

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música (COM)

Escena 1: Life of Cinema

Escena 2: Nosferatu

John Sebastián Álvarez Noroña

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 del 2025

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música (COM)

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Escena 1: Life of Cinema

Escena 2: Nosferatu

John Sebastián Álvarez Noroña

Nombre del profesor, Título académico

Manuel García Albornoz, M.M.

Nelson García García, Compositor

Quito, 25 de abril del 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: John Sebastián Álvarez Noroña

Código: 00346466

Cédula de identidad: 0503446460

Lugar y fecha: Quito, 25 de abril del 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

Esta tesis tiene como objetivo poner en práctica lo que considero mi sonoridad como músico, en mi primera escena “Life of cinema” exploro un approach jazzero, uso recursos como arpeggios, inversiones, melodías dramáticas y uso de texturas para acentuar momentos, en cuanto a mi segunda escena “Nosferatu” muestra mi lado más visceral, en el que busco dar musicalidad a voicings y armonías no tan convencionales por medio de la rítmica, el uso de capaz y abordar la escena desde lo atonal.

Palabras clave: Approach, jazzero, visceral, sonoridad, rítmica, capaz, textura.

ABSTRACT

This thesis aims to put into practice what I consider my sound as a musician. In my first scene, "Life of Cinema," I explore a jazz approach, utilizing resources such as arpeggios, inversions, dramatic melodies, and the use of textures to accentuate moments. In my second scene, "Nosferatu," I showcase my more visceral side, where I seek to give musicality to voicings and unconventional harmonies through rhythm, the use of layers, and approaching the scene from an atonal perspective.

Keywords: Approach, jazz, visceral, sound, rhythm, layers, texture.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	8
Orquestación Nosferatu.....	9
Score: Nosferatu.....	11
Particellas: Nosferatu.....	21
Orquestación Life of cinema.....	33
Score Life of cinema.....	35
Particellas Life of cinema	43
Conclusiones.....	61
Referencias bibliográficas.....	62

INTRODUCCIÓN

En el contexto actual de la creación musical, la sonoridad del compositor es un elemento crucial en las experiencias artísticas y comunicativas. En esta tesis, se presenta la musicalización de dos escenas: una de terror y otra de drama, empleando **armonía no tonal** en la primera y **armonía jazz** en la segunda. Este trabajo no solo busca explorar la creación musical en sí, sino también profundizar en la interacción entre la sonoridad personal y la colaboración en el ámbito de la producción audiovisual.

La musicalización, como el proceso de dotar de una dimensión sonora a una narrativa visual, tiene un impacto significativo en la percepción del espectador. Según Meyer (1956), la música puede evocar emociones y significados que trascienden las palabras, lo que la convierte en una herramienta fundamental en el cine y la publicidad. La elección de técnicas armónicas específicas, como la armonía no tonal y el jazz, permite al compositor crear atmósferas sonoras únicas que refuerzan la narrativa. Este enfoque se alinea con las teorías de la música aplicada a medios visuales, donde la coherencia entre la música y la imagen es esencial para una experiencia inmersiva (Bordwell & Thompson, 2010).

Además, la comunicación efectiva con el equipo de trabajo es fundamental en el proceso creativo. Como señala Murch (2001), el colaborador debe tener la capacidad de traducir ideas abstractas en un lenguaje musical comprensible para todos los miembros del equipo, lo que facilita la realización de un proyecto cohesivo.

ORQUESTACIÓN NOSFERATU

- **Piano** – Nord Piano 4
- Sintetizador de Atmósferas 1

KORG M1
OSC MODE: Double
Multisound 1: Pole
Multisound 2: Karimba
FX: Reverb Hall

- **Sintetizador de Atmósferas 2**

KORG M1
OSC MODE: SINGLE
Multisound: Noise
FX: Delay/Early ref 2

- **Sintetizador de bajo**

KORG M1
OSC MODE: Single
Multisound:Shinjuku
FX: Stereo Tremolo
Reverb Hall

- **Sintetizador de bajo 2**

SPITFIRE LAB
Textural pad: Saudade

- **Sintetizador de bajo 3**

KORG M1
OSC MODE: Single
Multisound: Toy Cyclor
FX: Stereo tremolo
Reverb Hall

- **Sintetizador de cuerdas**

SPITFIRE LAB
STRINGS
HARMONIC CELLO

- **Sintetizador de cuerdas 2**

KORG M1
OSC MODE: Single
Multisound: Pole

FX: Reverb Ensemble

- **Cuerdas**

Violines

Violas

Cellos

7

Pno.

Sint. Atm. 1

Sint. Atm. 2

Sint. Bajo. 1

Sint. Bajo. 2

Sint. Bajo. 3

Sint. Cuerd. 1

Sint. Cuerd. 2

Vlns.

Vlas.

Vcs.

Dm

mf

G7

f

pp

mp

Div.

[illegible]

2DA ESCENA

19

2DA ESCENA

Pno.

Sint. Atm. 1

Sint. Atm. 2

Sint. Bajo. 1

Sint. Bajo. 2

Sint. Bajo. 3

Sint. Cuerd. 1

Sint. Cuerd. 2

Vlms.

Vlas.

Vcs.

ff

pp

ppp

p

ff

pp

pp

pp

pp

pp

sul pont.

pp

sul pont.

pp

25

Am7/C

C

E

Pno.

Sint. Atm. 1

Sint. Atm. 2

Sint. Bajo. 1

Sint. Bajo. 2

Sint. Bajo. 3

Sint. Cuerd. 1

Sint. Cuerd. 2

Vlns.

Vlas.

Vcs.

31

Bm

C#

NOSFERATU

Pno.

Sint. Atm. 1

Sint. Atm. 2

Sint. Bajo. 1

Sint. Bajo. 2

Sint. Bajo. 3

Sint. Cuerd. 1

Sint. Cuerd. 2

Vlns.

Vlas.

Vcs.

37

Pno.

Sint. Atm. 1

Sint. Atm. 2

Sint. Bajo. 1

Sint. Bajo. 2

Sint. Bajo. 3

Sint. Cuerd. 1

Sint. Cuerd. 2

Vlins.

Vlas.

Vcs.

ppp

ppp

ff

pp

OUTRO

43

Pno.

Sint. Atm. 1

Sint. Atm. 2

Sint. Bajo. 1

Sint. Bajo. 2

Sint. Bajo. 3

Sint. Cuerd. 1

Sint. Cuerd. 2

Vlins.

Vlas.

Vcs.

mp

ff

pp

pp

pp

pp

#

Pno.

49

Sint. Atm. 1

Sint. Atm. 2

Sint. Bajo. 1

Sint. Bajo. 2

Sint. Bajo. 3

Sint. Cuerd. 1

Sint. Cuerd. 2

Vlns.

Vlas.

Vcs.

55

Pno.

Sint. Atm. 1

Sint. Atm. 2

Sint. Bajo. 1

Sint. Bajo. 2

Sint. Bajo. 3

Sint. Cuerd. 1

Sint. Cuerd. 2

Vlns.

Vlas.

Vcs.

Am

ppp

Piano

NOSFERATU

Compositor: John Álvarez

INTRO

♩ = 80

Am7 G7 Dm

p

3

9

G7 3

mf

3

14

ATAUD

Ebm7 3 E

19

2DA ESCENA

Am7/C

2 1

f

3

3

27

C E Bm C#

35 **NOSFERATU** **OUTRO** $\sharp\flat$

5 *mp*

47

54 $\sharp\flat$ Am

Sintetizador de Atmósferas **NOSFERATU**

Compositor: John Álvarez

INTRO **ATAUD** **2DA ESCENA**

$\text{♩} = 80$

13 **6** *pp*

OUTRO **NOSFERATU**

²⁶ *f* *ppp* **4** **9** **17**

Sintetizador de Atmosferas (NOSFERATU

Compositor: John Álvarez

INTRO $\text{♩} = 80$ **ATAUD** **2DA ESCENA** **NOSFERATU**

13 6 14 2

OUTRO

41

53

8

ff

ppp

Sintetizador Bajo

NOSFERATU

Compositor: John Álvarez

INTRO

♩ = 80

ATAUD

5

ppp *f* *pp*

16

2DA ESCENA

1 10

ff *p* *f*

34

NOSFERATU **OUTRO**

2 9 6

f

58

ppp

Sintetizador Bajo 2

NOSFERATU

Compositor: John Álvarez

INTRO **ATAUD**

♩ = 80

5

ppp *f* *pp*

¹⁶ **2DA ESCENA** **NOSFERATU** **OUTRO**

6 14 9 17

Sintetizador Bajo 3

NOSFERATU

Compositor: John Álvarez

INTRO $\text{♩} = 80$ **ATAUD** **2DA ESCENA**

13 3 13

ff *ppp*

NOSFERATU **OUTRO**

36

9 17

Sintetizador de Cuerdas 1 **NOSFERATU**

Compositor: John Álvarez

INTRO $\text{♩} = 80$ **ATAUD** **2DA ESCENA**

13 6 8 1

pp

NOSFERATU

33 4

pp *fff* *pp*

OUTRO

45

17

Sintetizador de Cuerdas 2 **NOSFERATU**

Compositor: John Álvarez

INTRO

♩ = 80

ATAUD

13

2DA ESCENA

22

NOSFERATU

13

2

OUTRO

45

16

Violines

NOSFERATU

Compositor: John Álvarez

INTRO

$\text{♩} = 80$

ATAUD

2DA ESCENA **NOSFERATU** **OUTRO**

11 22 13 8 7

pp *f* *p* *f* *mp*

mp *p* *ff* *ff*

pp *pp* *f*

ppp

Violas

NOSFERATU

Compositor: John Álvarez

INTRO

♩ = 80

pp *f* *p* *f* *mp*

ATAUD

11 *mp* *p* *ff* *ff*

2DA ESCENA

22 *pp* *pp* *fff*

1 sul pont.

NOSFERATU

32 *fff* *ppp*

6

OUTRO

pp

48 *f* *ppp*

7

Violonchelos

NOSFERATU

Compositor: John Álvarez

INTRO

$\text{♩} = 80$

Div.

pp *f* *p* *f* *mp*

ATAUD

10

mp *p* *ff* *ff*

2DA ESCENA

21

1 sul pont.

pp *pp*

NOSFERATU

31

fff *fff* *ppp*

OUTRO

6

pp

47

f *ppp*

7

LIFE OF CINEMA

- VIENTOS MADERA
FLAUTA
PICCOLO

- VIENTOS METALES

TROMPETA
TROMBÓN

- PIANO: NORD PIANO 4

- SINTETIZADOR DE ATMÓSFERAS 1

KORG M1
OSC MODE: DOUBLE
MULTI SOUND 1: CHOIR
MULTI SOUND 2: STEREO DELAY
FX: LIVE STAGE REVERB
STEREO DELAY

- SINTETIZADOR DE ATMÓSFERAS 2

SPITFIRE LABS
SYNTH STRINGS, BRASS PAD
FX: REVERB

- SINTETIZADOR DE BAJO 1

SPITFIRE LABS
SYNTH STRINGS PAD
FX: REVERB

- SINTETIZADOR DE BAJO 2

SPITFIRE LABS
FOGHHORN: VT - NIGHTFROST
FX: REVERB

- SINTETIZADOR DE EFECTOS 1

SPITFIRE LABS
FOGHHORN: VT - ANCIENTS
FX: REVERB
FX: DELAY

- SINTETIZADOR DE EFECTOS 2

KORG M1
OSC MODE: SINGLE
MULTI SOUND 1: SEA
FX: EXCITER
FX 2: HALL REVERB

- SINTETIZADOR DE PERCUSIÓN

KORG M1

OSC MODE: SINGLE
MULTI SOUND 1: HAMMER
FX: LIVE STAGE REVERB
FX 2: STEREO DELAY

LIFE OF CINEMA

INTRO

Flauta

Clarinete Piccolo

Trompeta en Sib

Trombón

Piano

Sintetizador de Atmósferas 1

Sintetizador de Atmósferas 2

Sintetizador Bajo 1

Sintetizador Bajo 2

Sintetizador de efectos

Sintetizador de efectos 2

Sintetizador de Percusión

Violines

Violas

Violonchelos

Contrabajos

6

ACCIÓN

Fl.

Cl. picc.

Tpt. en Sib

Tbn.

Pno.

Sint. Atm 1

Sint. Atm 2

Sint. Bass. 1

Sint. Bass. 2

Sint. FX.

Sint. FX.

Perc.

Vlins.

Vlas.

Vcs.

Cbs.

Fmaj7

Ab

b p.

Cm/G#

mp

p

f

mf

mf

mp

mf

p

mp

p

div.

p

mp

p

20.20

11

Fl.

Cl. picc.

Tpt. en Sib

Tbn.

Pno.

Sint. Atm 1

Sint. Atm. 2

Sint. Bass. 1

Sint. Bass. 2

Sint. FX.

Sint. FX.

Perc.

Vlns.

Vlas.

Vcs.

Cbs.

Am

Dm/A#

Ebmaj7

f

pp

mf

ff

mp

DESARROLLO

[illegible]

21

CLIMAX

Fl.

Cl. picc.

Tpt. en Sib

Tbn.

F#maj7

Gm7

Ebmaj7

Pno.

Sint. Atm 1

Sint. Atm. 2

Sint. Bass. 1

Sint. Bass. 2

Sint. FX.

Sint. FX.

Perc.

Vlns.

Vlas.

Vcs.

Cbs.

[illegible]

31

OUTRO

Fl.

Cl. picc.

Tpt. en Sib

Tbn.

Pno.

Sint. Atm. 1

Sint. Atm. 2

Sint. Bass. 1

Sint. Bass. 2

Sint. FX.

Sint. FX.

Perc.

Vlns.

Vlas.

Vcs.

Cbs.

36

Fl.

Cl. picc.

Tpt. en Sib

Tbn.

Pno.

Sint. Atm. 1

Sint. Atm. 2

Sint. Bass. 1

Sint. Bass. 2

Sint. FX.

Sint. FX.

Perc.

Vlins.

Vlas.

Vcs.

Cbs.

E♭maj7

p

ff

ppp

Flauta

LIFE OF CINEMA

Compositor: John Álvarez

INTRO $\text{♩} = 85$ ACCIÓN 8 4 DESARROLLO 9 CLIMAX

27 OUTRO

36

f *mp* *f* *ppp*

Clarinete Piccolo

LIFE OF CINEMA

Compositor: John Álvarez

INTRO $\text{♩} = 85$ ACCIÓN 8 4 DESARROLLO 9 CLIMAX

27 *mp* *f*

35 OUTRO *f* *ppp*

Trompeta en Sib

LIFE OF CINEMA

Compositor: John Álvarez

INTRO $\text{♩} = 85$ **ACCIÓN** **DESARROLLO** **CLIMAX**

8 4 3 5 1

f *p*

27 **OUTRO** 1

p *mf* *mf* *f*

36 *ppp*

The musical score is written for a Trompeta en Sib (B-flat Trumpet) in the key of D major (one sharp). The tempo is 85 beats per minute. The score is divided into five sections: INTRO (measures 1-8), ACCIÓN (measures 9-12), DESARROLLO (measures 13-16), CLIMAX (measures 17-20), and OUTRO (measures 21-36). The OUTRO section is further divided into two parts: measures 21-26 and measures 27-36. The score includes dynamic markings such as *f* (forte), *p* (piano), *mf* (mezzo-forte), and *ppp* (pianissimo). The OUTRO section starts at measure 27 and ends at measure 36.

Trombón

LIFE OF CINEMA

Compositor: John Álvarez

INTRO $\text{♩} = 85$ **ACCIÓN** **DESARROLLO** **CLIMAX**

8 4 3 5 3

f $\text{f} \text{---} \text{p}$

OUTRO

29 *mf* *f*

39 *ppp*

Piano

LIFE OF CINEMA

Compositor: John Álvarez

INTRO

♩ = 85

Gm Eb Fmaj7 Ab

ACCIÓN

8

Cm/G#

mp

11

Am Dm/A#

f

DESARROLLO

14

Ebmaj7

pp

16

18

E-7b5

20 Fm F#maj7

21 CLIMAX Gm7 Ebmaj7

23 Ab Ebmaj7

26 Ebmaj7 f

28 Ebmaj7 f

30 Ebmaj7 f

32

OUTRO

5 5

mf

36 Ebmaj7

p

1

LIFE OF CINEMA

Sintetizador de Atmósferas

Compositor: John Álvarez

INTRO **DESARROLLO**

♩ = 85 **ACCIÓN**

20 **CLIMAX**

30 **OUTRO**

The musical score is written for a synthesizer in 4/4 time with a tempo of 85. It is divided into three main sections: INTRO, DESARROLLO, and OUTRO. The INTRO section (measures 1-4) features a piano part with a whole note chord (F major) and a synthesizer part with a whole note chord (F major). The DESARROLLO section (measures 5-19) features a piano part with a whole note chord (F major) and a synthesizer part with a whole note chord (F major). The CLIMAX section (measures 20-29) features a piano part with a whole note chord (F major) and a synthesizer part with a whole note chord (F major). The OUTRO section (measures 30-34) features a piano part with a whole note chord (F major) and a synthesizer part with a whole note chord (F major). The score includes various dynamics such as *mf*, *p*, and *f*, and articulations like *acc.* and *leg.*.

LIFE OF CINEMA

Sintetizador de Atmósferas 2

Compositor: John Álvarez

INTRO
♩ = 85

ACCIÓN

p *f*

DESARROLLO **CLIMAX** **OUTRO**

13

10 9 6

Sintetizador Bajo

LIFE OF CINEMA

Compositor: John Álvarez

INTRO
♩ = 85

ACCIÓN

DESARROLLO

7 5

mf *ff*

20

CLIMAX **OUTRO**

1 9 6

mf

Sintetizador Bajo 2

LIFE OF CINEMA

Compositor: John Álvarez

INTRO $\text{♩} = 85$ **ACCIÓN** **DESARROLLO** **CLIMAX**

8 2 10

mf

26 **OUTRO**

9 6

Sintetizador de efectos **LIFE OF CINEMA**

Compositor: John Álvarez

INTRO
♩ = 85

ACCIÓN **DESARROLLO** **CLIMAX**

7 3 10 9

mp

OUTRO
35

6

LIFE OF CINEMA

Sintetizador de efectos (2)

Compositor: John Álvarez

INTRO $\text{♩} = 85$ **ACCIÓN** **DESARROLLO** **CLIMAX**

8 4 *mp* 8 9

OUTRO

35

6

LIFE OF CINEMA

Percusión MIDI general (1)

Compositor: John Álvarez

INTRO

♩ = 85

ACCIÓN

DESARROLL

Musical score for the first section of 'LIFE OF CINEMA'. The score is written for a grand staff (treble and bass clefs) in 4/4 time. The tempo is marked as ♩ = 85. The section is divided into three parts: INTRO, ACCIÓN, and DESARROLL. The INTRO section consists of two measures of whole rests. The ACCIÓN section consists of four measures: the first measure has a whole rest in the treble and a half note G in the bass; the second measure has a whole rest in the treble and a half note A in the bass; the third measure has a whole rest in the treble and a half note B in the bass; the fourth measure has a whole rest in the treble and a half note C in the bass. The DESARROLL section consists of four measures: the first measure has a whole rest in the treble and a half note D in the bass; the second measure has a whole rest in the treble and a half note E in the bass; the third measure has a whole rest in the treble and a half note F in the bass; the fourth measure has a whole rest in the treble and a half note G in the bass. The section ends with a double bar line. The dynamic marking *mf* is placed below the first measure of the ACCIÓN section.

15

CLIMAX

OUTRO

Musical score for the second section of 'LIFE OF CINEMA'. The score is written for a grand staff (treble and bass clefs) in 4/4 time. The section is divided into two parts: CLIMAX and OUTRO. The CLIMAX section consists of four measures: the first measure has a whole rest in the treble and a half note G in the bass; the second measure has a whole rest in the treble and a half note A in the bass; the third measure has a whole rest in the treble and a half note B in the bass; the fourth measure has a whole rest in the treble and a half note C in the bass. The OUTRO section consists of four measures: the first measure has a whole rest in the treble and a half note D in the bass; the second measure has a whole rest in the treble and a half note E in the bass; the third measure has a whole rest in the treble and a half note F in the bass; the fourth measure has a whole rest in the treble and a half note G in the bass. The section ends with a double bar line. The dynamic marking *mf* is placed below the first measure of the CLIMAX section.

Violines

LIFE OF CINEMA

Compositor: John Álvarez

INTRO
♩ = 85
4
p *mp* *p* *ff*

DESARROLLO
13
5
pp *f*

CLIMAX
1
mf

OUTRO
27
f *mp* div.

37
ff *ppp*

Violas

LIFE OF CINEMA

Compositor: John Álvarez

INTRO
♩ = 85

ACCIÓN

DESARROLLO

CLIMAX

OUTRO

13

27

37

p *mp* *p* *ff* *Red.*

pp *f* *mf*

f *mp*

ff *ppp*

Violonchelos

LIFE OF CINEMA

Compositor: John Álvarez

INTRO
 ♩ = 85
 4
 div.
 ACCIÓN
 p mp p

DESARROLLO
 12
 ff
 3
 f pp pp

CLIMAX
 23
 1
 f mf f mp div.

OUTRO
 33
 ff mpp

Contrabajos

LIFE OF CINEMA

Compositor: John Álvarez

INTRO
♩ = 85

ACCIÓN
8

DESARROLLO
3

f *pp*

20

CLIMAX
1

pp *f* *mf* *f* *mp*

29

OUTRO

ff

39

ppp

CONCLUSIONES

Es importante que cada músico y compositor desarrolle su estilo, personalidad y sonoridad, esto es de vital importancia para que la música suene autentica, y por ende le dé un realce al contenido audiovisual, al explorar tus puntos fuertes y desarrollarlos tu versatilidad e intuición musical va a crecer, dándole identidad a todo lo que compongas.

Explorar opciones, tener referencias, usar herramientas convencionales y no tan convencionales son algunos puntos claves para el desarrollo de un sonido propio, este proyecto me ha ayudado explorar un poco más mi camino como compositor.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (EJEMPLO ESTILO APA)

Bordwell, D., & Thompson, K. (2010). *Film Art: An Introduction*. McGraw-Hill.

Meyer, L. B. (1956). *Emotion and Meaning in Music*. University of Chicago Press.

Murch, W. (2001). *In the Blink of an Eye: A Perspective on Film Editing*. Silman-James Press.