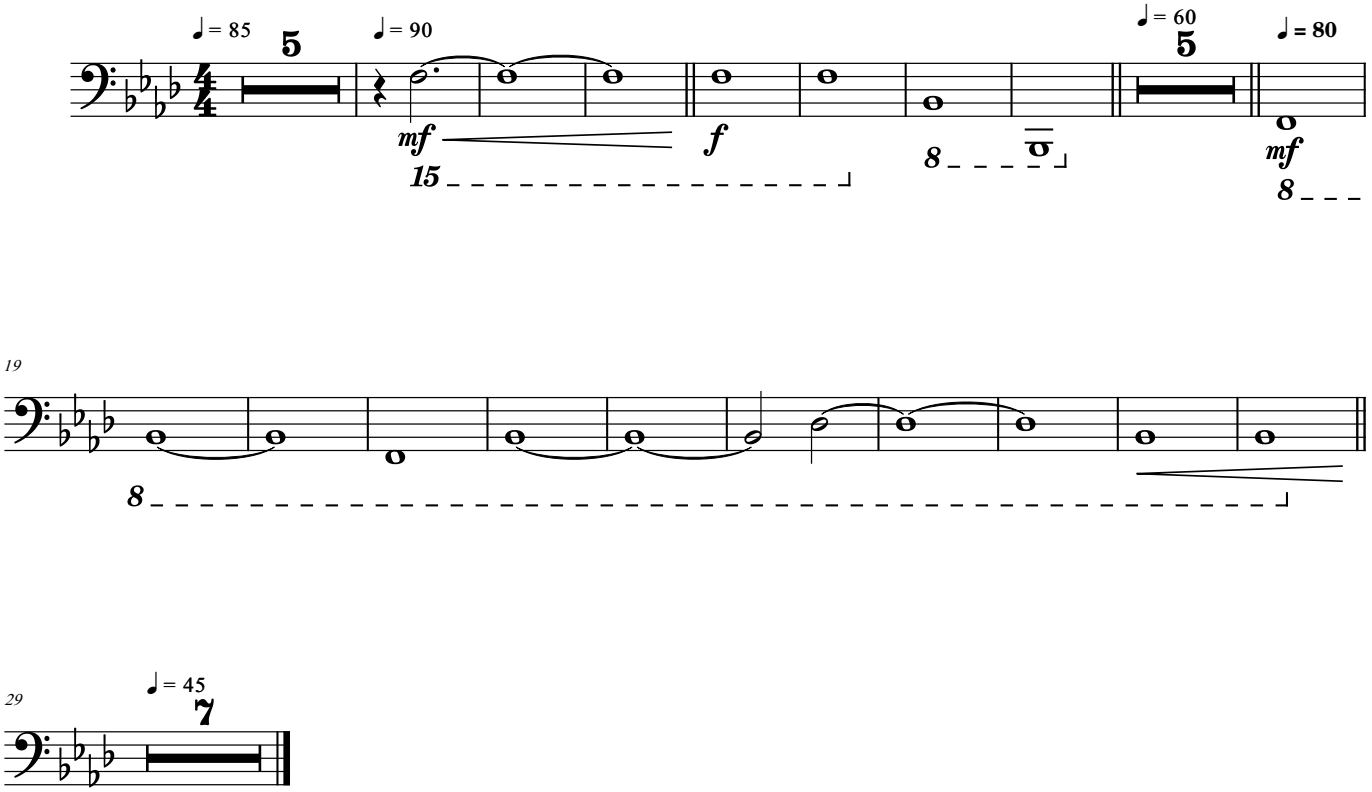
COMPOSITOR: EDGAR QUITIO



Sintetizador 8

PARTICHELA: CINEMA

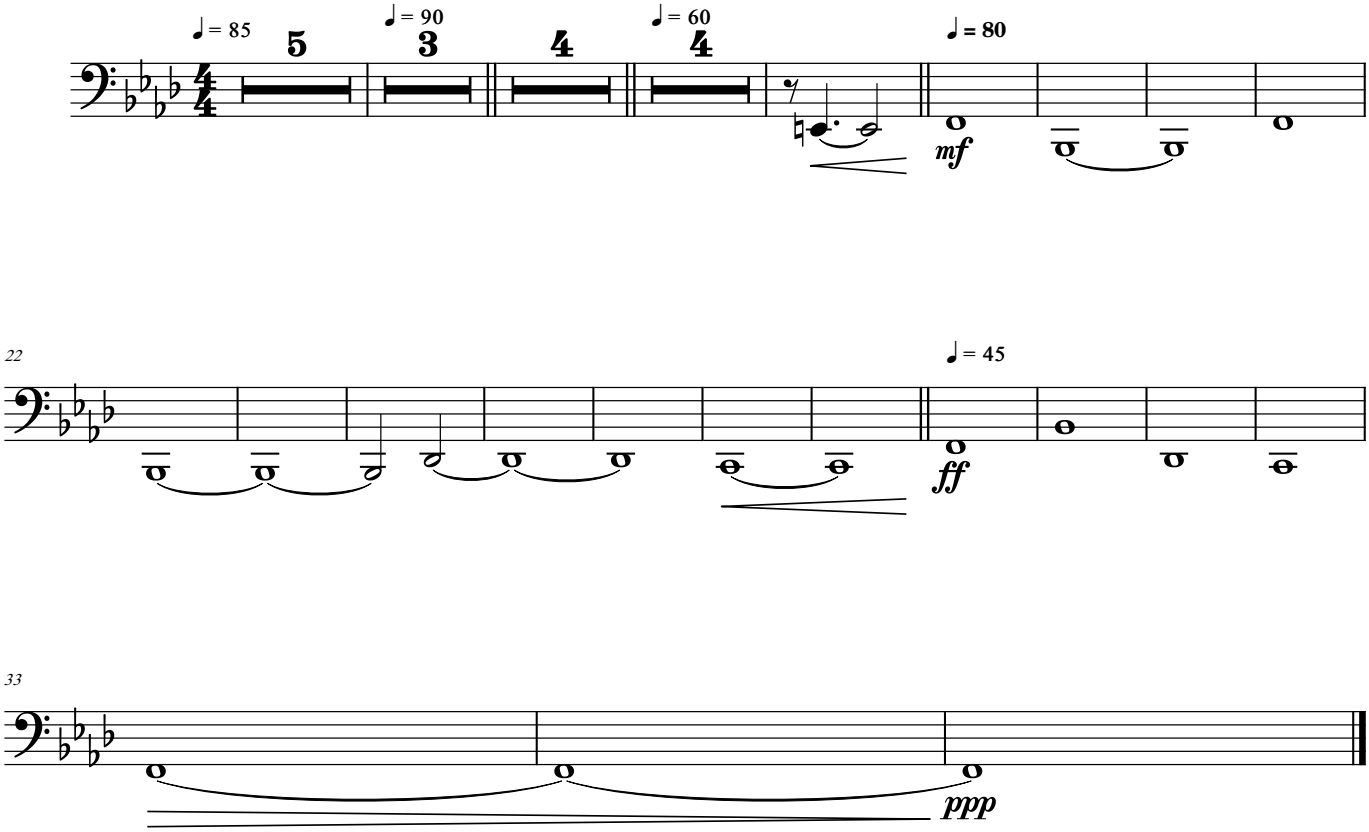
COMPOSITOR: EDGAR QUITIO



Sintetizador 9

PARTICHELA: CINEMA

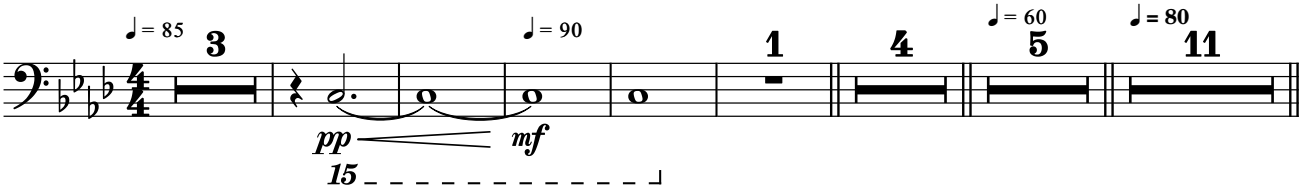
COMPOSITOR: EDGAR QUITIO

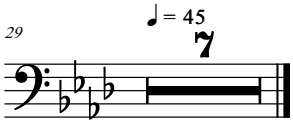


Sintetizador 10

PARTICHELA: CINEMA

COMPOSITOR: EDGAR QUITIO

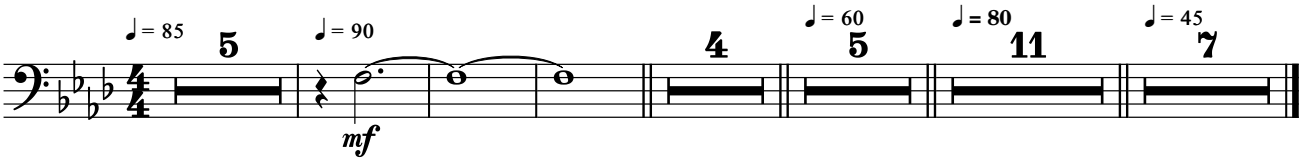




Sintetizador 11

PARTICHELA: CINEMA

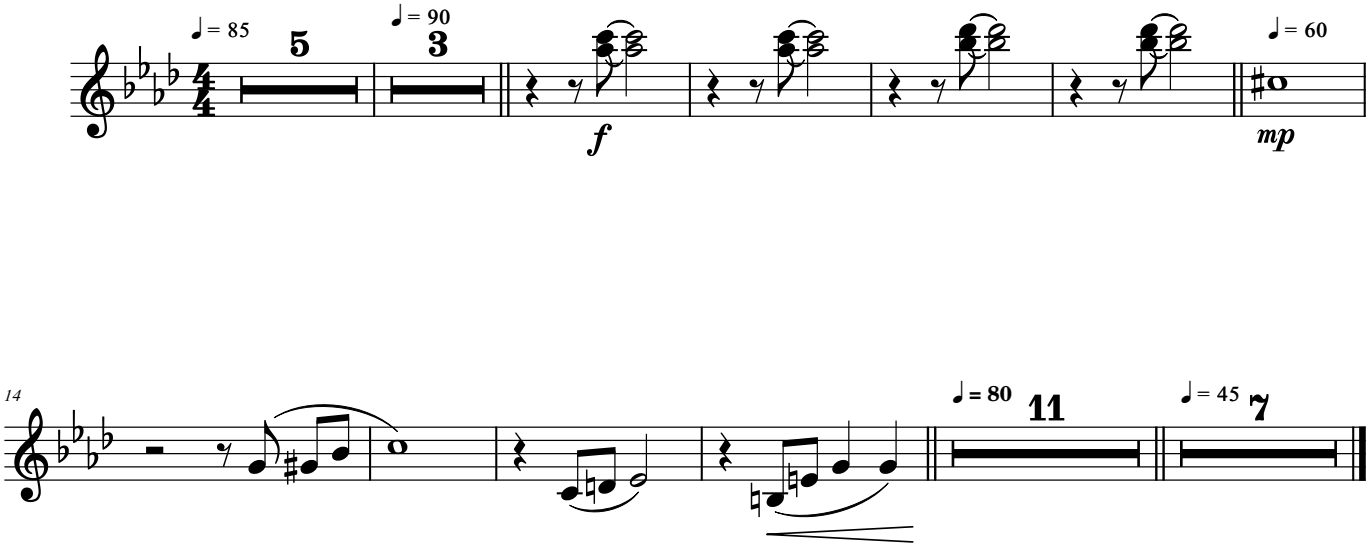
COMPOSITOR: EDGAR QUITIO



Sintetizador 12

PARTICHELA: CINEMA

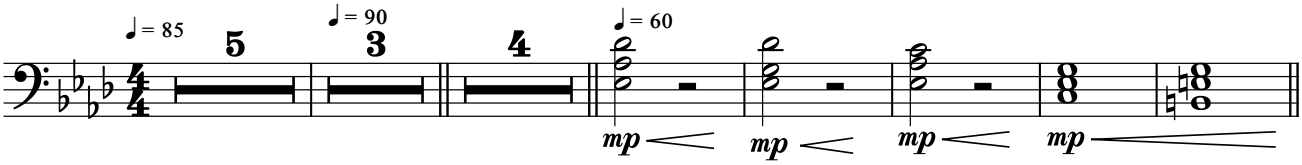
COMPOSITOR: EDGAR QUITIO

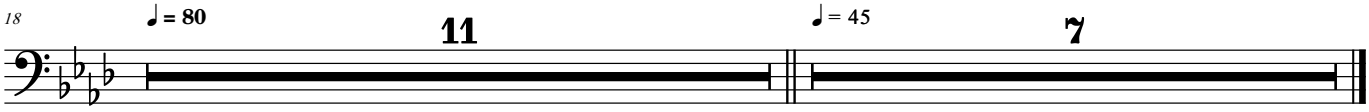


Sintetizador 13

PARTICHELA: CINEMA

COMPOSITOR: EDGAR QUITIO

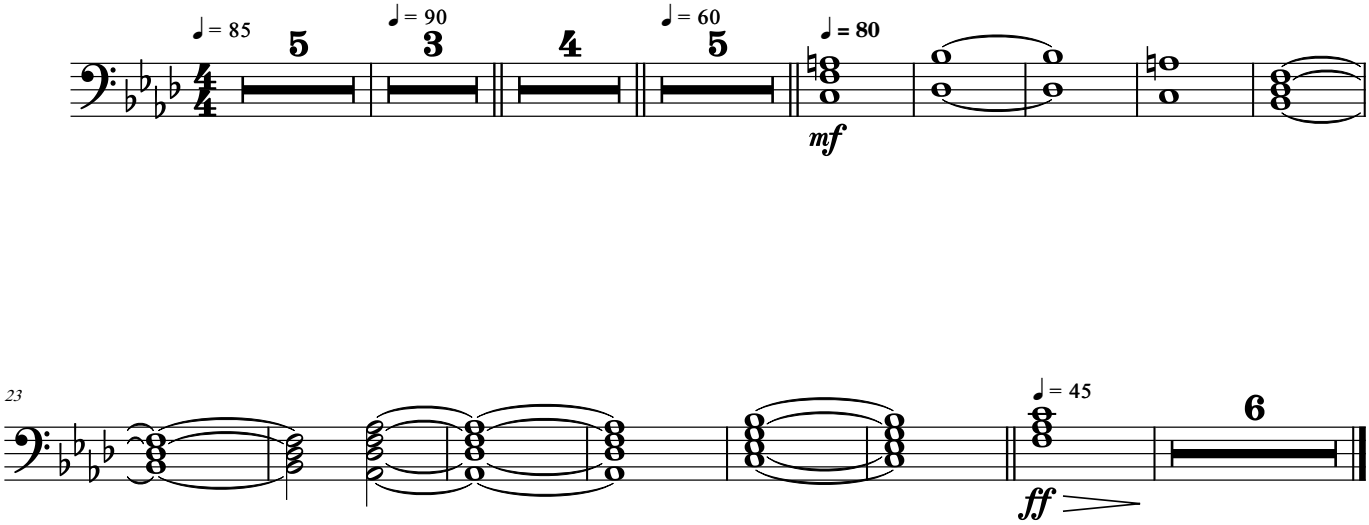




Violonchelo

PARTICHELA: CINEMA

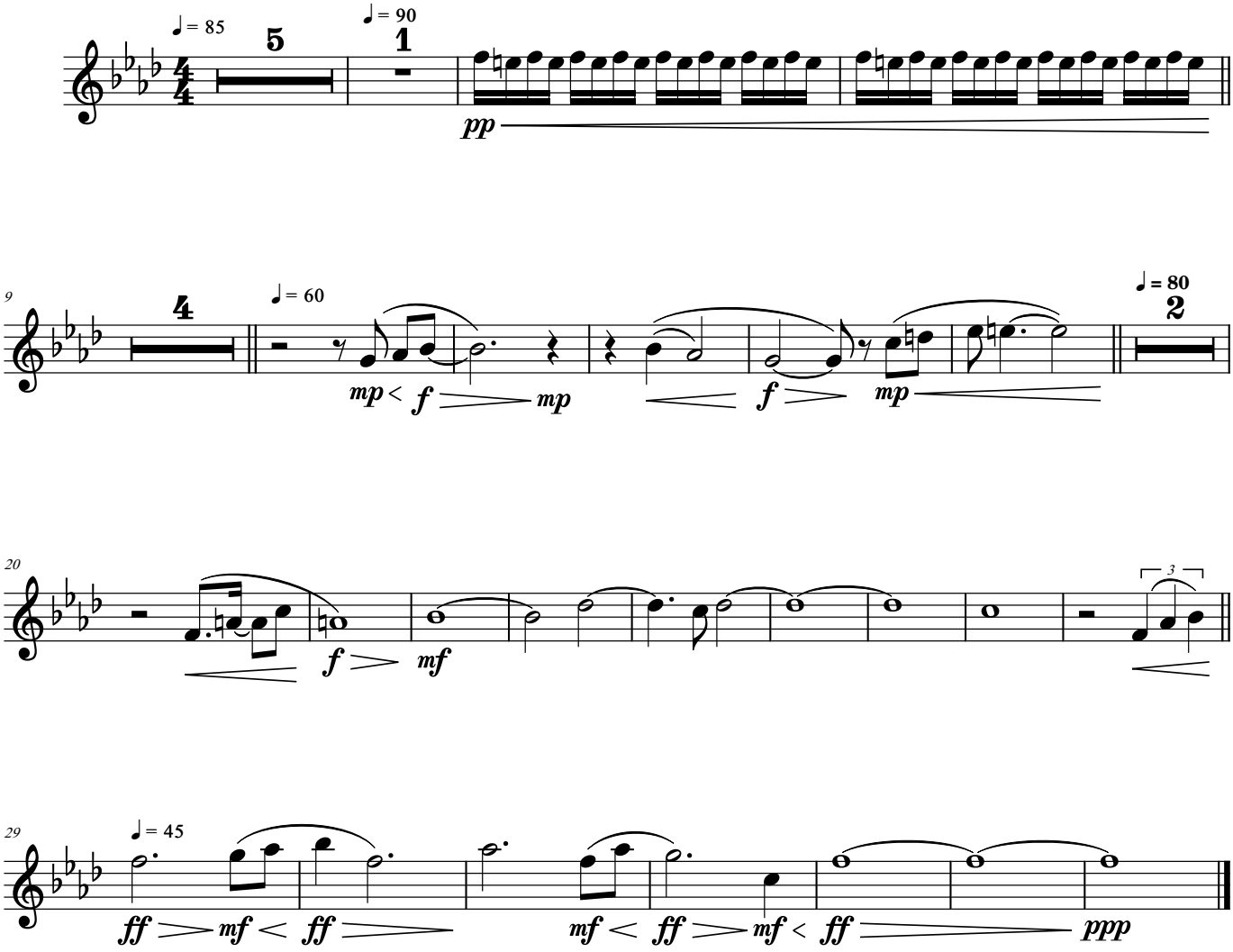
COMPOSITOR: EDGAR QUITIO



Violín

PARTICHELA: CINEMA

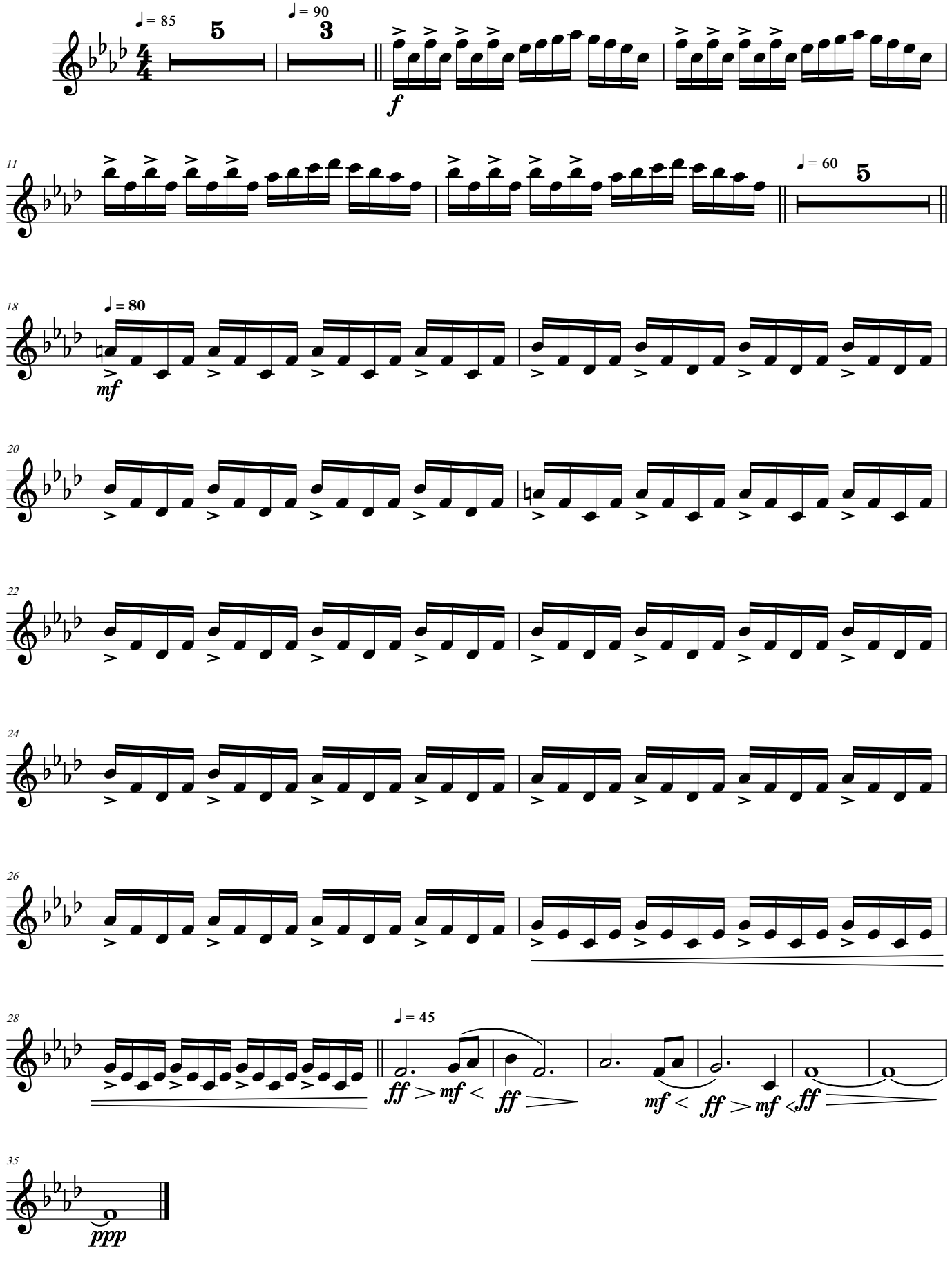
COMPOSITOR: EDGAR QUITIO



Violín (1)

PARTICHELA: CINEMA

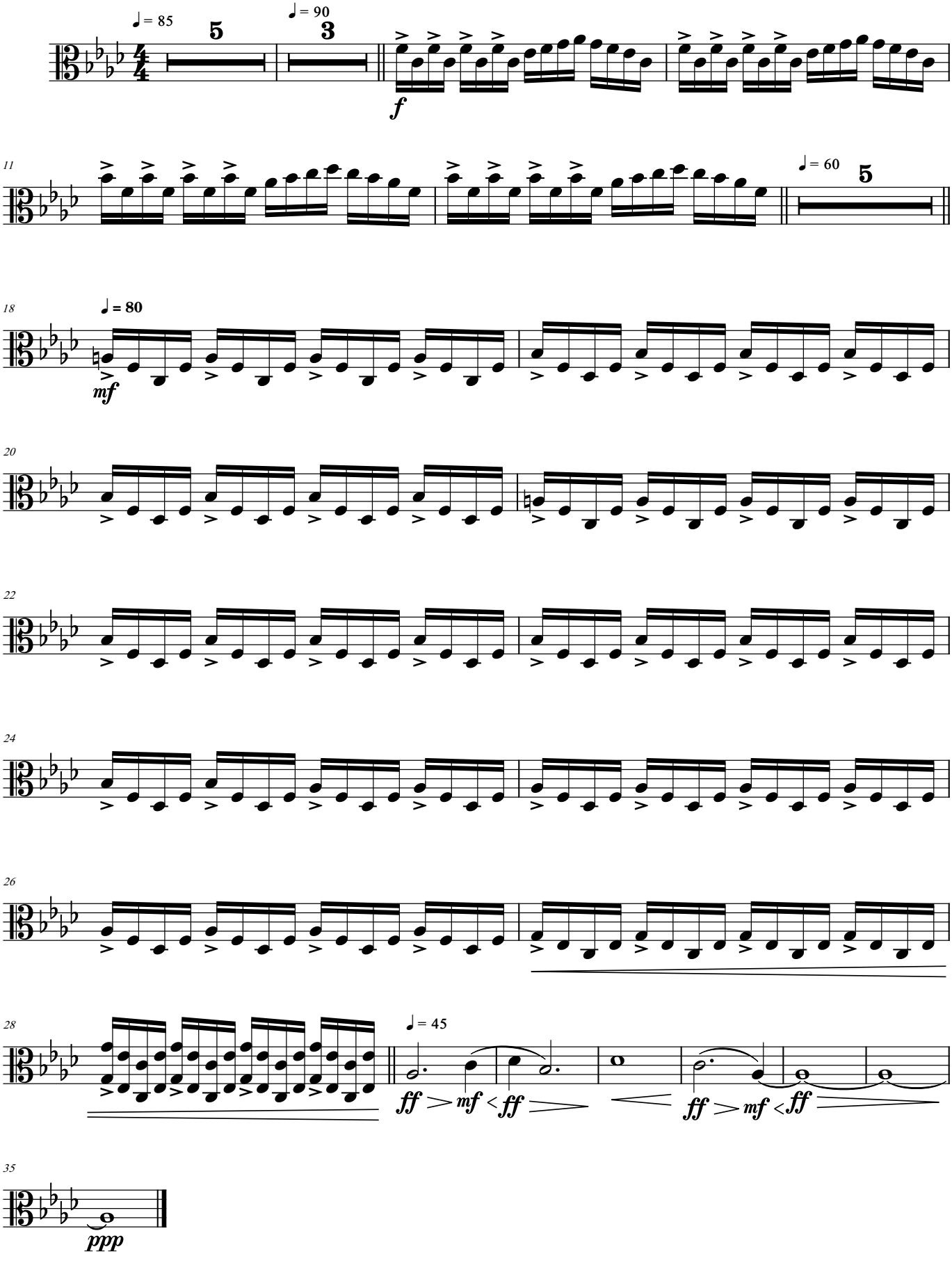
COMPOSITOR: EDGAR QUITIO



Viola

PARTICHELA: CINEMA

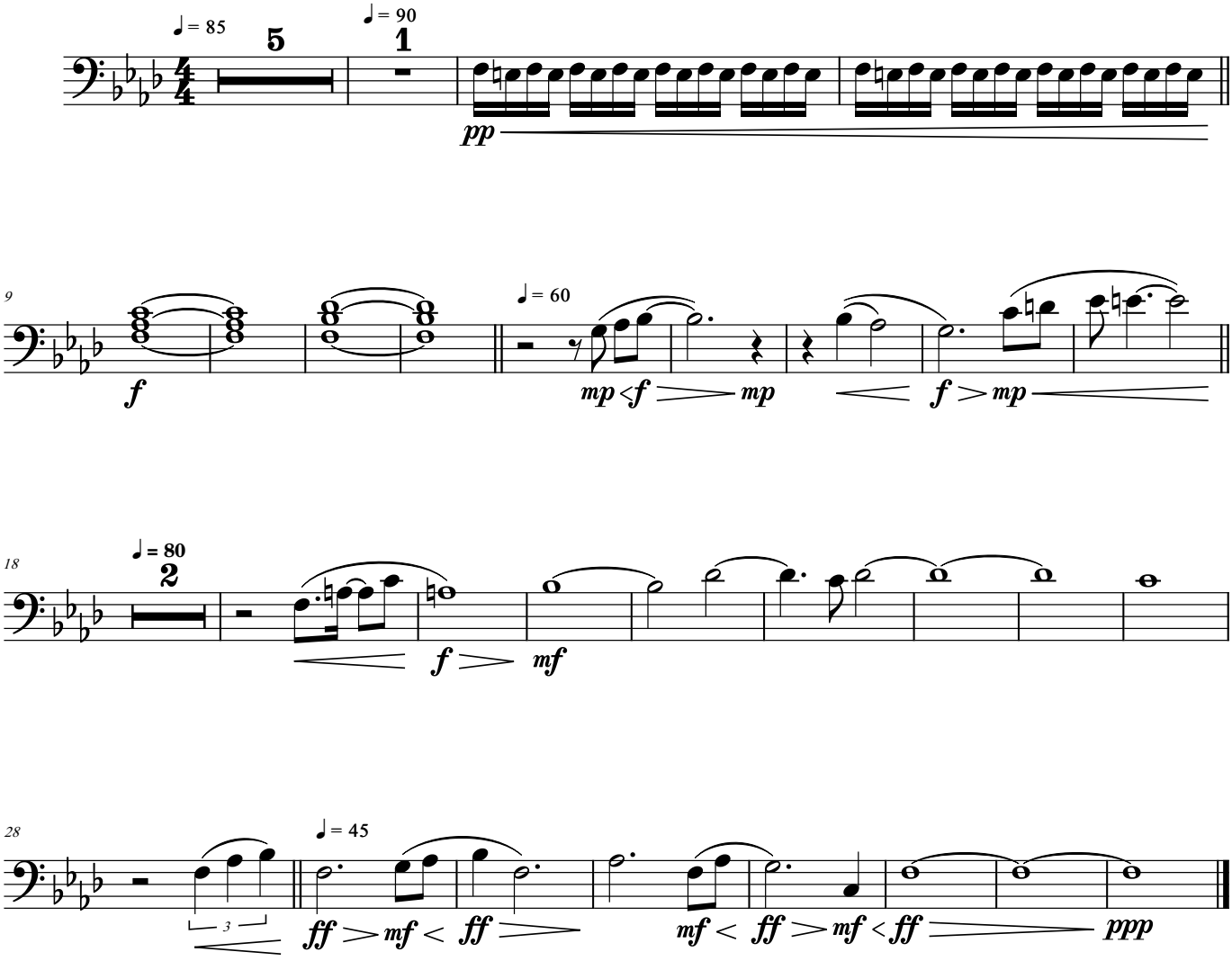
COMPOSITOR: EDGAR QUITIO



Violonchelo (1)

PARTICHELA: CINEMA

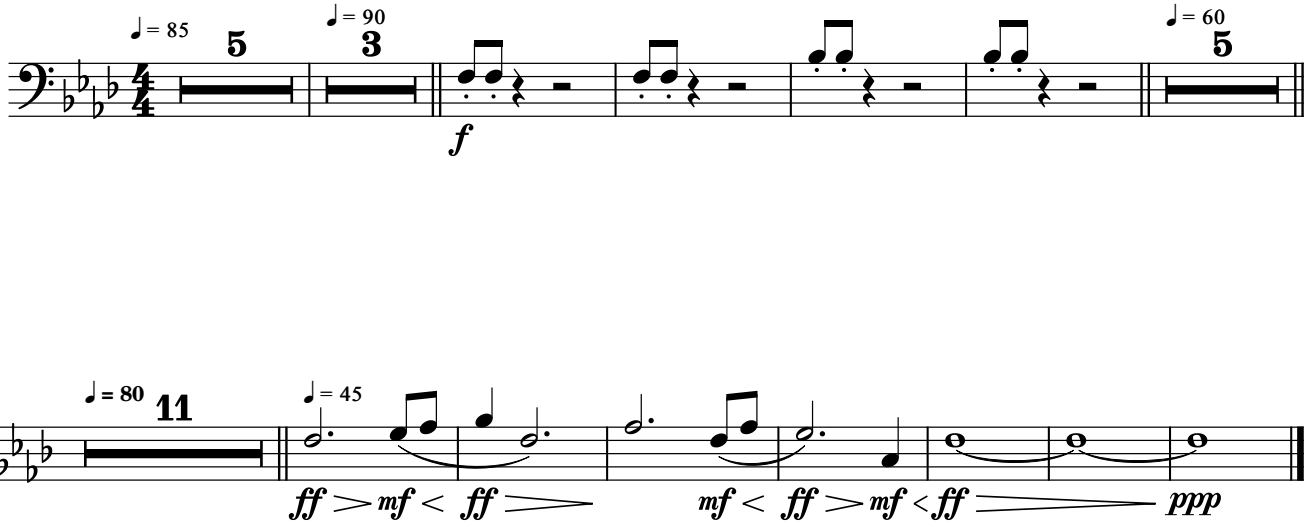
COMPOSITOR: EDGAR QUITIO



Contrabajo

PARTICHELA: CINEMA

COMPOSITOR: EDGAR QUITIO



ORQUESTACIÓN: SURVIVAL

Vientos Madera

Flauta 1: Native Instrument - Kontak - Symphony Essentials Woodwind Solo - Flute Essential

Flauta 2: Native Instrument - Kontak - Symphony Essentials Woodwind Solo - Flute Essential

Oboe: Spitfire - BBC Symphony Orchestra - Woodwinds - Oboes a3

Clarinete: Spitfire - BBC Symphony Orchestra - Woodwinds - Clarinetes a3

Fagot: Spitfire - BBC Symphony Orchestra - Woodwinds - Fagots a3

Vientos Metales:

Corno I&III: Spitfire - BBC Symphony Orchestra - Brass - Horns a4

Corno II&IV: Spitfire - BBC Symphony Orchestra - Brass - Horns a4

Trompeta: Spitfire - BBC Symphony Orchestra - Brass - Trumpets a3

Trombón: Spitfire - BBC Symphony Orchestra - Brass - Tenor Trombones a3

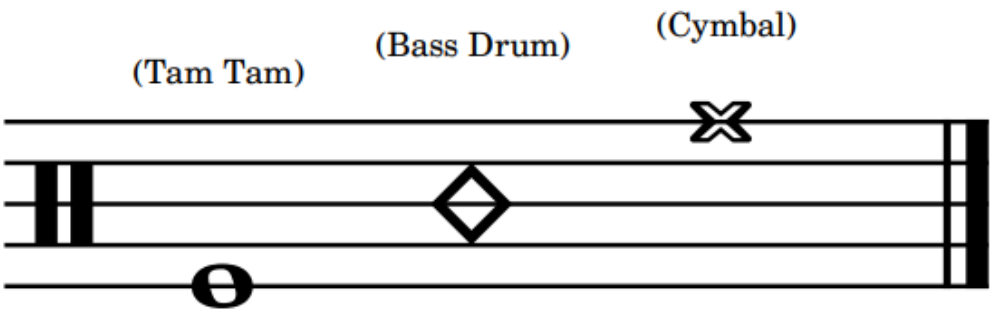
Tuba: Spitfire - BBC Symphony Orchestra - Brass - Tuba

Percusión

Timpani: Spitfire - BBC Symphony Orchestra - Percussion - Timpani

Percusión:

- Cymbal: Spitfire - BBC Symphony Orchestra - Percussion - Untuned Percussion
- Bass Drum: Spitfire - BBC Symphony Orchestra - Percussion - Untuned Percussion
- Tam Tam: Spitfire - BBC Symphony Orchestra - Percussion - Untuned Percussion



Sintetizadores

Sintetizador 1: Spitfire - Labs - Choir & Vocals - Choir - Long

Sintetizador 2: Spitfire - Labs - Choir & Vocals - Choir - Long

Sintetizador 3: Spitfire - BBC Symphony Orchestra - Strings Celli

Sintetizador 4: Spitfire - BBC Symphony Orchestra - Strings Basses

Cuerdas

Arpa: Spitfire - BBC Symphony Orchestra - Percussion - Harp

Violín 1: Native Instruments - Kontak - Session Strings PRO 2 - 03 Legato Sustain

Violín 2: Native Instruments - Kontak - Session Strings PRO 2 - 03 Legato Sustain

Viola: Native Instruments - Kontak - Session Strings PRO 2 - 05 Legato

Violonchelo: Native Instruments - Kontak - Session Strings PRO 2 - 05 Legato

Contrabajo: Native Instruments - Kontak - Session Strings PRO 2 - 05 Legato

SCORE: SURVIVAL

COMPOSITOR: EDGAR QUITIO

♩= 60 INTRO

Flauta 1
Flauta 2
Oboe
Clarinete en Si ♭
Fagot
Corno F I & III
Corno F II & IV
Trompeta
Trombón
Tuba
Timpani
Percusion
Sintetizador 1
Sintetizador 2
Sintetizador 3
Sintetizador 4
Arpa
Violín 1
Violín 2
Viola
Violonchelo
Contrabajo

espress.

7

NADANDO

Fl.
Fl. 2
Ob. 2
Cl. en Si ♭
Fg. 2
Cor. I & III
Cor. II & IV
Tpt.
Tbn.
Tba.
Timp.
Perc.
St. 1
St. 2
St. 3
St. 4
Arp.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.

Cymabal
Bass Drum
Tam Tam

mf mp pp

13

♩= 55

Fl.
Fl. 2
Ob. 2
Cl. en Si ♭
Fg. 2
Cor. I & III
Cor. II & IV
Tpt.
Tbn.
Tba.
Timp.
Perc.
St. 1
St. 2
St. 3
St. 4
Arp.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.

Cymbal
Cymbal
Bass Drum
Tam Tam

pp mp mf

20

rit.

♩= 40

♩= 55
GOTAS

Fl.
Fl. 2
Ob. 2
Cl. en Si ♭
Fg. 2
Cor. I & III
Cor. II & IV
Tpt.
Tbn.
Tba.
Timp.
Perc.
St. 1
St. 2
St. 3
St. 4
Arp.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.

mp *pp* *f* *mf*

28

♩ = 40
CREDITOS

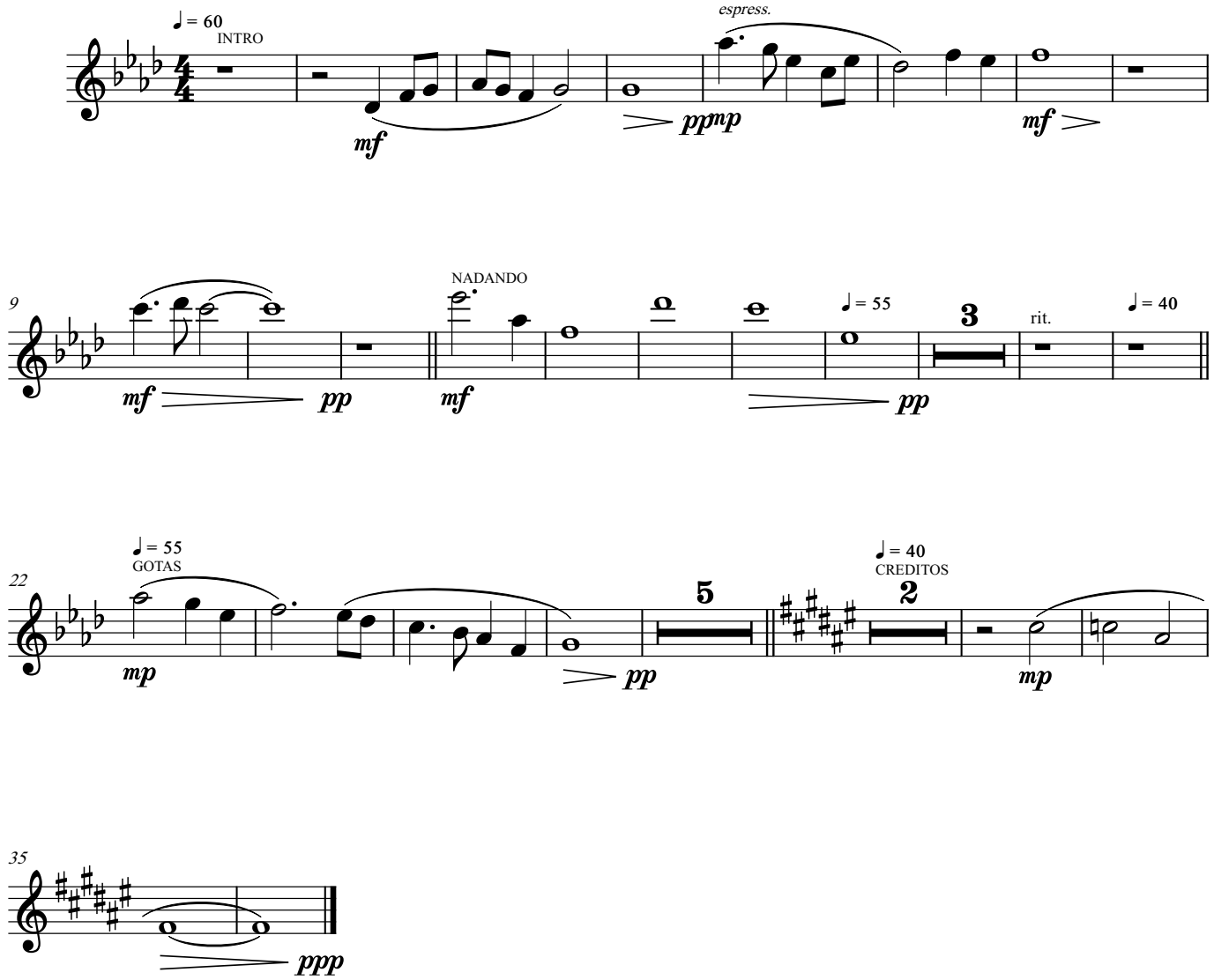
Fl.
Fl. 2
Ob. 2
Cl. en Si ♭
Fg. 2
Cor. I & III
Cor. II & IV
Tpt.
Tbn.
Tba.
Timp.
Perc.
Cymabal
Bass Drum
Tam Tam
St. 1
St. 2
St. 3
St. 4
Arp.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.

mp *ppp* *ff* *pp*

Flauta 1

PARTICHELA: SURVIVAL

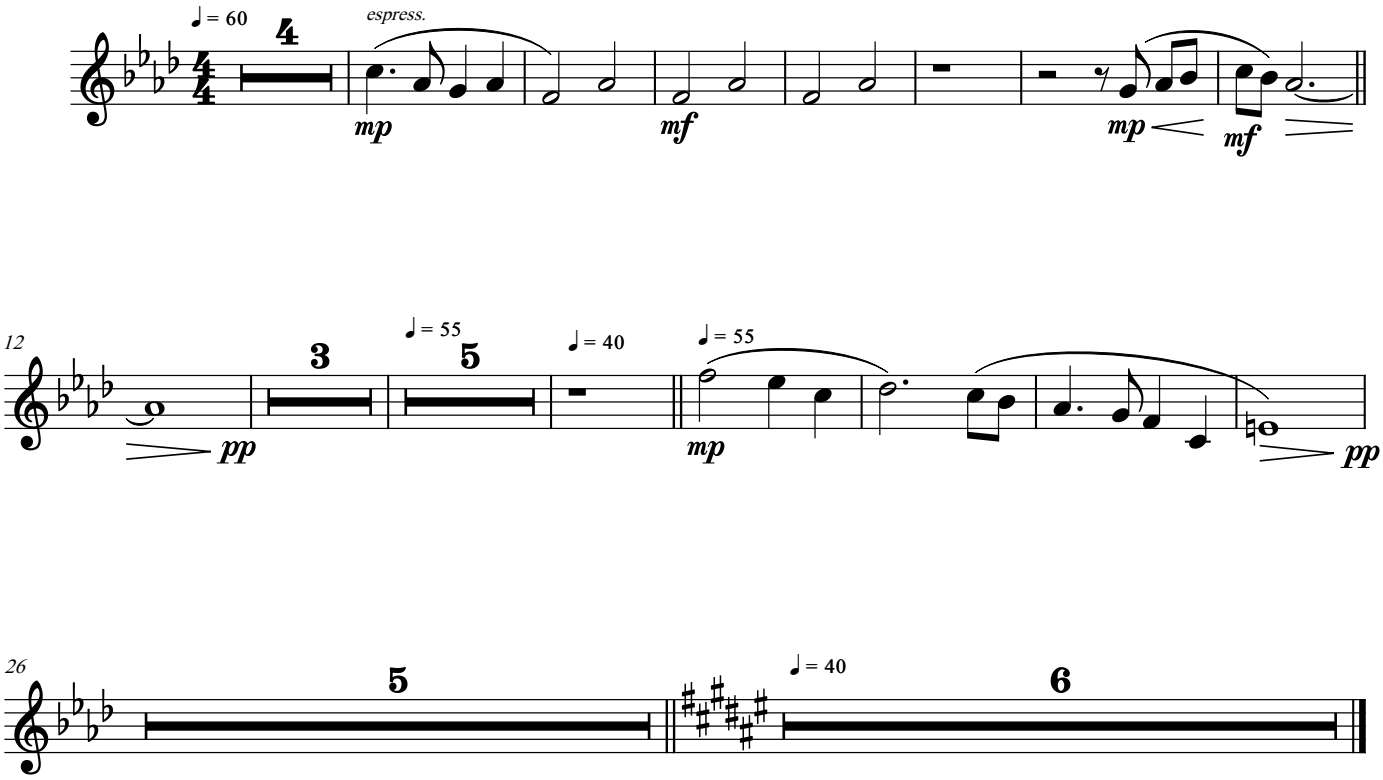
COMPOSITOR: EDGAR QUITIO



Flauta 2

PARTICHELA: SURVIVAL

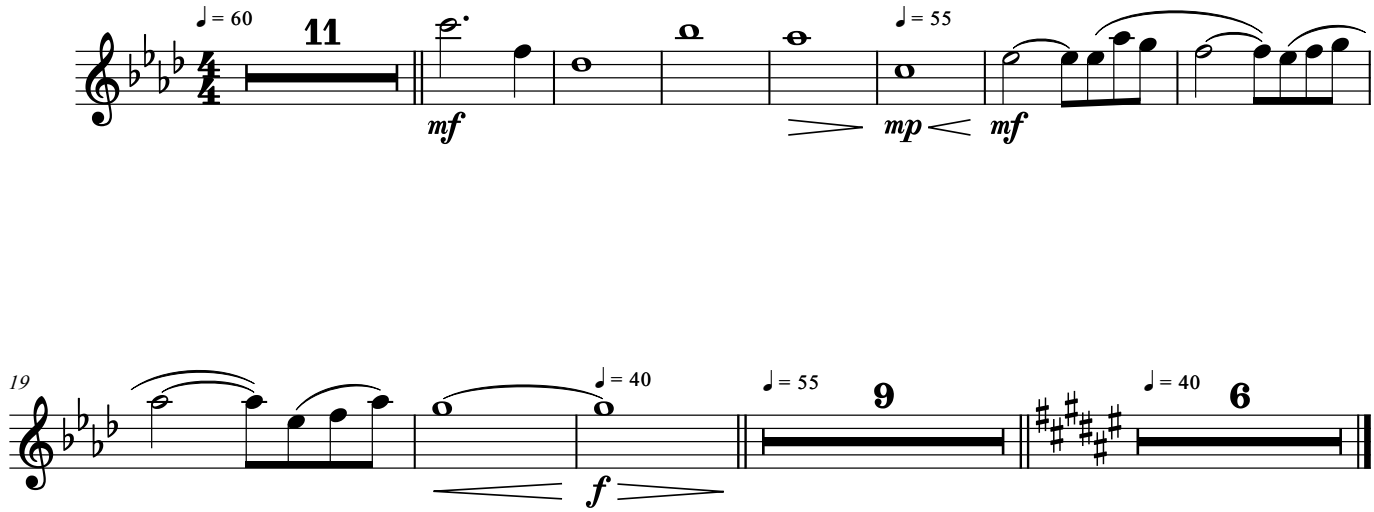
COMPOSITOR: EDGAR QUITIO



Oboe

PARTICHELA: SURVIVAL

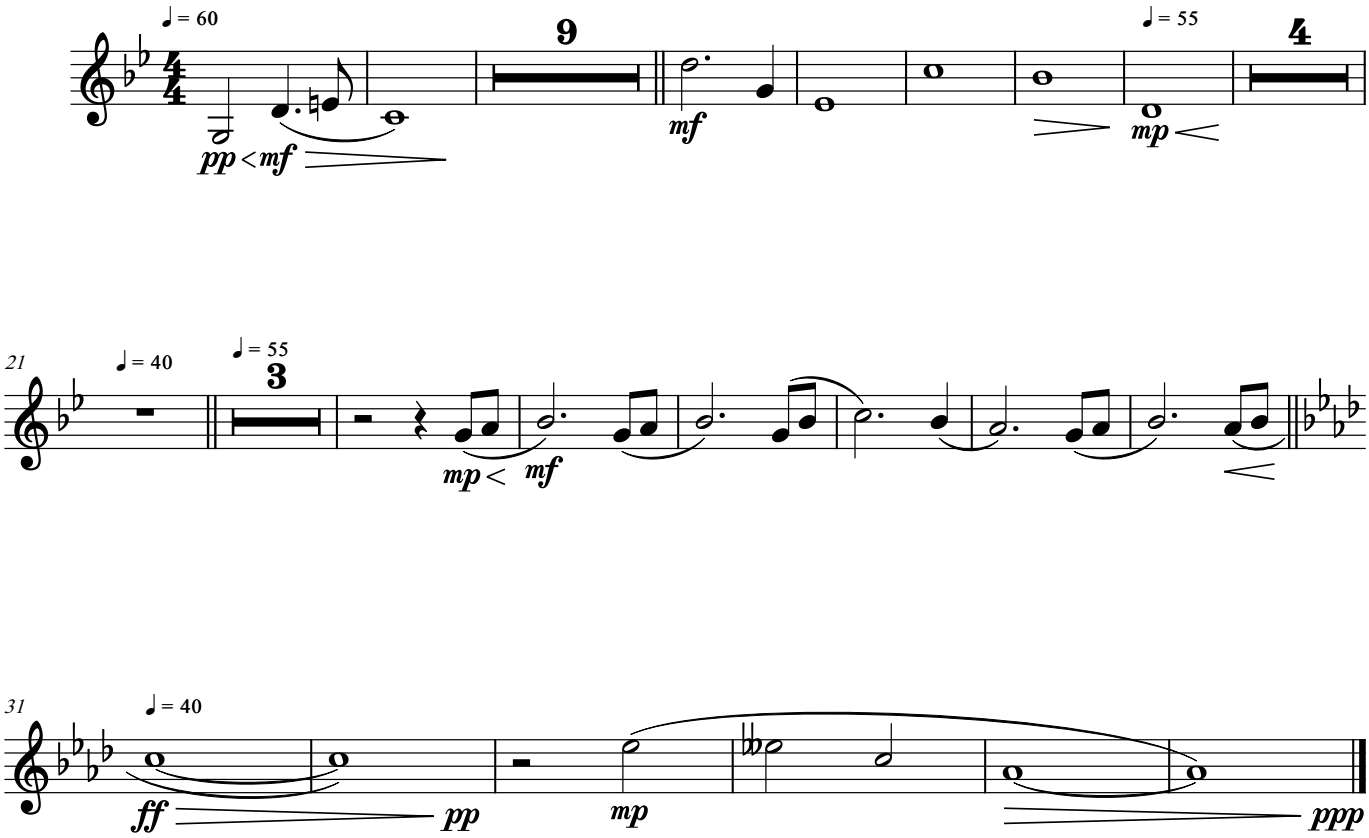
COMPOSITOR: EDGAR QUITIO



Clarinete en Si ♭

PARTICHELA: SURVIVAL

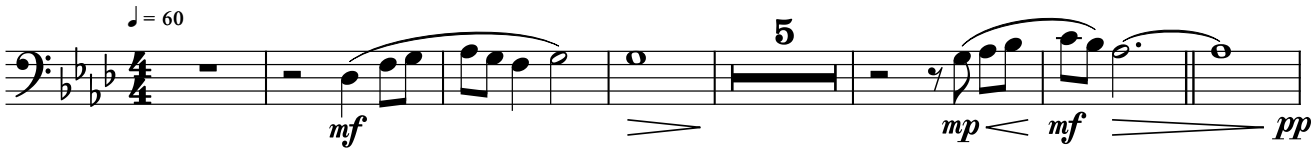
COMPOSITOR: EDGAR QUITIO

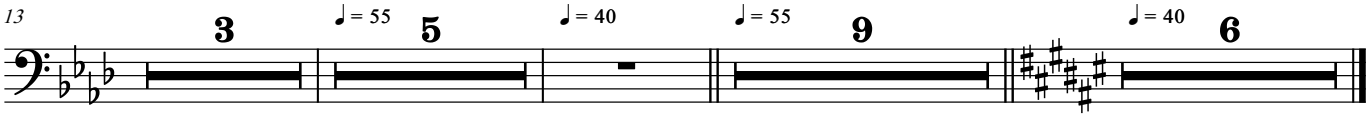


Fagot

PARTICHELA: SURVIVAL

COMPOSITOR: EDGAR QUITIO

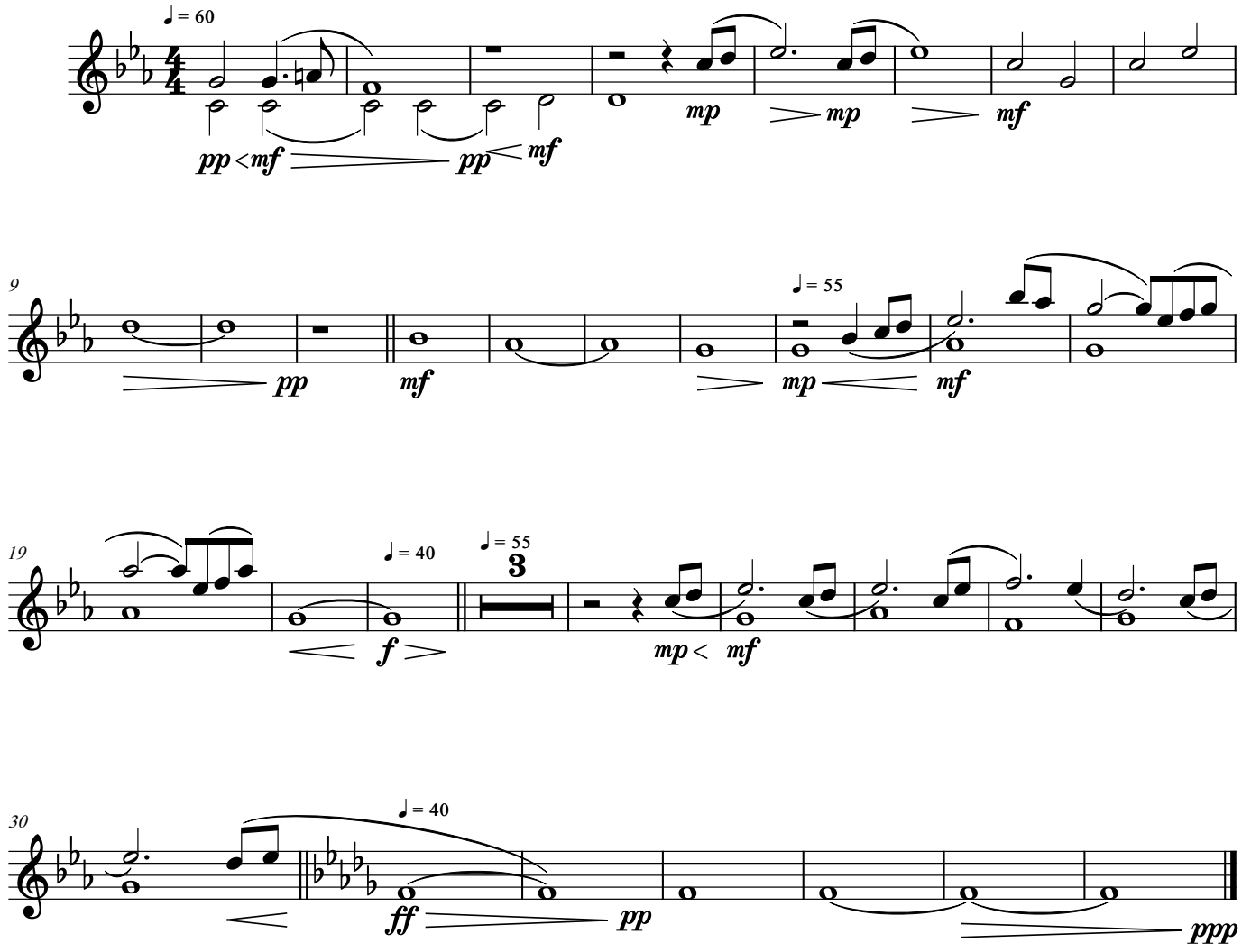




Corno I & III

PARTICHELA: SURVIVAL

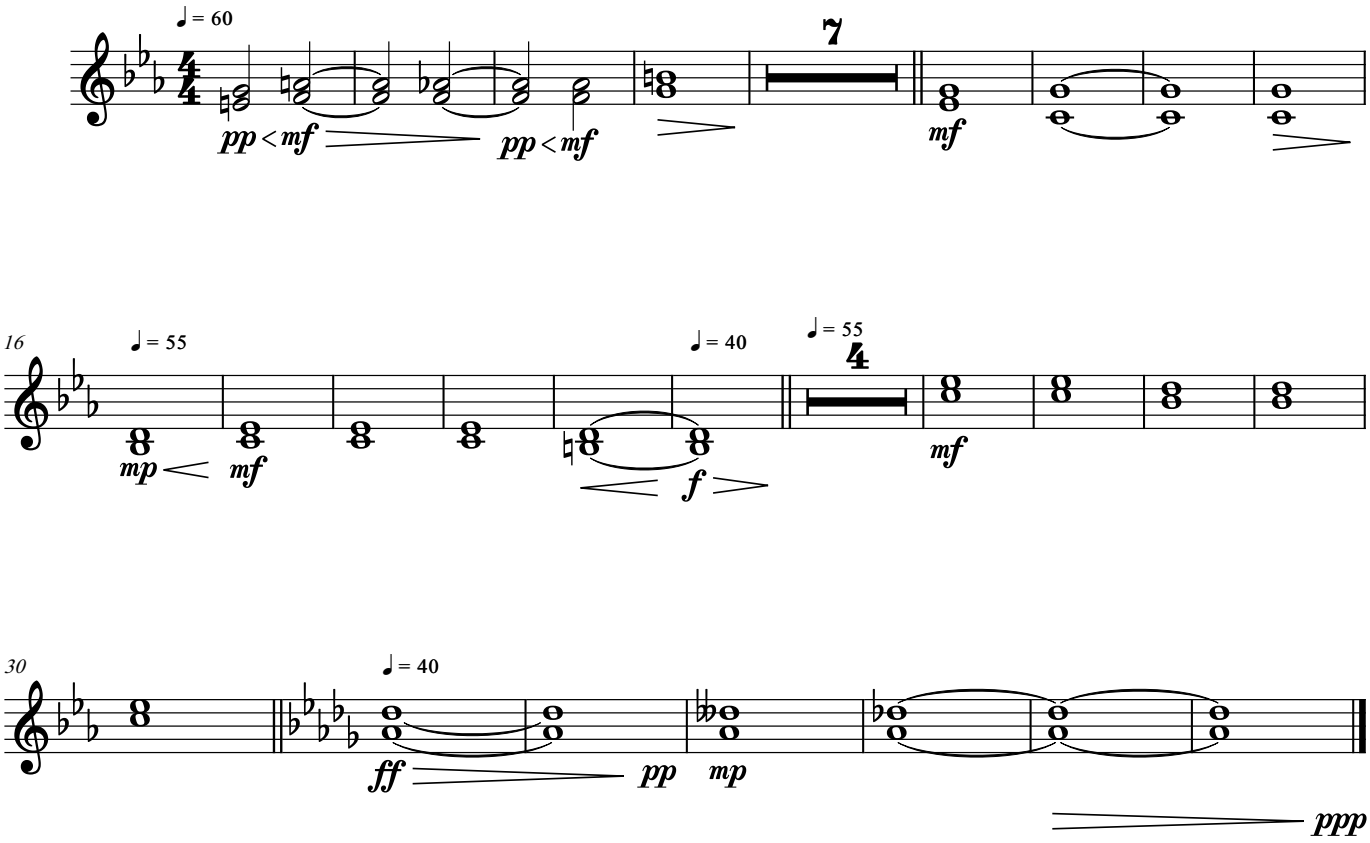
COMPOSITOR: EDGAR QUITIO



Corno II & IV

PARTICHELA: SURVIVAL

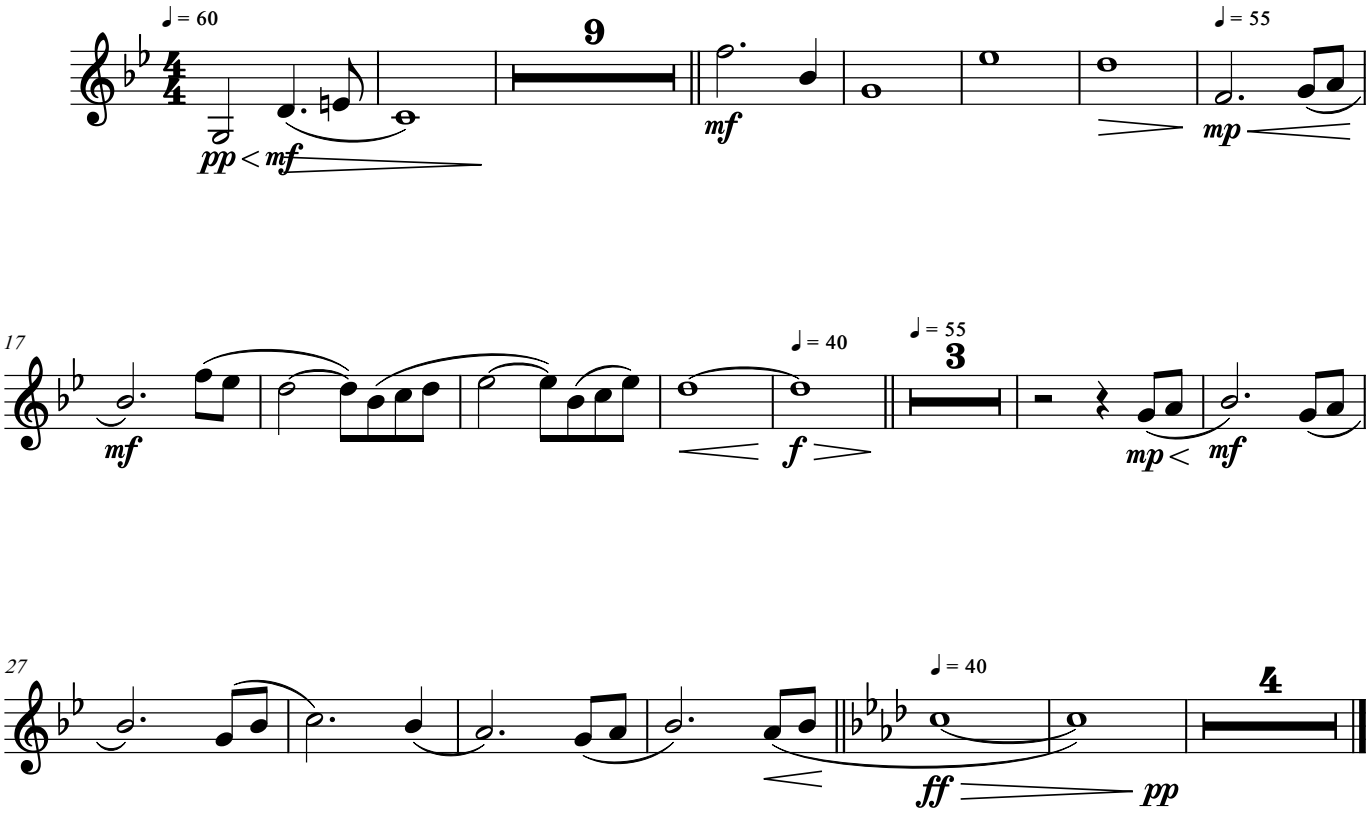
COMPOSITOR: EDGAR QUITIO



Trompeta en Si ♭

PARTICHELA: SURVIVAL

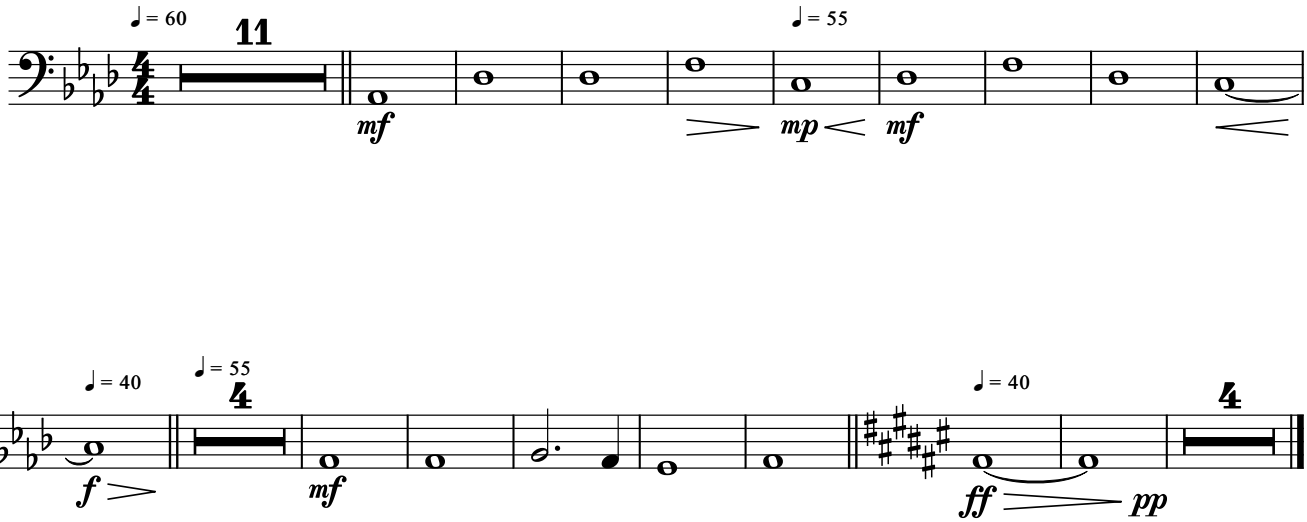
COMPOSITOR: EDGAR QUITIO



Trombón

PARTICHELA: SURVIVAL

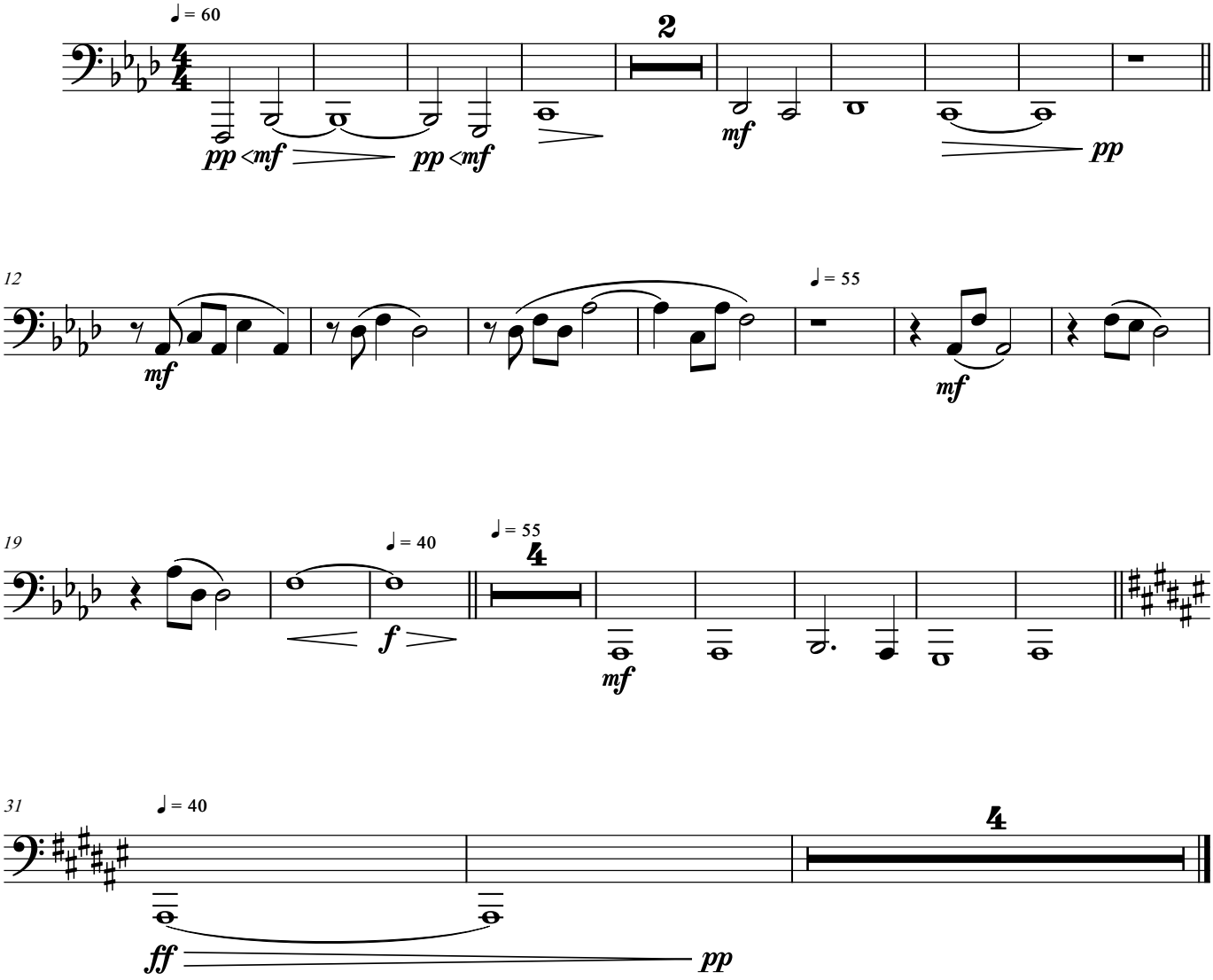
COMPOSITOR: EDGAR QUITIO



Tuba

PARTICHELA: SURVIVAL

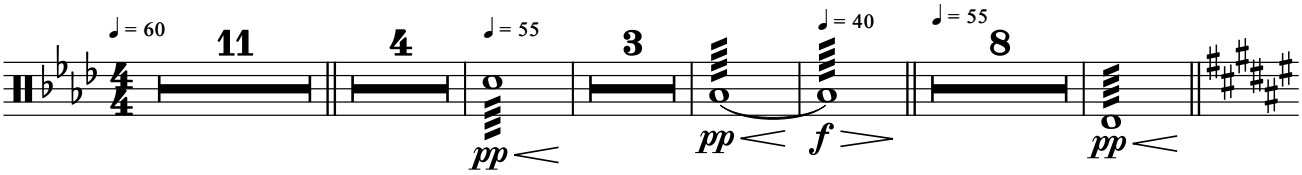
COMPOSITOR: EDGAR QUITIO

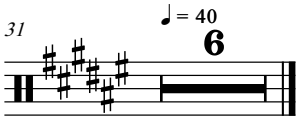


Timpani

PARTICHELA: SURVIVAL

COMPOSITOR: EDGAR QUITIO

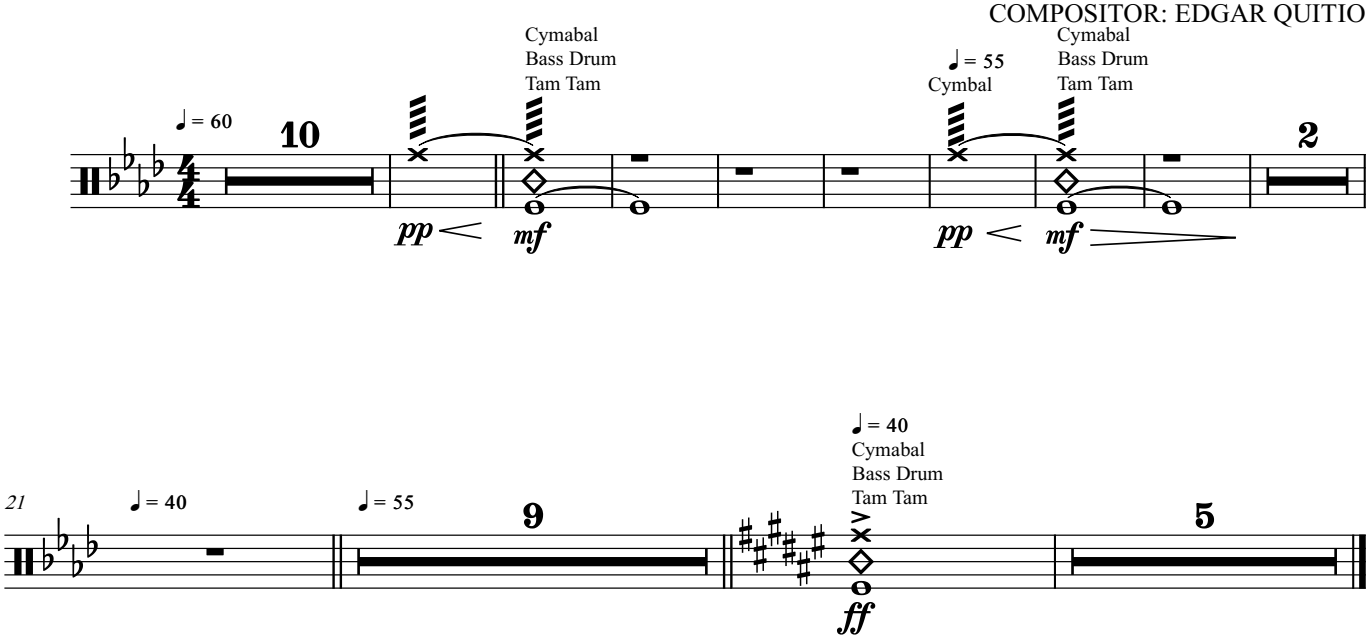




Percusion

PARTICHELA: SURVIVAL

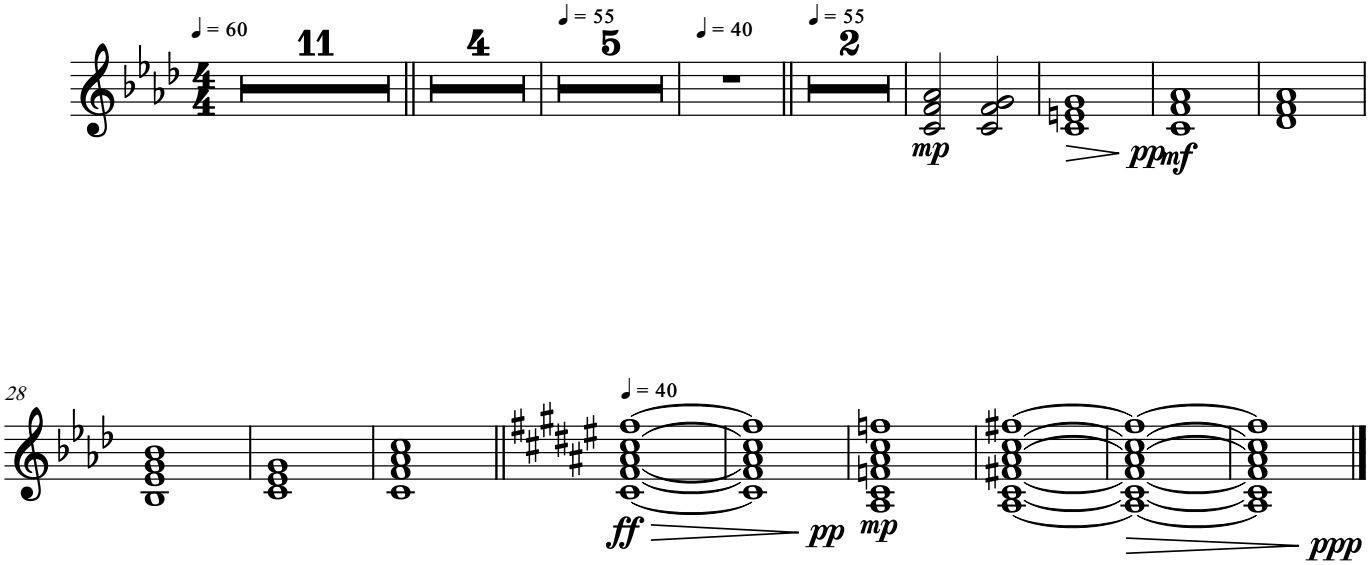
COMPOSITOR: EDGAR QUITIO



Sintetizador 1

PARTICHELA: SURVIVAL

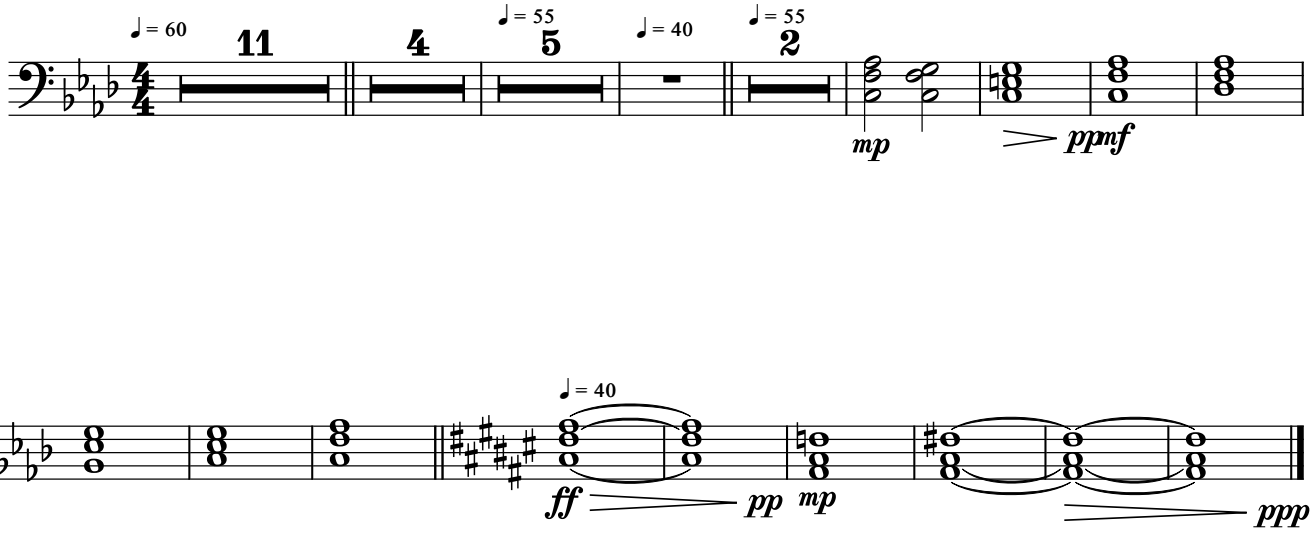
COMPOSITOR: EDGAR QUITIO



Sintetizador 2

PARTICHELA: SURVIVAL

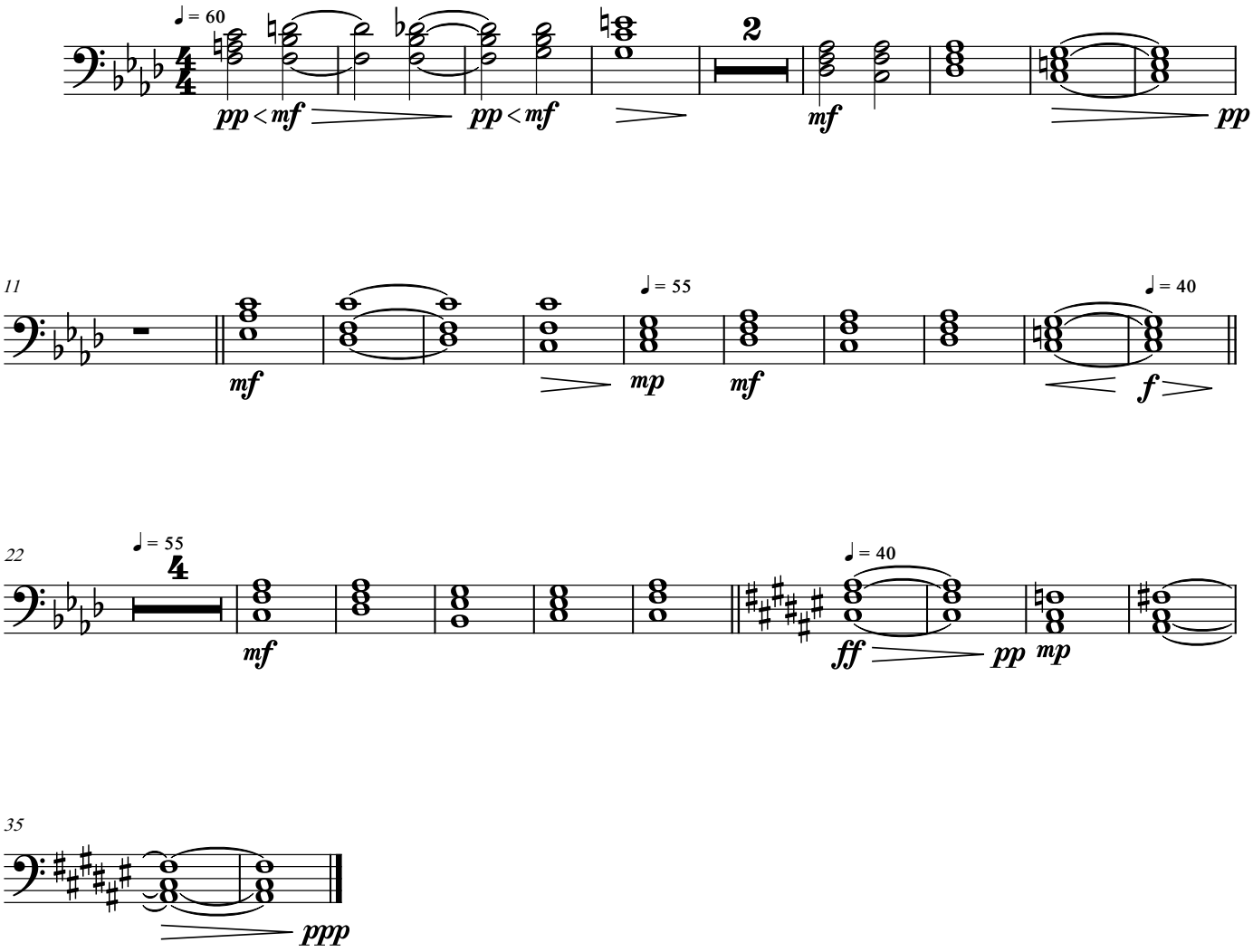
COMPOSITOR: EDGAR QUITIO



Sintetizador 3

PARTICHELA: SURVIVAL

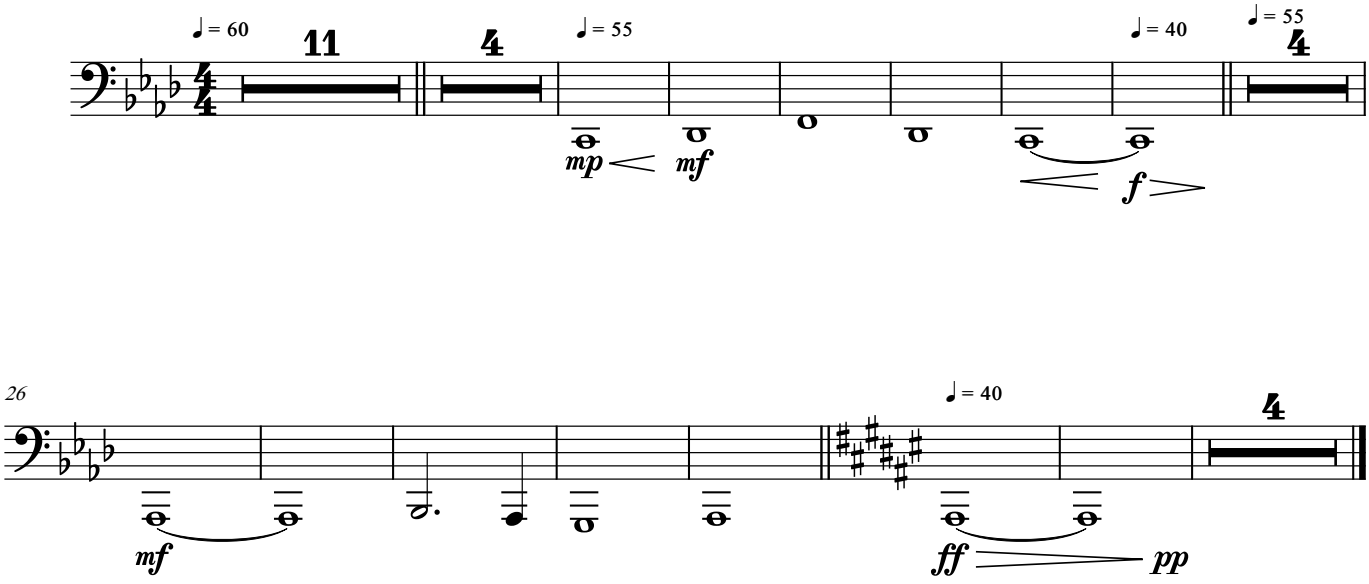
COMPOSITOR: EDGAR QUITIO



Sintetizador 4

PARTICHELA: SURVIVAL

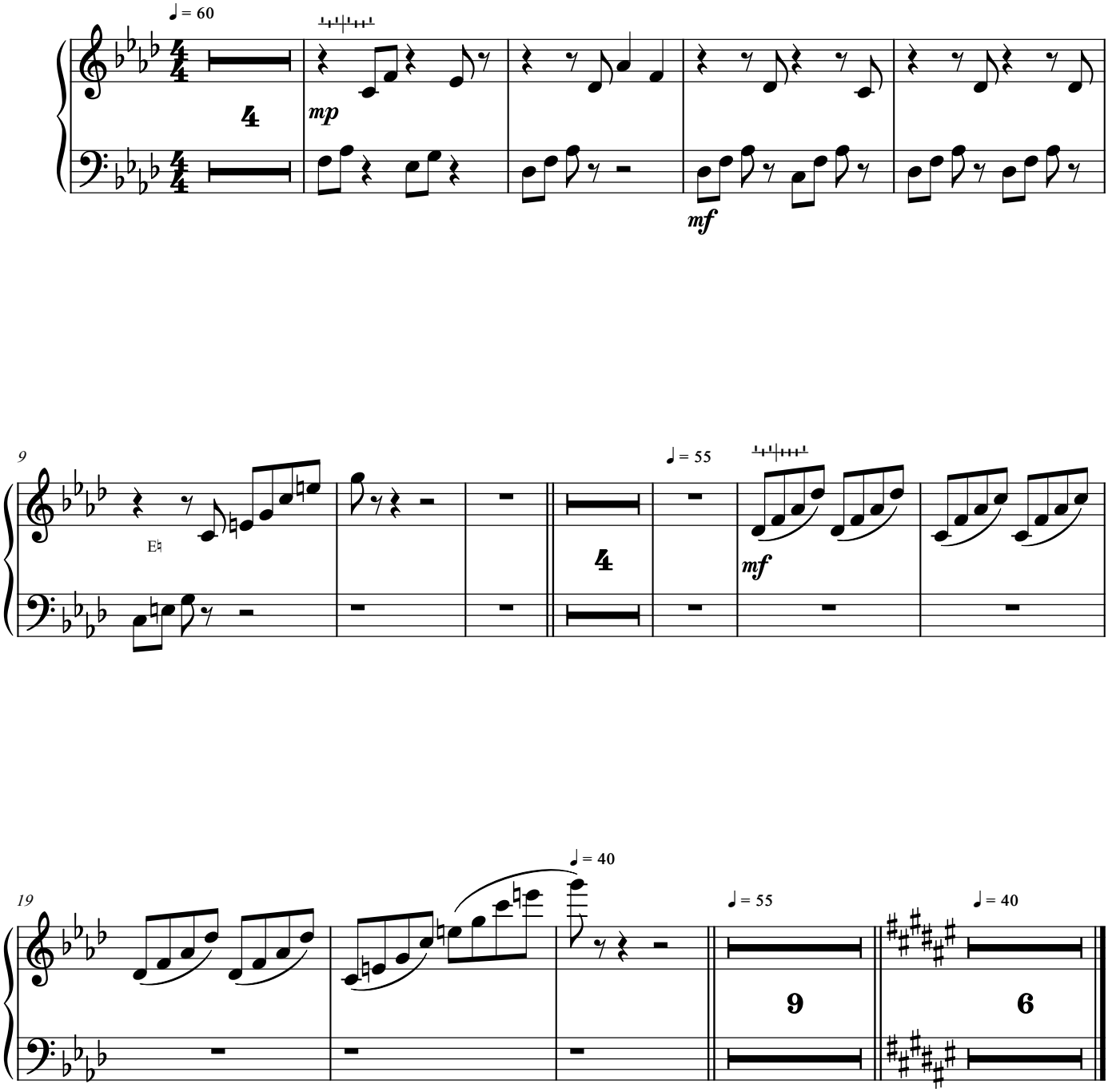
COMPOSITOR: EDGAR QUITIO



Arpa

PARTICHELA: SURVIVAL

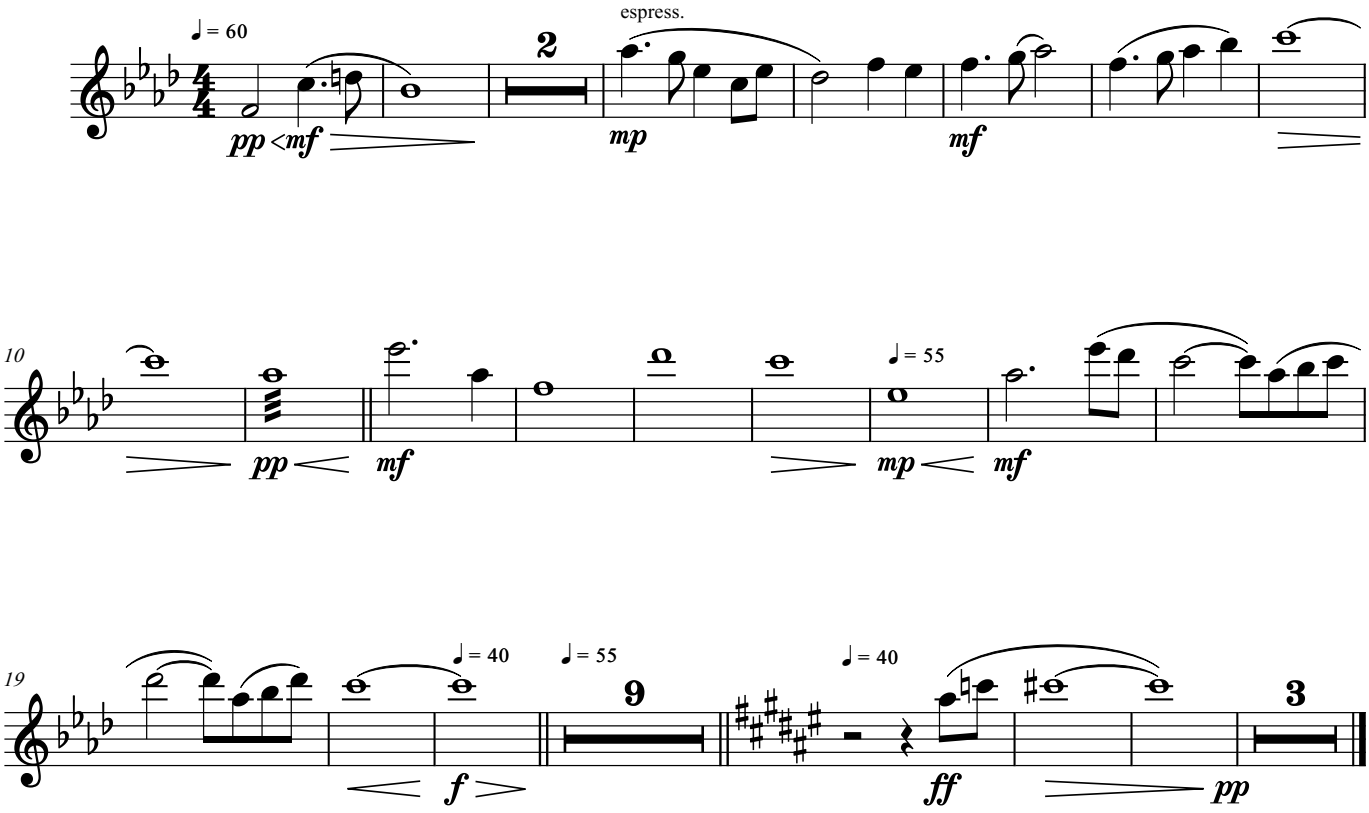
COMPOSITOR: EDGAR QUITIO



Violín 1

PARTICHELA: SURVIVAL

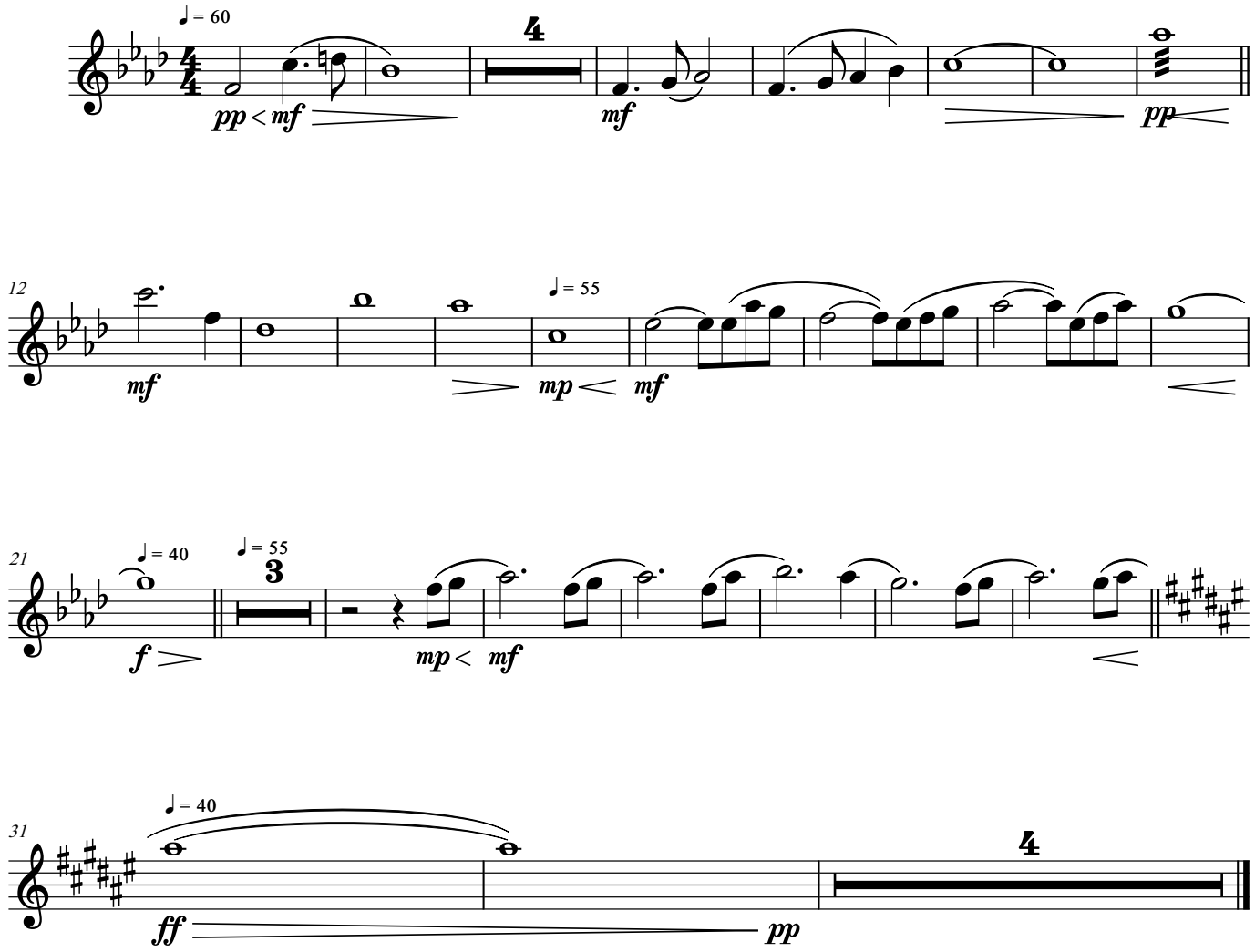
COMPOSITOR: EDGAR QUITIO



Violín 2

PARTICHELA: SURVIVAL

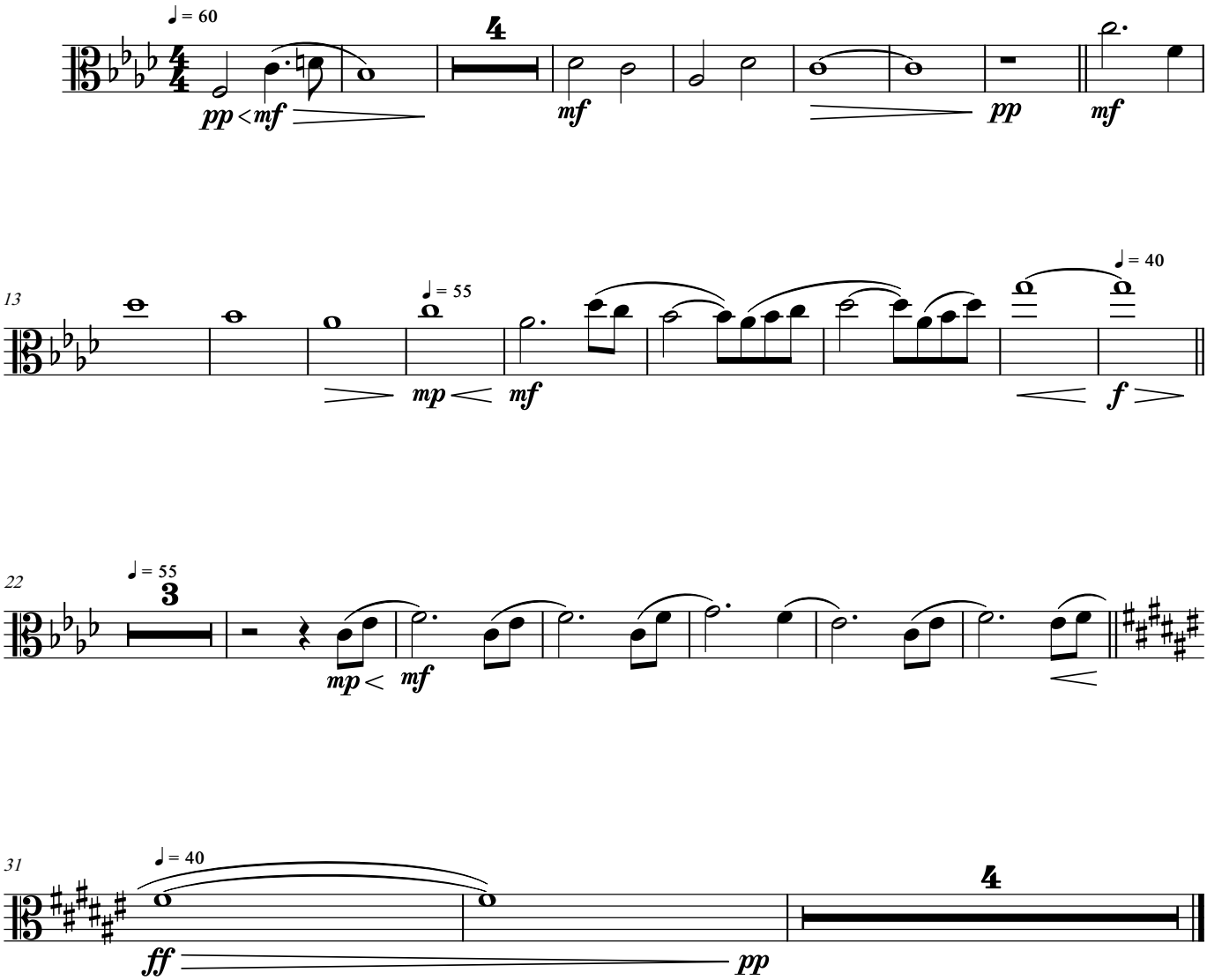
COMPOSITOR: EDGAR QUITIO



Viola

PARTICHELA: SURVIVAL

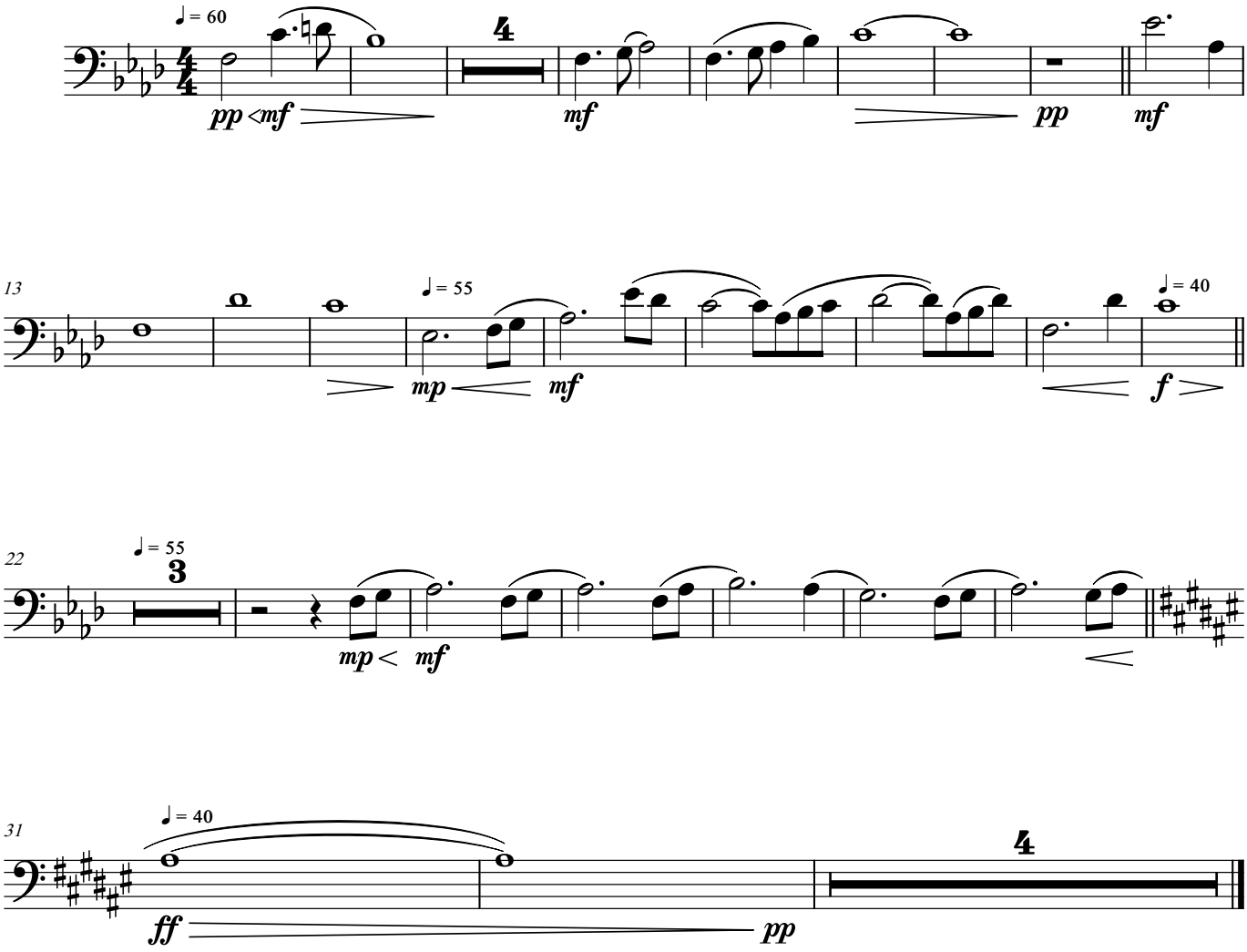
COMPOSITOR: EDGAR QUITIO



Violonchelo

PARTICHELA: SURVIVAL

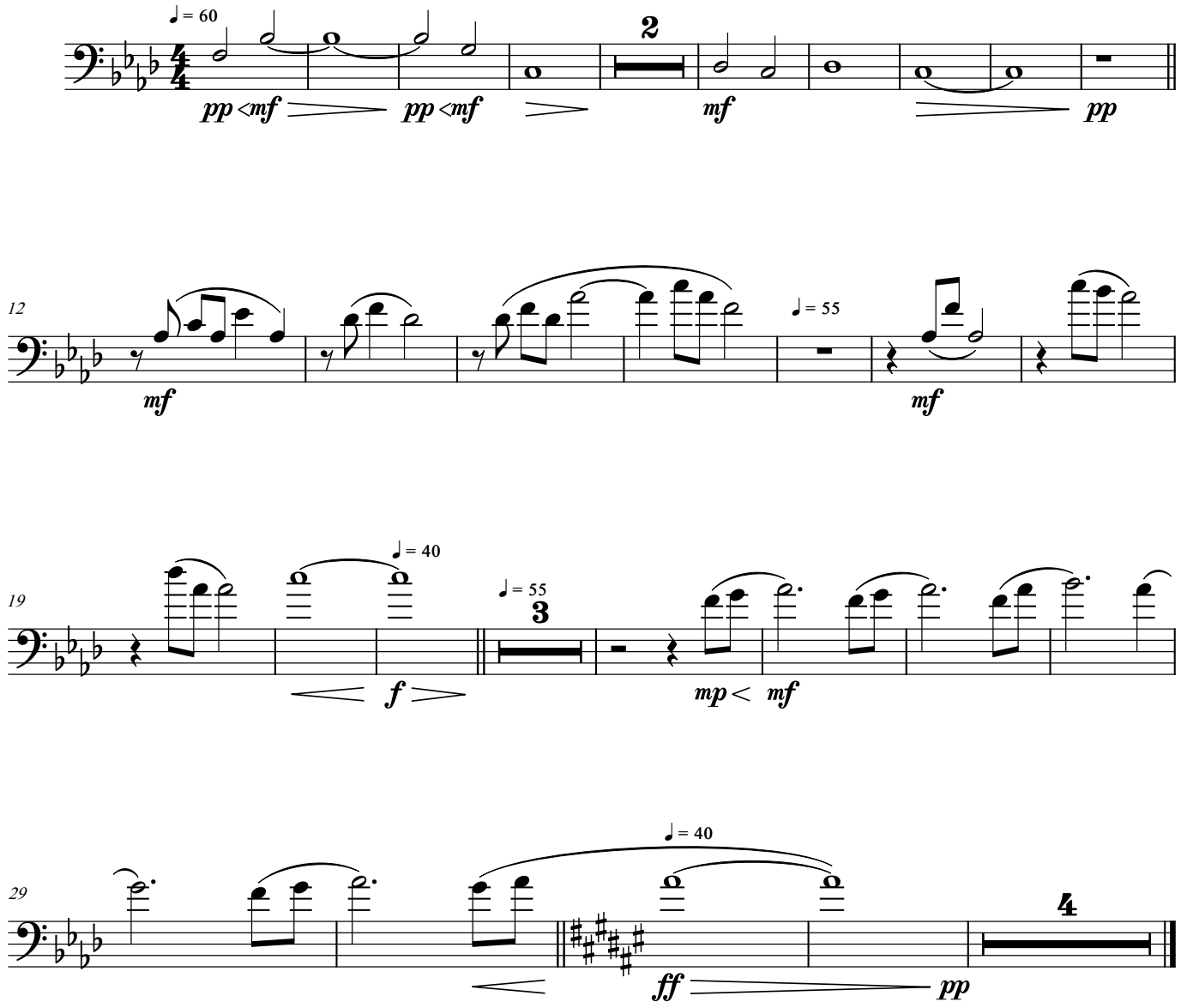
COMPOSITOR: EDGAR QUITIO



Contrabajo

PARTICHELA: SURVIVAL

COMPOSITOR: EDGAR QUITIO



CONCLUSIONES

Este proyecto es una muestra de la aplicación creativa y técnica de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. El proceso de composición requirió de tiempo hasta lograr entender el enfoque que el director quería darle a la producción, demostrando así que en el mundo de la composición para medios la comunicación constante entre director y compositor es indispensable.

El objetivo de estas 2 composiciones fue que, en Cinema, se haga una composición híbrida, es decir, una fusión de instrumentos orquestales tradicionales y sintetizadores para de esa manera crear atmósferas diferentes que se adapten a las escenas. Por el contrario, Survival es una composición más clásica, haciendo el uso solo de instrumentos de una orquesta y así mantener un solo timbre sonoro durante todo el documental.

El proceso de componer estas dos bandas sonoras con características y enfoques distintos ha permitido que el compositor explore diversos lenguajes musicales, recursos instrumentales y las distintas formas narrativas, para de esta forma fortalecer el proceso artístico en el que el compositor tiene la misión de que la interacción entre imagen y sonido sea la correcta.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Davis, R. (2010). *Complete Guide to Film Scoring: The art and business of writing music for movies and TV* (2nd ed.). Berklee Press.

Adorno, T. W., & Eisler, H. (1981). *El cine y la música* (Vol. 64). Editorial Fundamentos.

Passman, D. S. (2019). *All you need to know about the music business* (10th ed.). Simon & Schuster.