

**UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
CARRERA DE MUSICA**

TEMA:

**Composición de la obertura para el musical El Alma en los
Labios usando técnicas de composición y orquestación de John
Williams**

AUTOR:

Manzo Tandazo Gabriela Andrea

**Trabajo de titulación previo a la obtención del grado de
Licenciada en Música**

TUTOR:

Yaselga Rojas, Yasmine Genoveva

Guayaquil, Ecuador

20 de marzo del 2019

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
CARRERA DE MUSICA

CERTIFICACIÓN

Certificamos que el presente trabajo de titulación fue realizado en su totalidad por **Manzo Tandazo Gabriela Andrea**, como requerimiento para la obtención del Título de **Licenciada en Música**.

TUTORA

f. _____
Yaselga Rojas, Yasmine Genoveva

DIRECTOR DE LA CARRERA

f. _____
Vargas Prías, Gustavo Daniel

Guayaquil, 20 de marzo del 2019

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
CARRERA DE MUSICA

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Yo, **Manzo Tandazo Gabriela Andrea**

DECLARO QUE:

El Trabajo de Titulación “**Composición de la obertura para el musical El Alma en los Labios usando técnicas de composición y orquestación de John Williams**”, previo a la obtención del Título de **Licenciado en Música**, ha sido desarrollado respetando derechos intelectuales de terceros conforme las citas que constan en el documento, cuyas fuentes se incorporan en las referencias o bibliografías. Consecuentemente este trabajo es de mi total autoría.

En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y alcance del Trabajo de Titulación referido.

Guayaquil, 20 de marzo del 2019

EL AUTOR:

f. _____
Manzo Tandazo Gabriela Andrea

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

**FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
CARRERA DE MUSICA**

AUTORIZACIÓN

Yo, **Manzo Tandazo Gabriela Andrea**

Autorizo a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a la **publicación** en la biblioteca de la institución del Trabajo de Titulación “**Composición de la obertura para el musical El Alma en los Labios usando técnicas de composición y orquestación de John Williams**”, cuyo contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva responsabilidad y total autoría.

Guayaquil, 20 de marzo del 2019

EL AUTOR:

f. _____

Manzo Tandazo Gabriela Andrea

Guayaquil, 15 de marzo del 2019

Lcdo. Gustavo Daniel Vargas Prías, Mgs.

Director de la carrera de Música

Presente

Estimado Licenciado:

Sírvase encontrar a continuación el presente Print correspondiente al informe del software anti-plagio URKUND, una vez que el mismo ha sido analizado y se ha procedido en conjunto con la estudiante **Gabriela Manzo** a realizar la retroalimentación y correcciones respectivas de manejo de citas y referencias en el documento del Trabajo de Titulación de la mencionada estudiante.

The screenshot displays the URKUND software interface. At the top, the logo 'URKUND' is visible. Below it, a table provides details about the analyzed document:

Documento	Tesis Manzo en word 12 de marzo.docx (D49014070)
Presentado	2019-03-12 12:36 (-05:00)
Presentado por	alexmorac77_75@hotmail.com
Recibido	alex.mora.ucsg@analysis.orkund.com

Below the table, a yellow highlight indicates the plagiarism percentage: **2%** de estas 26 páginas, se componen de texto presente en 5 fuentes.

At the bottom of the interface, there is a navigation bar with several icons: a grid, a plus sign, a green double quote icon, a trash can, and navigation arrows (up, left, right).

Atentamente,

Lic. Alex Mora Cobo, Mgs.

Revisor

AGRADECIMIENTO

Agradezco a mi madre por perseverar siempre en la lucha diaria de la vida por enseñarnos a todos sus hijos a no rendirnos con los obstáculos, agradecerle a ella por su amor incondicional que me han permitido convertirme en la mujer y profesional que soy el día de hoy.

Agradezco a mi amor Danny por instruirme e incentivar a tomar el examen del Senecyt y así obtener el cupo para una beca en música. Su apoyo fue vital para emprender este camino.

Agradezco a la carrera de música de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil por brindarme los conocimientos que me han permitido finalizar esta licenciatura principalmente a la Mgs. Yasmine Yaselga, a quien aprecio y admiro, tutora del presente trabajo de titulación. Al docente Juan Isidro mejía quien al ingresar a la carrera fue el encargado de instruirnos a mí y otros compañeros becados para rendir el examen y así obtener la beca completa.

Agradezco a mi gran amigo David, por enseñarme sus conocimientos musicales por estar ahí en los momentos buenos y malos. Por no dejar que tire la toalla sino más bien por enseñar el amor musical que todos debemos sentir hacia la música.

Agradezco haber encontrado en este camino a Demi, Andrea y David amigos míos. Y por último agradezco a Dios por todos estos regalos que me ha dado para vivir y ser feliz.

DEDICATORIA

Dedico este logro a mi madre y padre, a mis hermanos Denisse, Luis a mi mejor amigo David y a mi amor Danny por su apoyo y amor incondicional.

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

**UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
CARRERA DE MUSICA**

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN

f. _____

Gustavo Daniel Vargas Prías
DIRECTOR DE CARRERA

f. _____

Alex Fernando Mora Cobo
COORDINADOR DEL AREA

f. _____

Liana Gardenia Valdivieso Dávila
OPONENTE

1. Contenido

2.	CAPÍTULO I.....	3
1.1	Contexto de la investigación	3
1.2	Antecedentes.....	4
1.3	Problema de investigación.....	5
1.4	Justificación	6
1.5	Objetivo General.....	7
1.6	Objetivos Específicos.....	7
1.7	Preguntas de investigación.....	7
1.8	Marco conceptual	8
1.8.1	Obertura.....	8
1.8.2	Teatro musical.....	10
1.8.3	La Música y las emociones	11
1.8.4	John Williams	14
3.	CAPÍTULO II.....	20
2.1	Diseño de la investigación	20
2.2	Enfoque	20
2.3	Alcance.....	20
2.4	Métodos empíricos	20
2.4.1	Experimentación.....	21
2.5	Instrumentos de investigación	21

2.5.1	Análisis de documentos	21
2.5.2	Grabaciones de audio y video.....	21
2.5.3	Transcripciones.....	22
2.5.4	Análisis de partituras.....	22
2.6	Resultados.....	22
2.6.1	Análisis de Documentos.....	22
2.6.2	De las grabaciones de audio y video.....	25
2.6.3	Transcripciones.....	28
2.6.4	Análisis de partituras.....	29
4.	CAPÍTULO III.....	45
3.1	Título de la propuesta	45
3.1.1	Justificación de la propuesta	45
3.1.2	Objetivo de la propuesta	45
3.2	Diseño de la propuesta.....	45
3.2.1	Descripción	45
3.2.2	Sinopsis del musical.....	46
3.2.3	Estructura.....	46
3.2.4	Cambios de métrica	48
3.2.5	Cambios de tempo	48
3.2.6	Leitmotivs	49
3.2.7	Efectos sonoros.....	52
3.2.8	Relación de las teorías del brillo de las escalas y afectos con las escenas de la obra	52

3.2.9	Recursos empleados.....	53
3.3	CONCLUSIONES	55
3.4	RECOMENDACIONES.....	56

INDICE DE FIGURAS

Ilustración 1: Orden de los modos de acuerdo a su brillo. Fuente: Adam Neely. Wy is mayor happy	13
Ilustración 2: Leitmotiv tiburón. Fuente: El autor	15
Ilustración 3 : Leitmotiv Leia. Fuente: El autor.....	15
Ilustración 4 : Modos diatónicos. Fuente Peñalver J. (2010).....	16
Ilustración 5 : Orquestación con unísono. Duel of the fates. Fuente: Giovanni Valentino.....	17
Ilustración 6 :Orquestación con octavas.Duel of the fates. Fuente: Giovanni Valentino.....	17
Ilustración 7 :Triada mayor y menor. Fuente: El autor	18
Ilustración 8 : Ostinato. Fuente: Leach. (2012).....	18
Ilustración 9 : Glisando de arpa. Fuente: Leach. (2012).....	19
Ilustración 10 : Uso de la percusión. Fuente: Leach.(2012).....	19
Ilustración 11 : Leitmotiv princesa Leia Fuente: El autor.....	24
Ilustración 12 :Leitmotiv Darth Vader. Fuente: El autor.....	28
Ilustración 13 : Leitmotiv Luke Skywalker. Fuente: El autor	28
Ilustración 14 : Leitmotiv Harry Potter. Fuente: El autor.....	28
Ilustración 15 : Partitura del Duel of the Fates. Fuente: Giovanni Valentino	30
Ilustración 16 : Temas A-B-C de Duel of the Fates. Fuente: Giovanni Valentino	32
Ilustración 17 :Unísono. Fuente: Giovanni Valentino.....	33
Ilustración 18 : Acorde sobre acorde. Fuente: Giovanni Valentino.....	34
Ilustración 19 : Acorde triada. Funte: Giovanni Valentino	34

Ilustración 20 : Octavas. Fuente: Giovanni Valentino.....	35
Ilustración 21: Acorde sobre bajo. Fuente: El autor	35
Ilustración 22 :Fourt part soli. Fuente: Giovanni Valentino.....	35
Ilustración 23: Match. Fuente: Giovanni Valentino	36
Ilustración 24 :Acorde con tensión. Fuente: Giovanni Valentino.....	36
Ilustración 25 :Acorde suspendido. Tema: Giovanni Valentino	37
Ilustración 26 : Técnicas de orquestación. Fuente: Giovanni Valentino	37
Ilustración 27 : Armonización en quintas. Fuente: Giovanni Valentino.....	38
Ilustración 28 :Escala Cromática en Arpa. Fuente: Giovanni Valentino	39
Ilustración 29 :Melodía escalar lidian b7. Fuente:El autor.....	39
Ilustración 30 : Saltos Intervalicos. Fuente: Giovanni Valentino	39
Ilustración 31: Motivo percutivo. Fuente: Giovanni Valentino.....	39
Ilustración 32 : Motivo melódico. Fuente: El autor	40
Ilustración 33 : Double lead. Fuente: Giovanni Valentino	40
Ilustración 34 :Fills. Fuente: Giovanni Valentino.	41
Ilustración 35 :Contrapunto. Fuente: Giovanni Valentino.....	42
Ilustración 36 :Quintillo. Fuente: Giovanni Valentino.....	42
Ilustración 37 :Tresillo. Fuente: Giovanni Valentino.	42
Ilustración 38 :Sixtillo. Fuente: Giovanni Valentino.....	43
Ilustración 39 :Sincopa. Fuente: Giovanni Valentino.....	43
Ilustración 40 :Glisando de arpa. Fuente: Giovanni Valentino.....	43
Ilustración 41 :Semicorcheas en el timpani. Fuente: Giovanni Valentino	44
Ilustración 42 :Kiks. Fuente: Giovanni Valentino.....	44

Ilustración 43: Fragmento del pasillo "El alma en los labios". Fuente: PME...	46
Ilustración 44 :Fragmento de melodía G aeólico natural 7. Fuente: El autor.....	50
Ilustración 45: Fragmento de melodía modo jónico. Fuente: El autor	50
Ilustración 46 : Fragmento de melodía C aeólico natural 7. Fuente: El autor.....	50
Ilustración 47 : Fragmento de Melodía F# Frigio. Fuente El autor	50
Ilustración 48 :Fragmento de melodía B bemol jónico. Fuente: El autor	50
Ilustración 49 : Leitmotiv rítmico. Fuente: El autor.....	51
Ilustración 50: Leitmotiv personaje Rosita. Fuente: El autor.....	51
Ilustración 51 : Leitmotiv esperanza. Fuente: El autor.....	51

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Planteamiento del problema. Fuente: El autor	5
Tabla 2 :Tipos de obertura. Fuente: El autor	9
Tabla 3 : Estructura del musical. Fuente: El autor	11
Tabla 4 : Análisis de documento: Fuente: El autor	23
Tabla 5 : Recursos obtenidos de análisis de videos. Fuente: El autor	25
Tabla 6 : Análisis musical de obertura del musical El Fantasma de la Opera. Fuente: El autor	27
Tabla 7: Análisis musical de Duel of the Fates. Fuente: El autor	31
Tabla 8 : Análisis musical de los temas A-B-C de Duel of the Fates. Fuente: El autor	31
Tabla 9 : Recursos Armónicos. Fuente: El autor	33
Tabla 10: Recursos melódicos. Fuente: El autor.....	38
Tabla 11 :Recursos rítmico. Fuente: El autor	41
Tabla 12 : Estructura de la Obertura. Fuente: El autor	46
Tabla 13: Cambios de métrica. Fuente: El autor.....	48
Tabla 14 :Cambios de tempo. Fuente. El autor.....	48
Tabla 15 :Representación de escenas con música. Fuente: el autor	52
Tabla 16: Recursos Empleados. Fuente: El autor.....	53
Tabla 17 :Recursos de instrumentación. Fuente: El autor.....	53

RESUMEN

El propósito de esta investigación fue la creación de una obertura para el musical *El Alma En Los Labios*. El enfoque de la investigación fue cualitativo no probabilístico, experimental, transversal, macro social con alcance descriptivo. Los instrumentos de recolección de datos fueron: el análisis de documentos como libros, tesis, revistas científicas; grabaciones de audio y video, transcripciones, el análisis de partituras. Como resultado de este trabajo de titulación se logró realizar la composición de una obertura para el musical *El alma en los labios*, incorporando los recursos compositivos y orquestales de John Williams especialmente los utilizados en el tema *Duel of the Fates*.

Al finalizar el proceso de investigación y composición se pudieron determinar los recursos musicales característicos del lenguaje de John Williams con el fin de crear una composición inédita que a la vez contenga las características melódicas, rítmicas y armónicas principales de Williams. Se lograron integrar los recursos melódicos y las técnicas de orquestación dentro de la creación de una obertura, así como el uso del leitmotiv y la funcionalidad del brillo de las escalas para transmitir emociones.

Palabras Claves: *obertura, composición, leitmotiv, John Williams, teoría del brillo de las escalas.*

ABSTRACT

The purpose of this investigation was the creation of an overture for the musical *The Soul in the Lips*. The focus of the research was qualitative, non-probabilistic, experimental, transversal, social macro with descriptive scope. The data collection instruments were: analysis of documents such as books, theses, scientific journals; audio and video recordings, transcriptions, sheet analysis. As a result of this work of titling, the composition of an overture was achieved for the musical *El Alma en los labios*, incorporating the compositional and orchestral resources of John Williams, especially those used in the *Duel of the Fates* theme.

At the end of the research and composition process, the musical resources characteristic of John Williams' language could be determined in order to create an unprecedented composition that contains Williams' melodic, rhythmic and harmonic characteristics. Melodic resources and orchestration techniques were integrated into the creation of an overture, as well as the use of the leitmotiv and the functionality of the brightness of the scales to transmit emotions.

Key words: *Overture, composition, leitmotiv, John Williams, theory of the brightness of the scales.*

INTRODUCCIÓN

La música a lo largo del tiempo, sin duda ha sido una forma de expresión emocional, donde se manifiestan las diversas formas de pensamiento y cultura. Dentro de este contexto, La Obertura es una forma musical, que ofrece la posibilidad de creación de una amplitud de temas que pueden estar relacionados entre sí, en forma sintética. Gracias a que ha sido tratada en diferentes periodos de la historia musical con variantes en su estructura, existe la libertad de composición, preservando la esencia de la obertura, de abrir o de anticipar una obra musical completa, para predisponer al público.

Por lo tanto, una de las características principales de las oberturas es que se interpretan al comienzo, como preludio de una obra musical. Puede combinar diferentes secciones musicales donde desarrolla de forma clara y resumida cada parte esencial de una ópera, sinfonía, concierto o musical de la que forma parte inicial.

Respecto a la relación entre los contenidos y la composición musical, por una parte, estas características dan cuenta de que la creación de una obertura es un proceso complejo donde se debe trabajar a nivel de emociones, personajes o situaciones claras. Por otra parte, también estos contenidos pueden ser interpretados mediante variaciones melódicas, rítmicas y armónicas (Montes 2012). La interpretación de dichas características se puede lograr mediante la aplicación de recursos de la música tales como el sonido, timbre, melodía, duración, armonía, color entre otros.

La presente investigación se desarrolla en una época marcada por el desuso de la obertura. Esto genera la oportunidad de redescubrir e integrar esta forma musical a las producciones actuales, así mismo la selección de un compositor contemporáneo de la jerarquía de John Williams supone un reto y un giro novedoso para la composición de oberturas.

Los objetivos que se persiguen incluyen determinar los recursos musicales de John Williams, definir los tipos de obertura más adecuados para una obra de teatro musical logrando implementar todo el conocimiento generado, incluidos los recursos melódicos y orquestales en la composición de una obertura.

2. CAPÍTULO I.

1.1 Contexto de la investigación

Las expresiones artísticas como la danza, oratoria y la música han sido desarrolladas por la humanidad desde el principio de los tiempos, siendo la cultura griega una de las que influyó directamente en el desarrollo del teatro. Sin embargo, el teatro musical como tal, se origina en Estados Unidos a finales del siglo XIX gracias al artista George M. Cohan (Parias, C. 2009).

La obertura se ha desarrollado a lo largo del tiempo desde el siglo XVII tomando diferentes usos y estructuras desde el Barroco hasta la música contemporánea, pero siempre con la misma función, la introducción de una ópera, sinfonía, concierto o ballet. Esta pieza musical se utilizaba principalmente como señal de atención del público antes de arrancar la obra (Montes, R. 2012).

Por otro lado, la obra prolífica del compositor y director de orquesta John Williams, ha sido reconocida por varias instituciones como los premios Oscar, donde obtuvo 5 estatuillas y tiene a su haber 51 nominaciones, ha ganado 23 Grammy y un sin número de reconocimientos. Ha compuesto la música de más de 100 películas y es un referente dentro del campo de la composición de música para cine.

Las posibilidades de creación y exploración musical académica en la ciudad de Guayaquil han tenido un incremento constante en los últimos años, debido a la posibilidad de formación profesional que ofertan instituciones locales, generando un ambiente propicio para vincular distintas ramas del arte como el teatro con la música (Gonzales, F. 2015).

1.2 Antecedentes

A nivel semántico, la música en general se caracteriza por una capacidad de evocación extraordinaria. Los sonidos son capaces de generar determinados estados de ánimo, de intensificar nuestras emociones y vivencias y de transportarnos a otros lugares y dimensiones (Morales, 2013).

A nivel mundial, la creación de oberturas se ha desarrollado desde el siglo XVII. Compositores como Gluck, Beethoven, Wagner entre otros, la utilizaron para marcar el inicio de una obra mucho más extensa, como puede ser una ópera, concierto o sinfonía (Montes, R. 2012).

En Estados Unidos, la obertura dio un giro y se la utilizó a partir del siglo XX para dar inicio a musicales. Compositores como Andrew Lloyd Webber, Mitch Leigh la incorporaron a sus obras de teatro musical.

En Ecuador, no hay registro de composiciones de oberturas para teatro musical. La producción de musicales en su mayoría ha utilizado música extranjera por lo que, la creación de temas originales es escasa. Existen obras teatrales locales inéditas, que han optado por adaptar y arreglar música ya existente, generando un campo laboral para el músico arreglista. Sin embargo, son pocas las producciones que han creado música inédita específicamente dirigida a acompañar un guion de teatro musical (Alcívar y Chiang . 2018).

Por otro lado, a nivel mundial la obra prolífica del compositor, músico y director de orquesta John Williams, ha abarcado la creación de bandas sonoras para más de 100 películas entre ellas: Tiburón (1975), la hexalogía de La guerra de las galaxias (1977-2005, Superman (1978), 1941 (1979), la trilogía de Indiana Jones, E.T., el extraterrestre (1982), Parque Jurásico (1993), la serie de Harry Potter (2002-2007), famosas composiciones en las que el uso del leitmotiv como herramienta narrativa dentro de un contexto musical, ha caracterizado el trabajo de Williams (Pineiro, T.2015).

Los recursos musicales de William empleados en sus bandas sonoras, han sido estudiados por Pineiro (2015) y Robalino (2017) quienes analizaron y estudiaron los recursos orquestales y compositivos del autor.

En Ecuador, Robalino (2017) realizó un análisis compositivo y orquestal de los temas *Main Title*, *Princess Leia Theme* y *The Imperial March*, empleándolos en la creación de música inédita para un cortometraje.

Dentro de los trabajos de titulación de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en cuanto a oberturas para teatro musical, no se ha encontrado ningún trabajo. Sin embargo, existe un material de referencia en cuanto a composiciones inéditas y musicalización de cortometrajes, realizado por Suarez y Maruri (2017) y una obertura para el álbum conceptual compuesto por Jiménez y Menoscal (2018), que permiten sentar las bases como investigaciones previas de carácter local, relacionadas con el eje central del presente trabajo de investigación.

1.3 Problema de investigación

¿Cómo aplicar las técnicas de composición y orquestación de John Williams en la creación de la obertura del musical *El alma en los labios*?

Tabla 1 Planteamiento del problema. Fuente: El autor

Objeto de estudio	Recursos compositivos y orquestales de John Williams
Campo de acción	Teoría musical (técnicas) y su aplicación
Tema de investigación	Composición de obertura del musical <i>El alma en los labios</i> aplicando las técnicas de compositivos y de orquestación de John Williams.

1.4 Justificación

Esta investigación es importante porque dará lugar a la creación de composiciones basadas en los recursos compositivos y orquestales de John Williams, buscando así poder emular la capacidad de este compositor para transmitir por medio de la música, sentimientos y emociones asociados a obras cinematográficas en composiciones para teatro musical.

La obra resalta la esencia musical y poética de uno de los iconos ecuatorianos de la generación decapitada, Medardo Ángel Silva e integra elementos de la cultura musical y de las producciones cinematográficas, a través del uso de los elementos compositivos y orquestales de un referente mundial en la composición de bandas sonoras para películas. De esta forma y por medio de la interacción de personajes y situaciones caracterizados por leitmotifs, se logra crear una composición inédita e innovadora para el teatro musical moderno en el Ecuador

El estudio de la obra de Williams nos permitirá conocer sus recursos rítmicos, melódicos, armónicos y orquestales, así como el uso de modos para expresar un carácter, personaje o situación. El análisis de sus técnicas de composición y orquestación contribuirá a plasmar su musicalidad, generando así una herramienta para los músicos que deseen acercarse a este tipo de lenguaje.

La creación de esta obertura es viable ya que existe los recursos: creativo para su diseño, tecnológico para su escritura y arreglos e interpretativo, debido a que dentro del país contamos con varias orquestas sinfónicas que podrían interpretar esta composición.

Además, la presencia de la música en teatro musical está planteada como un elemento dramático que forma parte de la narración y no como un recurso estético dentro del montaje (Pascual, 2016).

Este trabajo creará un aporte a la cultura local al fusionar estilos y recursos musicales dentro de una composición novedosa, ecuatoriana. Además, logrará un aporte social ya que permitirá que los músicos reconozcan como nacional esta fusión de lenguajes artísticos.

Al realizar esta obertura se aporta la idea innovadora de componer una pieza musical que resuma la idea global de una obra teatral musical, destacando personajes y situaciones mediante el uso de recursos melódicos y armónicos, logrando desarrollar un concepto novedoso para teatro musical en Ecuador.

1.5 Objetivo General

Componer la obertura para el musical El Alma en los Labios utilizando recursos de composición y orquestación de John Williams.

1.6 Objetivos Específicos

- Analizar el tipo de obertura para ser utilizada en una obra de teatro musical.
- Determinar los recursos de composición y orquestación de John Williams para implementarlos en la composición de la obertura.
- Relacionar musicalmente emociones personajes y situaciones mediante la aplicación de las teorías del brillo de las escalas y de los afectos para la obertura.

1.7 Preguntas de investigación

- ¿Cuál es la estructura de obertura más apropiada a implementar en el musical El alma en los labios?
- ¿Cómo implementar los recursos rítmicos, melódicos y armónicos de John Williams en la composición de la obertura El alma en los labios?
- ¿Cómo representar emociones, personajes y situaciones con recursos musicales en la composición de la obertura?

1.8 Marco conceptual

1.8.1 Obertura

La obertura es un fragmento instrumental con el que se da inicio a una obra musical más extensa, como una ópera o sinfonía. La principal función de la obertura es presentar una síntesis de las emociones o situaciones que se incluirán en la obra, estableciendo motivos melódicos o armónicos que serán asociados a personajes o momentos durante el transcurso de la obra principal (Cushid, M. 1962).

1.8.1.1 Tipos de obertura.

Existen varios tipos de oberturas que generalmente sirven de introducción a una obra más extensa. Las oberturas: francesa, italiana, de concierto y obertura teatral, que como su nombre lo indica se utilizaba en obras teatrales tales como: óperas, operetas y musicales. Su función era de abrir un espectáculo y con el tiempo se convirtió en una especie de prólogo que presentara: temas principales, leitmotiv, situaciones y objetos de la obra (Montes, R. 2012).

1.8.1.2 Estructura de la obertura

De acuerdo con Montes (2012) e Hischak(2008) las estructuras de las oberturas se fueron modificando a través del tiempo. Sus diversas formas han sido recopiladas en la siguiente tabla:

Tabla 2 :Tipos de obertura. Fuente: El autor

PERIODOS/EPOCAS	Tipo de Obertura	Estructura	Exponentes
BARROCO Siglo XVII	Obertura Francesa	<ul style="list-style-type: none"> • Lento-Vivo-Lento. • introducción de la suite, danza o concierto 	Jean Baptiste Lully
	Obertura Italiana	<ul style="list-style-type: none"> • Vivo-Lento-Vivo. • Pieza precedente a la opera. 	Alessandro Scarlatti
CLASICO Siglo XVIII	Obertura	<ul style="list-style-type: none"> • Forma Sonata • Se empieza a desarrollar una relación programática con la ópera 	Gluck
ROMANTICISMO SIGLO XIX	Obertura de concierto	<ul style="list-style-type: none"> • Forma Sonata • Primer movimiento de una sinfonía 	Mendelssohn Brahms
	Obertura Teatral	<ul style="list-style-type: none"> • Forma sonata con desarrollo de temas originales • Temas desarrollados imbricados o yuxtapuestos que se desarrollaran posteriormente en la obra 	Liszt Tchaikovsky
	Obertura o Preludio operístico libre	<ul style="list-style-type: none"> • Forma Libre • Abunda la descripción de climas, atmósferas y sentimientos. 	Wagner
SIGLO XX	Obertura de musicales	<ul style="list-style-type: none"> • Popurrí de temas, situaciones o leitmotiv que se verán en el musical. • Duración: 3-5 min. 	Irving Berlin Andrew Lloyd Webber

1.8.2 Teatro musical

El teatro musical (musicales) es la combinación de lenguajes artísticos universales que trabajan para transmitir un mismo sentimiento a través de la ejecución conjunta de la danza, el teatro y la música. Debido a la complejidad de esta conjunción de lenguajes artísticos, el teatro musical es considerado el arte integral. La puesta en escena de una obra, generalmente evoca eventos o sentimientos vigentes, actuales, lo que permite a los artistas, la fusión de diversas tendencias y estilos acordes a la época (Parias, C. 2009).

Además, el teatro musical tiene como protagonista la puesta teatral en la que se representan canciones intercaladas en la obra, diferenciándose de un musical, en el que existen diálogos cantados (Mahaluf, M. 2011).

Según Saussure citado por Castellanos (2013) la música en el teatro musical es el lenguaje, el sistema de elementos, reglas y convenciones sobre los cuales opera este género, en vez de ser vista como simples eventos discursivos.

1.8.2.1 Obertura en teatro musical

La Obertura en teatro musical cumple la función de presentar al espectador un popurrí de temas que se escucharán a lo largo del musical, su duración puede variar de 3-5 minutos. Generalmente no contiene una estructura definida que el compositor deba seguir más bien el mismo cuenta con la libertad de definir la forma que utilizara en su proceso de composición.

1.8.2.2 Estructura del musical

La Estructura de los musicales se divide en dos actos escénicos. Cada acto escénico se divide a su vez en tres actos literarios: introducción, desarrollo y conclusión (Castellanos, T. 2013).

Tabla 3 : Estructura del musical. Fuente: El autor

Primer Acto	Introducción
	Llamado a la Aventura
Segundo Acto	Desarrollo
	Pruebas-Aliados -Enemigos
Tercer Acto	Conclusión
	Prueba difícil-Recompensa

1.8.3 La Música y las emociones

1.8.3.1 La teoría de los afectos

Según Sag citado por Suarez y Maruri (2017) nos refieren que según el filósofo francés Rene Descartes podemos distinguir entre admiración, odio, deseo, alegría y tristeza, 5 diferentes tipos de estados de ánimo que conforman la teoría de los afectos, la misma que durante el periodo del barroco estableció un nexo entre su función dentro de la música.

El modo mayor, los intervalos consonantes junto a los instrumentos de registro agudo, generalmente eran usados para denotar alegría. Por el contrario, para plasmar la tristeza de forma musical, se solía usar el modo menor, intervalos disonantes e instrumentos de registro grave. (Sag, L. 2008).

1.8.3.2 Filmscoring

Un Film Score o música incidental es música inédita, específicamente compuesta para ayudar a transmitir los sentimientos de las escenas de una película. El compositor utiliza las partituras para hacer anotaciones de diálogos y efectos. Además, las escenas se sincronizan con la música para comenzar y terminar en puntos específicos del film y así mejorar la inmersión del espectador en la narrativa cinematográfica (Fraile, T. 2004).

1.8.3.2.1 Leitmotiv

Leitmotiv es un motivo melódico, armónico o rítmico que se repite constantemente y se asocia con un personaje o situación (Bennet, R. 2003).

Generalmente despliega una serie de funciones que contribuyen con el contenido emotivo y demás sensaciones significativas que envuelven al cine (Torres, 2016).

1.8.3.2.2 Transformación temática

Es una técnica en el que, un tema se expone en varias ocasiones, pero con modificaciones de tempo, ritmo, armonía, melodía, timbre, registro o métrica (Bennet, R. 2003).

1.8.3.3 Funciones de la música para cine

La música para cine debe tener cinco funciones (Suarez, A. 2017):

1.8.3.3.1 Función emocional

Afecta directamente la intención de la escena, destacando situaciones dramáticas, cómicas, suspenso o terror (Suarez, A. 2017).

1.8.3.3.2 Función descriptiva

La función descriptiva como su nombre lo dice nos describe de manera exacta las acciones físicas o emocionales que transcurren en escena (Suarez, A. 2017).

1.8.3.3 Función metatextual

Esta función logra que el espectador asocie una canción o frase musical a una situación o personaje. Esto se basa en la repetición de la frase musical o canción en eventos similares o con el mismo personaje (Muñoz, M. 2012).

1.8.3.4 Función estética

Cuando la música refleja el ambiente sonoro adecuado a lo que se presenta en la escena (Muñoz, M. 2012).

1.8.3.4 Teoría del brillo de las escalas

Esta teoría sostiene que se pueden clasificar los acordes y los modos por su sonoridad diferenciada en “brillantez” para los acordes mayores y los acordes menores con un sonido de “oscuridad”.

Ilustración 1: Orden de los modos de acuerdo a su brillo. Fuente: Adam Neely. *Wy is mayor happy*

Neely (2016) afirma que la extensión del intervalo es el que determina como brillante u oscuro un acorde o modo. Los intervalos extensos son más brillantes que los de menor extensión.

1.8.4 John Williams

1.8.4.1 Biografía

John Williams nació en New York el 8 de febrero de 1932. Desde sus 7 años aprendió a tocar piano y varios instrumentos como la batería el clarinete, trompeta y trombón, hijo de padre músico, su primer trabajo serio lo realizó a los 17 años, una sonata para piano (Aschieri,1999).

En 1952 Williams se enlista a las fuerzas aéreas de los Estados Unidos donde desempeñaría el trabajo de director y arreglista de las bandas del servicio militar. Una vez culminado su periodo ingreso a la escuela Juilliard School of Music donde estudiaría piano bajo la tutela de Rosina Lhevinne (Aschieri,1999).

Realizo una audición y consiguió el trabajo como pianista en la Orquesta de la Columbia Pictures y es aquí donde al poco tiempo reconocidos compositores de ese entonces reconocieron y alentaron a Williams por su talento para orquestar. Williams realizó sus estudios en Hollywood con Arthur Olaf Anderson (Aschieri, 1999).

Para Williams el plan fue seguir sus estudios como pianista clásico, aunque no se imaginaria que tiempo después se encontraría trabajando en la industria del cine (Aschieri, 1999).

Williams ha trabajado en más de 100 películas entre ellas, Tiburón, La guerra de las galaxias, Superman, Indiana Jones de la mano de directores como Steven Spielberg y George Lucas. Es además director de orquesta y ha recibido una innumerable cantidad de reconocimientos a lo largo de su trayectoria como músico.

1.8.4.2 Recursos musicales de John Williams

1.8.4.2.1 Técnicas de composición

De acuerdo a Gardini (2017), Leach (2012), Piñeiro (2015), Robalino (2017) algunas de las técnicas de composición de John Williams empleadas en composiciones de bandas sonoras son las siguientes:

Leitmotiv

Esta técnica de composición es utilizada por Williams para representar diversos personajes, situaciones u objetos característicos en un film.

Ilustración 2: Leitmotiv tiburón. Fuente: El autor

Intervalos

Los intervalos son saltos que van de una nota a otra y denotan una sonoridad característica dependiendo del número de semitonos que existan en dicho intervalo. Los intervalos pueden ser mayores, menores, justos disminuidos o aumentados (Nettles, B. 1987).

Williams otorga a cada leitmotiv un intervalo característico. Como ejemplo, tenemos el intervalo de sexta mayor del personaje de la princesa Leia de la saga *Star Wars*.

Ilustración 3 : Leitmotiv Leia. Fuente: El autor

Modos de la escala Mayor

Según Peñalver (2010) citando a Riemann (1928) el modo es la relación establecida entre una serie de sonidos o acordes y un acorde intermedio mayor o menor, que es el determinante de esta designación”.

Williams utiliza los modos de la escala mayor en la construcción del leitmotiv dependiendo del carácter del personaje o característica que quiera enfatizar. Es conocido también por su extenso uso del modo lidio.

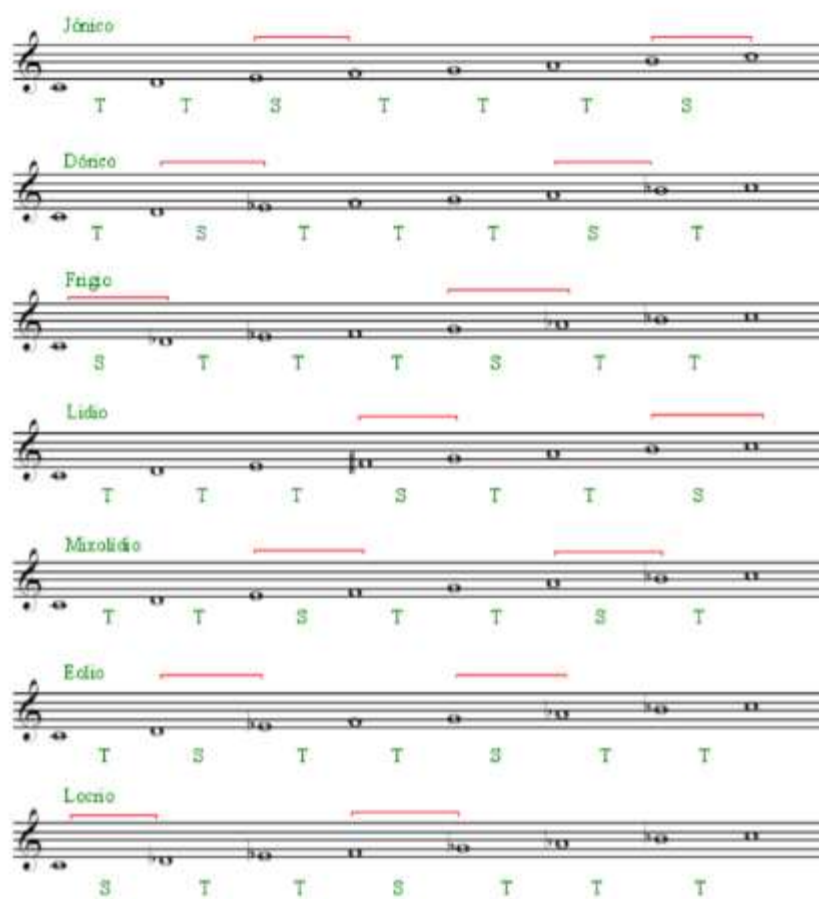

Ilustración 4 : Modos diatónicos. Fuente Peñalver J. (2010)

1.8.4.2.2 Técnicas de Orquestación

De acuerdo con Gardini, L. (2017), Leach, R. (2012), Beato, R. (2016), Richards, M. (2013) algunas de las técnicas de orquestación de John Williams empleadas en sus composiciones de bandas sonoras son:

Unísono

El unísono es una técnica de orquestación, la cual consiste en que dos o más instrumentos toquen una misma melodía, utilizando el mismo registro simultáneamente (Jiménez y Menozcal, 2018).

Ilustración 5 : Orquestación con unísono *Duel of the fates*. Fuente: Giovanni Valentino

Octavas

La orquestación a octavas consiste en duplicar la misma melodía, pero en diferentes octavas (Jiménez y Menozcal, 2018).

A musical score snippet with four staves. The top staff is in treble clef and contains a melody of four notes: a quarter note with a sharp sign, a quarter note, a quarter note with a sharp sign, and a quarter note. The bottom staff is in bass clef and contains the same melody, but an octave lower. Red boxes highlight the corresponding notes in both staves. The middle two staves contain accompaniment with lyrics 'Rah- tah- mah' written below them.

Ilustración 6 : Orquestación con octavas. *Duel of the fates*. Fuente: Giovanni Valentino

Acorde Tríadico

El acorde tríadico es aquel que contiene en su estructura la raíz, la tercera y la quinta. El mismo que puede ser mayor, menor, disminuido entre otros (Nettles, B. 1987).

Williams utiliza la triada en la orquestación de sus voicings.

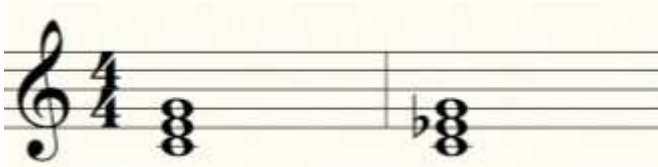

Ilustración 7 : Triada mayor y menor. Fuente: El autor

Ostinato

El ostinato es un motivo rítmico, melódico persistente. Al repetirse genera un sentido de unidad. (Martínez, M. 2018).

Musical score for Horns and Trombones. The Horns section (Hn. in F) has four staves (1, 2, 3, 4) and the Trombones section (Tbn.) has three staves (1, 2, 3). All staves show a persistent rhythmic and melodic pattern (ostinato) in 8/8 time.

Ilustración 8 : Ostinato. Fuente: Leach. (2012)

Glisando de Arpa

El glisando de arpa es un recurso rítmico que Williams utiliza para marcar el inicio o final de una sección.

The image shows a musical score for Percussion (Perc.) and Harp. The Percussion part is in 12/8 time and features a glissando marked with *mp* (mezzo-piano) and *f* (forte). The Harp part is in 12/8 time and features a glissando marked with *f* (forte). The glissando is indicated by a long, curved line with a dashed line underneath, showing a continuous rise in pitch.

Ilustración 9 : Glisando de arpa. Fuente: Leach. (2012)

Sección rítmica

En la sección rítmica, Williams utiliza la percusión como un detalle que añade contraste a la música, más que como una fuente de ritmo en general.

The image shows a musical score for Percussion (Perc.) and Timpani. The Percussion part is in 9/8 time and features a glissando marked with *mf* (mezzo-forte) and *f* (forte). The Timpani part is in 9/8 time and features a glissando marked with *sfz* (sforzando). The Percussion part includes a section labeled "Bass Drum" with a glissando marked with *f* and *sfz*. The Percussion part also includes a section labeled "Pans" with a glissando marked with *sfz*.

Ilustración 10 : Uso de la percusión. Fuente: Leach.(2012)

3. CAPÍTULO II.

2.1 Diseño de la investigación

El diseño de esta investigación es descriptivo, aplicado, no probabilístico, de orden transversal y estudia una situación específica de carácter cualitativa, puesto que no se basa en métodos estadísticos, sino en el análisis de música, con el objetivo de crear una composición musical (Hernández & Fernández, 2010).

2.2 Enfoque

El enfoque es cualitativo, porque los datos obtenidos son de carácter subjetivo. Este enfoque nos permite explorar factores subjetivos como color, sonoridad, sentimientos, emociones y teniendo así un mejor control al analizar los resultados (Strauss y Corbin, 2002).

2.3 Alcance

Este trabajo de titulación propone un alcance descriptivo ya que logra recopilar información independiente o conjunta acerca de conceptos o variables de estudio y las detalla. (Hernández & Fernández, 2010).

Debido a su cronología, es una investigación transversal, enmarcada en periodos de tiempos específicos. Es de carácter macro social con base en la amplitud cultural que abarca la sociedad de Guayaquil y del Ecuador.

2.4 Métodos empíricos

Su aporte al proceso de investigación es resultado fundamentalmente de la experiencia. Estos métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y las características fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la detección

sensoperceptual, a través de procedimientos prácticos con el objeto y diversos medios de estudio (Martínez & Rodríguez, 2011).

2.4.1 Experimentación

Mediante el método de prueba y error se realizó la aplicación de técnicas investigadas para crear la obertura del musical *El alma en los labios*, con el propósito de transmitir claramente las emociones presentes en el guion de la obra.

2.5 Instrumentos de investigación

Para concretar los datos que harán viable la presente investigación, se utilizaron los siguientes instrumentos de recolección de datos.

2.5.1 Análisis de documentos

Para el análisis de documentos, se debe trabajar en paralelo tanto la recolección de fuentes confiables como el análisis de datos no estructurados. Se procedió a estudiar, revisar y analizar información escrita, presente en documentos físicos o digitales, tales como tesis de grado, revistas científicas, libros, publicaciones y páginas webs (Hernández & Fernández, 2010).

2.5.2 Grabaciones de audio y video

Los videos y audios consultados en esta tesis facilitaron al entendimiento y comprensión de las estructuras armónicas, formas musicales y recursos melódico-rítmicos presentes en las oberturas, como la del *Fantasma de la ópera*, de la *Ópera Carmen* entre otras. Así también, se analizaron videos de expertos que estudian el lenguaje y forma de composición y orquestación que posee John Williams.

2.5.3 Transcripciones

Para comprender un lenguaje musical, es necesario realizar la transcripción y el estudio del manejo de melodías y orquestación del músico estudiado.

Por esto, la transcripción es una gran técnica de estudio, muy necesaria, para entender de manera real, el lenguaje musical, en este caso específico de John Williams. Consta en transcribir las notas a un sistema de notación (Hoces, 2013).

2.5.4 Análisis de partituras

El análisis de partitura consta en la identificación de la armonía, la melodía y los recursos musicales aplicados por el compositor o arreglista (Ávila, D. 2017).

La partitura analizada es del tema *Duel of the fates*. Su análisis didáctico se basó en el método tradicionalmente aplicado para el estudio de música contemporánea.

2.6 Resultados

2.6.1 Análisis de Documentos

Los resultados de analizar diferentes libros, trabajos de investigación y ensayos se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 4 : Análisis de documentos. Fuente: El autor

Documento	Información obtenida
<p>Retratos sonoros: Análisis de composición y orquestación de los temas <i>main title, the imperial march y princess Leia's theme</i> de la saga <i>Star wars</i> aplicado a la banda sonora original de cortometraje en el sillón hay cascadas (Robalino, A. 2017).</p>	<p>Estructura de leitmotiv</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motivo principal • Variación de motivo principal • Motivo responsorial conclusivo. <p>Estructura del Leitmotiv</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variación melódica • Transposición del motivo principal • Motivo conclusivo
<p>The John Williams' Harmonic Language. (Beato, R. 2016)</p>	<p>Recursos melódicos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modo lidio. • Melodías simples, escalares, con saltos de octava, 5tas justas • Sus motivos son claros y siempre tienden a resolver. <p>Recursos Orquestales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uso de las funciones musicales • Acordes tríadicos con la inversión en el bajo. • La sección de vientos suele ser armonizada por una quinta por encima a la melodía original.
<p>5 Orchestration Lessons from John Williams' Flight to Neverland. (Leach,2012)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uso de percusión para acentos • Pulso constante • Abundancia de acentos y relleno • Diferentes ideas al mismo tiempo • Todos los instrumentos tocan la mayor parte del tiempo
<p>John Williams Themes, Part 1 of 6: The Force Theme. (Richards, 2013)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Final conclusivo • Uso del arpa al inicio o final de sección
<p>La Obertura .(Montes, 2012)</p>	<p>Tipos de obertura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obertura Italiana • Obertura Francesa • Obertura de Concierto • Obertura de Opera
<p>La estructura del teatro musical moderno: un estudio semiótico sobre la composición del género y delimitación de su estructura. (Castellano, T. 2013).</p>	<p>Estructura del teatro musical</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introducción • Desarrollo • Conclusión

Uso del leitmotiv

En el leitmotiv de la princesa Leia se observan variaciones melódicas que transforman el motivo principal, haciendo uso de la transposición sin afectar al ritmo o a la tonalidad. Además, encontramos un motivo conclusivo final que altera el ritmo y la melodía (Robalino A. 2017).

Ilustración 11 : Leitmotiv princesa Leia Fuente: El autor

Los temas característicos de los personajes aparecen interpretados por uno o varios instrumentos de la misma sección y luego vuelven a ser reintroducidos en las diferentes secciones de instrumentos, con el fin de resaltar cambios en las situaciones específicas del personaje. Por ejemplo, en el tema de la princesa Leia, se puede apreciar el desarrollo del mismo, pasando por la sección de vientos metales hacia la sección de vientos maderas y terminando en la sección de cuerdas (Robalino, A. 2017).

2.6.2 De las grabaciones de audio y video

2.6.2.1 Video

Se analizaron varios videos con contenido referente a los tipos de oberturas, así como los recursos de composición y orquestación de John Williams.

El youtuber y músico Jaime Altozano,¹ destaca en sus videos, la relación existente entre los modos y la evolución de un leitmotiv para resaltar la variación o desarrollo de un personaje cuyas actitudes, miedos o deseos varían de acuerdo a las circunstancias y nos revela como Williams compone de manera lógica el leitmotiv correcto para cada eventualidad

Rick Beato nos proporciona información armónica que nos permite definir el extenso sonido triádico que caracteriza a Williams, como logra dar un color a dichas relaciones intervalicas asociando sentimientos o el anuncio de un personaje ya sea héroe o villano de la película.

Mediante el audio y video de la obertura de la ópera Carmen y del barbero de Sevilla se pudo determinar la forma musical de cada una de ellas.

Tabla 5 : Recursos obtenidos de análisis de videos. Fuente: El autor

Video	Protagonista/autor	Recurso obtenido
Análisis banda sonora de Star Wars	Jaime Altozano	Recursos Melódicos <ul style="list-style-type: none">• El uso del leitmotiv• El leitmotiv puede tener una transformación u evolución pasando de un modo a otro dependiendo de su uso y significado.• Uso de los modos• Intervalos

¹ Músico, productor musical , youtuber y divulgador musical español.

<p><i>How To Write Like John Williams</i></p>	<p>Rick Beato</p>	<p>Recursos Armónicos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dos triadas mayores a un tritono de distancia, este recurso da la sensación de que va a aparecer alguien o un suceso importante. • Sonoridad lídica que nos lleva a un ambiente brillante, majestuoso, de fantasía, usa dos triadas mayores separadas por un tono, con el bajo en la raíz de la primera triada. • Triada menor a sexta mayor crea un sonido de esperanza • Triada menor a triada menor con bajo en la raíz de la primera triada separada por tritono, tiene un sonido de oscuridad, sonido de que aparecerá un villano. • Dos triadas menores separadas por una tercera mayor de distancia suenan a misterio. • Bajo en inversión
<p>Carmen overture G Bizet Análisis formal</p>	<p>Georges Bizet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Forma de la Obertura de la opera de Carmen: AABACC-Rondo
<p>El Barbero de Sevilla</p>	<p>Rossini</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Forma de la Obertura de la Opera El barbero de Sevilla: ABBABA

Además, se realizó un análisis musical de la Obertura El Fantasma de la Opera compuesta por Andrew Lloyd Webber, determinándose su forma musical, métrica, instrumentación. En la obertura se pueden observar el tema principal del personaje del Fantasma que por medio de modulación, representa al personaje femenino de la Obra.

Tabla 6 : Análisis musical de obertura del musical El Fantasma de la Opera. Fuente: El autor

Tonalidad	Métrica	Forma			Instrumentación
Bb menor	4/4	Estructura	#de Compases	Recursos	Órganos Violines Trompeta Bb Trombón Clarinete Bajo Clarinete Bb Oboe Flauta Contrabajo Tuba Bb
		A	20	Motivo A Motivo B Interludio	
		B	16	Melodía en el bajo Motivo B	
		C	16	Modulación Melodía en los altos	
		D	8	Final Motivo B	

2.6.3 Transcripciones

Se transcribieron fragmentos de *leitmotiv* de distintos personajes *Darth Vader*, *Skywalker* de película *La guerra de las galaxias* y el *leitmotiv* de la película *Harry Potter*, musicalizada por John Williams, para comprender el manejo de los modos en la creación de melodías representativas de cada personaje.

The image shows two staves of musical notation for the leitmotiv of Darth Vader. The first staff is enclosed in a blue box and labeled "Sol aeolico natural 7". The second staff is enclosed in a red box and labeled "Sol locrio natural 7".

Ilustración 12 :Leitmotiv Darth Vader. Fuente: El autor

The image shows a single staff of musical notation for the leitmotiv of Luke Skywalker, enclosed in a green box and labeled "Re Jonico".

Ilustración 13 : Leitmotiv Luke Skywalker. Fuente: El autor

The image shows two staves of musical notation for the leitmotiv of Harry Potter. The first staff is enclosed in a purple box and labeled "A locrio natural 7". The second staff is enclosed in a pink box and labeled "Dorico sostenido 4".

Ilustración 14 : Leitmotiv Harry Potter. Fuente: El autor.

2.6.4 Análisis de partituras

Para lograr determinar el uso de recursos de composición y orquestación característicos de John Williams, se analizó la partitura *Duel of the Fates* en formato orquesta sinfónica. Con esto se pudo establecer los recursos compositivos y orquestales utilizados para armonizar las diferentes secciones, así como el uso de recursos tímbricos para destacar movimientos y sonoridades.

Ilustración 15 : Partitura del Duel of the Fates. Fuente: Giovanni Valentino

Tabla 7: Análisis musical de *Duel of the Fates*. Fuente: El autor

Análisis Musical del tema <i>Duel of the fates .</i>	
Tonalidad	E menor
Métrica	Cuatro Cuartos
Tempo	66bpm. A 160 bpm.
Temas	A-B-C
Formato	Orquesta Sinfónica

Tabla 8 : Análisis musical de los temas A-B-C de *Duel of the Fates*. Fuente: El autor

Recursos Musicales empleados		
Tema A	Tema B	Tema C
Melodía Sincopada	Motivo Rítmico	Motivo melódico
Lirico	Célula rítmica de la canción	Melodía en escala
Vocal	Notas Percutidas	Em armónica
Homófono	Melodía escalar Em	Acento en 2 y 4
	Acento tiempo Fuerte	

The image displays a musical score for 'Duel of the Fates' by Giovanni Valentino. The score is organized into systems, each containing multiple staves. Three specific musical themes are highlighted with colored boxes:

- Tema B:** A red box highlights a section in the first system, featuring a complex, rhythmic melody in the upper staves.
- Tema C:** A blue box highlights a section in the second system, showing a more melodic and flowing line.
- Tema A:** An orange box highlights a section in the third system, characterized by sustained, block-like chords.

The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings (e.g., *f* for fortissimo). The overall structure suggests a multi-movement or multi-sectional piece.

Ilustración 16 : Temas A-B-C de Duel of the Fates. Fuente: Giovanni Valentino

2.6.4.1 Recursos de composición y orquestación

Los recursos de composición y orquestación utilizados en el Tema *Duel of the fates* por John Williams se pueden dividir de la siguiente manera:

2.6.4.2 Recursos armónicos

Tabla 9 : Recursos Armónicos. Fuente: El autor

Recursos Armónicos	<ul style="list-style-type: none">• Unísono• Octavas• Acorde triada• Acorde cuatriada• Acordes con tensión• Acorde sobre Bajo• Acorde sobre acorde• Acorde suspendido• Four Part Soli• Three Way Close• Match
--------------------	---

- **Unísono:** Orquestación de varios instrumentos tocando la misma nota en el mismo registro.

Ilustración 17 :Unísono. Fuente: Giovanni Valentino

- **Acorde sobre acorde**

Ilustración 18 : Acorde sobre acorde. Fuente: Giovanni Valentino

- **Acorde Triada:** Acorde de estructura de 3 notas, Raíz tercera y quinta.

Ilustración 19 : Acorde triada. Funte: Giovanni Valentino

- **Octavas:** Orquestación de voces separadas por intervalo de 8va. Este recurso es muy recurrente en el tema *Duel of the fates*.

Ilustración 20 : Octavas. Fuente: Giovanni Valentino

- **Acorde sobre Bajo:**

Ilustración 21: Acorde sobre bajo. Fuente: El autor

- **Four Part Soli:** Orquestación a 4 instrumentos, interpretando diferentes líneas melódicas pero igual figuración rítmica.

Ilustración 22 :Four part soli. Fuente: Giovanni Valentino

- **Match:** Técnica usada para unificar varias secciones. En la siguiente imagen del tema *Duel of the fates* podemos observar dos secciones realizando match.

Ilustración 23: Match. Fuente: Giovanni Valentino

Acordes con Tensión

Ilustración 24 : Acorde con tensión. Fuente: Giovanni Valentino

- **Acorde suspendido**

Ilustración 25 : Acorde suspendido. Tema: Giovanni Valentino

An orchestration score for a piece titled "Tema B". The score includes staves for Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet in A (C.A.), Clarinet in Bb (B.Cl.), Bassoon (Bsn.), Cello (Cha.), Horns (Hr.), and Trombones (Tr.). The woodwind section (Ob., C.A., B.Cl.) is playing a melodic line in quarter notes, highlighted with a green box and labeled "cuartas". The bassoon part is labeled "Tema B" and is highlighted with a blue box. The strings (Hr., Tr.) are playing a rhythmic pattern in unison, highlighted with a red box and labeled "unisono". The word "Instrument" is written above the woodwind section.

Ilustración 26 : Técnicas de orquestación. Fuente: Giovanni Valentino

The image shows a musical score for a full orchestra and strings. The top section features woodwind and brass staves (Hn., T., B.) and string staves (Vln. I, Vln. II, Vla., Vcl.). A red box highlights a specific section where the strings play a rhythmic pattern of eighth notes, and the woodwinds play a melodic line. Labels 'Armonización en Quintas del tema A' and 'Tema A' are present in the score.

Ilustración 27 : Armonización en quintas. Fuente: Giovanni Valentino

2.6.4.3 Recursos melódicos

Tabla 10: Recursos melódicos. Fuente: El autor

Recursos melódicos	<ul style="list-style-type: none"> • Escalas cromáticas • Melodía escalar • Saltos intervalicos • Motivo melódico • Motivo percutivo • Double Lead
--------------------	--

- **Escalas Cromáticas:** Escalas constituidas por semitonos cromáticos, especialmente en motivos rápidos o glissando de cuerdas frotadas, piano o harpa.

Ilustración 28 : Escala Cromática en Arpa. Fuente: Giovanni Valentino

- **Melodía escalar**

Ilustración 29 : Melodía escalar lidian b7. Fuente:El autor

- **Saltos Intervalicos:** para romper la monotonía de un tema escalar Williams desplaza una nota una octava abajo para luego hacer un salto de séptima ascendente y posteriormente continuar la melodía escalar.

Ilustración 30 : Saltos Intervalicos. Fuente: Giovanni Valentino

- **Motivo percutivo**

Ilustración 31: Motivo percutivo. Fuente: Giovanni Valentino

- **Motivo melódico**

Ilustración 32 : Motivo melódico. Fuente: El autor

- **Double Lead:** Duplicación de una melodía en un intervalo de 8va descendente.

Ilustración 33 : Double lead. Fuente: Giovanni Valentino

2.6.4.4 Recursos rítmicos

Tabla 11 : Recursos rítmico. Fuente: El autor

Recursos Rítmicos	Fills Kicks Contrapunto Figuras de valor irregular Glisando de arpa
-------------------	---

- **Fills:** es una secuencia de sonidos rítmicos que señala el final de una sección. Williams utiliza el arpa, timpani y la percusión para crear estos fills en el tema *duel of the fates*. (Randel,D. 2003)

Ilustración 34 : Fills. Fuente: Giovanni Valentino.

- **Contrapunto:** es una técnica que consiste en tocar varias melodías simultáneamente. Williams utiliza esta técnica frecuentemente en *duel of the fates*. (Randel,D. 2003)

Ilustración 35 : . Fuente: Giovanni Valentino

Figuras de valor irregular

- **Quintillo:** El quintillo son 5 semicorcheas en el mismo espacio de cuatro semicorcheas. Este recurso es utilizado por Williams en la sección de cuerdas.

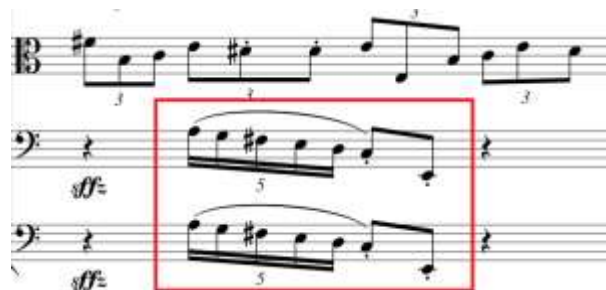

Ilustración 36 : Quintillo. Fuente: Giovanni Valentino.

- **Tresillo:** El tresillo son 3 corcheas en el mismo espacio de dos corcheas, está presente en el tema A de *Duel of the Fates*.

Ilustración 37 : Tresillo. Fuente: Giovanni Valentino.

- **Seisillo**

El seisillo es el uso de 6 semicorcheas en el espacio que ocuparían 4 semicorcheas. Williams utiliza el seisillo cada vez que quiere dar un realce a la canción y a así una sensación de intensidad.

Ilustración 38 : Seisillo. Fuente: Giovanni Valentino.

- **Sincopa:** La sincopa es la acentuación de una nota en el tiempo débil de un compás. El tema A de *Duel of the fates* cuenta con esta característica. (Randel,D. 2003)

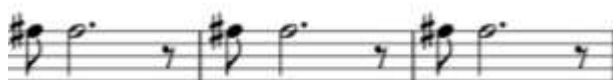

Ilustración 39 : Sincopa. Fuente: Giovanni Valentino

- **Glisando de arpa:** el glisando de arpa es un adorno que consiste en tocar de manera rápida una escala de más grave a agudo o viceversa. Williams utiliza este recurso en *Duel of the Fates* para cambiar de sección.

Ilustración 40 : Glisando de arpa. Fuente: Giovanni Valentino

- **Semicorcheas en el timpani**

El tímpani es un instrumento de percusión de sonoridad grave. Williams utiliza este elemento en *Duel of the Fates* para acentuar kicks o cuando quiere enfatizar los finales de sección, muchas veces en semicorcheas.

Ilustración 41 : Semicorcheas en el timpani. Fuente: Giovanni Valentino

- **Kicks:** Acentos rítmicos destinados solo a una sección de instrumentos sin interrumpir la forma de la canción. Williams utiliza la percusión mayormente con el uso de kicks.

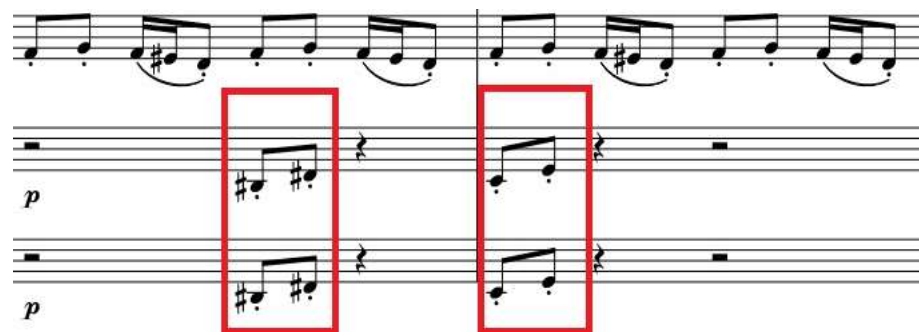

Ilustración 42 : Kicks. Fuente: Giovanni Valentino

4. CAPÍTULO III

3.1 Título de la propuesta

Composición de la obertura para el musical El Alma en los Labios en formato orquesta sinfónica.

3.1.1 Justificación de la propuesta

La composición creada se realizó con la finalidad de innovar el proceso de creación de oberturas y cuenta con la aplicación de recursos musicales investigados en el capítulo 1 y 2 de este trabajo de titulación.

Esta propuesta es un apoyo al futuro desarrollo de composiciones inéditas siendo esta una guía o referencia compositiva.

3.1.2 Objetivo de la propuesta

Componer obertura del musical El Alma en los Labios empleando recursos compositivos y de orquestación del compositor John Williams.

3.2 Diseño de la propuesta

3.2.1 Descripción

Esta obra sigue la forma ABCDB. El formato de instrumentos es para orquesta sinfónica.

Tiene cambios de métricas que van del 4/4 al $\frac{3}{4}$. Se utilizó cambios de tempo para resaltar pasajes y leitmotifs, contiene elementos polirrítmicos y su centro tonal es Sib. Se utiliza recursos de composición y orquestación de John Williams, logrando un sonido amplio y magnifico al orquestar por quintas ascendentes la sección de vientos metales, con relación a la línea melódica.

Se utilizó la formación de poliacordes, así como el uso de acordes en inversión siendo el bajo una nota diferente a la raíz. La sonoridad formada es de carácter tríadica con uso esporádico de séptimas, pudiéndose apreciar la incorporación de tensiones dentro de las estructuras.

3.2.2 Sinopsis del musical

El musical cuenta la historia de Rosita, una joven escritora que decide viajar a la gran ciudad y encuentra un libro llamado El alma en los labios, al leer dicho libro la historia del poeta Medardo ángel silva cobrara vida creándose un paralelismo entre ambos personajes.

3.2.3 Estructura

Para la creación de esta obertura la autora opto por componer el tema con la siguiente estructura:

Tabla 12 : Estructura de la Obertura. Fuente: El autor

ESTRUCTURA	Introducción	Tema A	Tema B	Tema C	Tema D	Tema B-Coda
PARTES	Introducción brillo	Leitmotiv Medardo	Llamado a la desgracia	Leitmotiv Rosita	Leitmotiv esperanza	Llamado a la desgracia
COMPASES	Compas 1-6	7-22	23-51	52-66	67-73	74-102

Al tratarse de una obertura inédita con recursos de John Williams, la compositora considero la siguiente instrumentación:

- Sección de Maderas
 - Flauta 1
 - Flauta 2
 - Oboe
 - Corno Ingles
 - Clarinete en Eb
 - Clarinete en Bb 1
 - Clarinete en Bb 2
 - Clarinete Bajo
 - Fagot 1
 - Fagot 2
 - Contrafagot
- Sección Metales
 - Corno en F 1
 - Corno en F2
 - Trompeta en C 1
 - Trompeta en C 1
 - Trombón 1
 - Trombón 2
 - Tuba
- Sección de percusión
 - Timpani
 - Percusión
- Sección de cuerdas
 - Violín I
 - Violín II
 - Viola
 - Cello
 - Contrabajo
- Otros
 - Harpa
 - Celesta

3.2.4 Cambios de métrica

Los cambios de métrica están sujetos al desarrollo de la obertura representando las situaciones que se desarrollan en la historia ya sea de desesperación, desgracia, amor, esperanza entre otras situaciones. Se utilizó la polirritmia mediante la introducción del instrumento celesta, el cual asemeja el accionar de las manecillas del reloj manteniendo un ritmo constante.

Tabla 13: Cambios de métrica. Fuente: El autor.

Sección	Métrica	Compas
Introducción	4/4	1-6
Tema A	3/4	7-51
Tema B		
Tema C	4/4	52-73
Tema D		
Tema B-Coda	3/4	74-102

3.2.5 Cambios de tempo

Los cambios de tempo son frecuentes en esta composición al pasar de una sección a otra, para lograr dar un carácter adecuado dependiendo de la situación o énfasis emocional que se quiere transmitir.

Tabla 14 :Cambios de tempo. Fuente. El autor

Sección	Tempo (bpm)	Compas
Introducción	100	1-6
Tema A	100	7-25

Tema B	140	26-51
Tema C	120	52-66
Tema D	120	67-73
Tema B-Coda	140	74-102

3.2.6 Leitmotivos

La obertura está compuesta por 2 temas principales que son los leitmotiv de los personajes principales, junto a 3 leitmotiv de situaciones que se desarrollan en la obra a través de 8 secciones y 102 compases, siguiendo la forma ABCDB.

El tema A es un fragmento de la melodía del pasillo El alma en los labios compuesta por Francisco Paredes y adaptada a la tonalidad de Si bemol, ya que es la canción característica del musical y representa al personaje de Medardo.

Ilustración 43: Fragmento del pasillo “El alma en los labios” (Letra: Medardo Ángel Silva, música: Francisco Paredes). FUENTE: PME- Universidad de las Artes.

La melodía del tema comienza en modo aeólico para referirse a un futuro triste sin el amor del ser amado.

Luego se utiliza el modo jónico para incorporar un poco de esperanza, la que inmediatamente es opacada por el modo aeólico natural 7 que refleja melancolía para dar paso al modo frigio donde expresa sus intenciones de morir.

Ilustración 44 :Fragmento de melodía G aeólico natural 7. Fuente: El autor

Ilustración 45: Fragmento de melodía modo jónico. Fuente: El autor

Ilustración 46 : Fragmento de melodía C aeólico natural 7. Fuente: El autor

Ilustración 47 : Fragmento de Melodía F# Frigio. Fuente El autor

Ilustración 48 :Fragmento de melodía B bemol jónico. Fuente: El autor

El tema B está basado en un leitmotiv rítmico, el uso de segundas menores es el intervalo más recurrente. Y esta en A frigio.

Ilustración 49 : Leitmotiv rítmico. Fuente: El autor.

El tema C representa el personaje de Rosita, comienza con un intervalo de octava y el modo que se utilizó fue Jónico.

Ilustración 50: Leitmotiv personaje Rosita. Fuente: El autor

El tema C es un leitmotiv que evoca la esperanza, está escrito en modo Jónico y cuenta con un salto de quinta característico al final del motivo.

Ilustración 43 : Leitmotiv esperanza. Fuente: El autor

3.2.7 Efectos sonoros

Los efectos sonoros que se utilizaron fueron relámpagos y lluvia en la sección B, el llamado a la desgracia, debido a que la puesta en escena se desarrolla en una noche de tormenta.

3.2.8 Relación de las teorías del brillo de las escalas y afectos con las escenas de la obra

Basada en el concepto del brillo de las escalas modales para representar momentos situaciones y personajes que aparecen en la historia la compositora compuso de acuerdo a su criterio y gusto para denotar brillo u oscuridad.

Tabla 15 :Representación de personajes y situaciones con música. Fuente: el autor

Sección	Representación	Instrumentos utilizados	Modo	Descripción de la representación	Compas
Tema A	Leitmotiv Medardo	Vientos Metales	aeolico	Este leitmotiv representa a Medardo, un personaje melancólico, triste	7-25
Tema B	Llamado a la desgracia	Instrumentos de cuerda	Frigio	Este leitmotiv es una representación de que se aproxima una desgracia, la muerte de Medardo	26-51
Tema C	Leitmotiv Rosita	Instrumentos de madera	Jónico	El leitmotiv de Rosita joven optimista que va detrás de sus sueños y metas.	52-62
Tema D	Esperanza	Instrumentos de madera	Jónico	Este leitmotiv representa la esperanza el deseo de salir delante de Rosita.	66-73

3.2.9 Recursos empleados

Basados en John Williams se emplearon los siguientes recursos en la composición de la obertura:

Tabla 16: Recursos Empleados. Fuente: El autor

Recursos armónicos	Recursos orquestales	Recursos compositivos
<ul style="list-style-type: none"> • Quinta en el Bajo (acorde invertido) • Acorde sobre bajo • Triada • Cuatriada • Uso de tensiones • Poliacordes • Armonización a una quinta • Incorporación de tensiones al sonido tríadico 	<ul style="list-style-type: none"> • Unísonos • Octavas • Match • Kicks • Ostinato • Glisando de Arpa • Contrapunto • Ostinato • Canon 	<ul style="list-style-type: none"> • Leitmotiv • Salto de quinta • Salto de Octava • Cambio de tempo • Cambio de métrica • Melodías escalares

La Instrumentación y el método de elección de los mismos elegidos por la autora para representar los diferentes temas de la obertura:

Tabla 17 :Recursos de instrumentación uso y significado. Fuente: El autor

Recursos de Instrumentación y su significado	
Introducción	En la introducción se busco dar una sonoridad brillante que inmediatamente se convierte en oscura, en los dos primeros

	compases se da importancia a los vientos madera para luego darle la carga a los instrumentos de cuerdas
Tema A	El tema A es tocado por las cuerdas y los vientos en un registro bajo para crear una sensación de oscuridad, Los cornos llevan la melodía que es doblada por las trompetas
Tema B	El tema B tiene un recurrente uso de segundas menores, esta llevado por las cuerdas y en su desarrollo se suman los vientos de madera y los vientos de metal.
Tema C	El tema C comienza con un salto de octava y es tocado por los vientos de madera para lograr destacar un color brillante. Se utilizó un canon como respuesta al leitmotiv.
Tema D	El tema D es llevado por los vientos madera para lograr un sonido brillante y en su estructura tiene un salto de quinta para lograr un sonido abierto. Que pretende plasmar la esperanza.
Tema B	El tema B es representado nuevamente para culminar la composición, esta vez paulatinamente como se desarrolla el tema se vas incorporando todos los instrumentos.
La celesta	El uso de la celesta está presente en toda la composición representa el tiempo que transcurre en la vida de los personajes. Algunas veces de manera más rápido y otras de manera más lenta. Con un ostinato.
Timpani	El timpani representa el corazón de Medardo, este recurso es utilizado en el tema B. con un motivo rítmico que evoca los latidos del corazón del personaje.

3.3 CONCLUSIONES

En conclusión, se logró integrar los recursos de composición y orquestación de John Williams en la composición de una obertura para el musical El Alma En Los Labios.

La definición de los tipos de obertura fue la herramienta que nos permitió determinar la forma musical adecuada para la creación de nuestro tema, combinando así diversas secciones musicales donde se desarrollan de forma clara las partes esenciales de la obra.

Se determinaron las características principales del lenguaje musical de John Williams, esto hizo posible incorporar sus técnicas orquestales, compositivas melódicas, armónicas y rítmicas, dentro de una composición funcional que combina estos elementos en una obertura con secciones musicales contrastantes.

Mediante el uso del leitmotiv se pudo transmitir las emociones asociadas a cada uno de los personajes y situaciones. Se concluyó que la sonoridad y orquestación de John Williams nos proveen de un marco rítmico armónico idóneo para el desarrollo de leitmotivs y estos a la vez utilizando los modos, siguiendo la teoría del brillo de las escalas nos permiten asociar pasajes de luz y oscuridad para cada personaje y situación requerido.

La orquesta sinfónica fue el formato escogido debido a que sus diversas secciones tienen la capacidad de transmitir una sonoridad majestuosa.

Finalmente se realizó la propuesta con éxito gracias a los instrumentos de recolección de datos y al análisis de los mismos por parte de la autora, se pudo incorporar la nueva información en la creación de una obra inédita que sintetiza de forma clara las diferentes características de la obertura de El Alma en los Labios.

3.4 RECOMENDACIONES

Se recomienda la creación de oberturas para obras de teatro musical con el fin de poder expresar como prólogo las situaciones que se verán a lo largo de la obra y así disponer al espectador a un ambiente que evoque emociones.

Es importante la continua investigación e integración de elementos representativos de nuestro país y de varios lenguajes artísticos como la música y poesía.

La implementación de recursos musicales que han sido aplicados para la producción de bandas sonoras pueden ser incorporados a otros formatos artísticos en donde la música este inmerso. Por eso es recomendable, seguir estudiando el lenguaje compositivo y de orquestación de grandes maestros como es el caso de John Williams.

En una época en donde la música se puede combinar con la literatura, el cine, las artes escénicas, plásticas y visuales es importante seguir incorporar esos diversos lenguajes artísticos en composiciones u obras inéditas al mismo nivel que lo realizan en otras partes de Latinoamérica y otras partes del mundo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Álcivar y Chiang. (2018). Composición con su respectivo arreglo de un tema para la obra ecuatoriana "Pobre, Fracasada y Gorda", con recursos orquestales de Nadia DiGiallonardo en el musical "Waitress (tesis de pregrado). Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador.
- Aschieri, R. (1999). Over the moon- la música de John Williams para el cine
Recuperado de:
https://books.google.com.ec/books?id=LodQrgTgTlIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Beato, R. [Rick Beato]. (2016, Julio 26). How to Write Like John Williams! Secrets of Film Scoring Part 1 [Archivo de video]. Recuperado de
<https://www.youtube.com/watch?v=xZtvm3DEQzY>
- Bennet, R. (2003). Lexico de música. Recuperado de:
https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=ccObP15w3LAC&oi=fnd&pg=PA5&dq=Bennett+tema+musical+2003&ots=JdmGyrAjTB&sig=LmbBoDt5Z7DvBgzWjju5frDsgiQ&redir_esc=y#v=onepage&q=Bennett%20tema%20musical%202003&f=false
- Castellanos, T. (2013, diciembre). La estructura del teatro musical moderno: un estudio semiótico sobre la composición del género y delimitación de su estructura. *Revista de teoría y crítica telón de fondo*. Recuperado de:
<http://www.telondofondo.org/numero18/articulo/491/la-estructura-del-teatro-musical-moderno-un-estudio-semiotico-sobre-la-composicion-del-genero-y-delimitacion-de-su-estructura.html>
- Chusid, M. (1962). *Journal of the American Musicological Society*
Vol. 15, No. 1 (spring, 1962)
- Fraile, T. (2004). Funciones de la música en el cine. Tesis de grado, Universidad de Salamanca, Salamanca, España.
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación*. Sexta Edición. México D.F., México: McGraw-Hill.
- Jiménez, J. Menozcal, H. (2018). Composición de un álbum EP conceptual (Tesis de pregrado). Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador.

- Martínez, R y Rodríguez, E. (2011). Manual de Metodología de la Investigación Científica. Recuperado de <https://es.scribd.com/document/400420073/manual-de-metodologia-de-investigaciones-1-2-pdf>
- Muñoz Millán, N. (2012). *La música para cine como herramienta de la emoción. Proyecto de grado para optar por el título de maestro en música con énfasis en composición comercial, 3.*
- Neely, A. [Adam Neely]. (2016, Mayo 30). Why is major "happy?" [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=9rEqrPwVITY&t=190s>
- Nettles, B. (1987). Harmony 1. Boston, EU.: Berklee College of Music
- Parias, C. (2009). *El canto en el teatro musical* (tesis de pregrado). Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Artes Departamento de Música Bogotá.
- Quecedo, R., & Castaño, C. (2002). Introducción a la metodología de Investigación cualitativa. *Revista de Psicodidáctica*, (14), 5-39.
- Robalino, A. (2017). Retratos sonoros: Análisis de composición y orquestación de los temas main title, the imperial march y princess Leia's theme de la saga Star wars aplicado a la banda sonora original de cortometraje en el sillón hay cascadas. (Tesis de pregrado). Escuela de Musica UDLA
- Randel, D. (2003). The Harvard dictionary of music Recuperado de: https://books.google.es/books?id=02rFSecPhEsC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Russell, G. (2001) *The Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization, and Volume one: The Art and Science of Tonal Gravity*, Cuarta edición, Brookline, MA: Concept Publishing Company
- Real Academia Española (2018). *Diccionario de la lengua española*. Madrid, España: Real Academia Española. Recuperado de <http://dle.rae.es/>
- Strauss, A. & Corbin, J. (1998) *Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Antioquia, Colombia. Editorial Universidad de Antioquia.
- Torres, G. (2016). El leitmotiv musical como recurso cinematográfico. Perú. Blog de la Universidad privada del Norte.

ANEXO I

SCORE

OBERTURA EL ALMA EN LOS LABIOS

GABY MANZO

Flute

Piccolo

Clarinet Bb

Clarinet A

Bassoon

Oboe

Cor Anglais

Trumpet Bb

Trumpet A

Trombone Bb

Trombone A

Tuba

Euphonium

Baritone

Horn

Cello

Double Bass

Contrabass

This page contains a musical score for the piece "Obertura El Alma en los Labios". The score is arranged in a standard orchestral format with multiple staves. The instruments listed on the left side of the score are: Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet in B-flat (Cl. Bb.), Bassoon (Fag.), Horn in F (Cu. F), Trumpet in F (Cu. F), Trombone in F (Tbn. F), Trombone in B-flat (Tbn. Bb.), Euphonium (Euf.), Tuba (Tub.), Percussion (Perc.), Snare Drum (Cm.), Bass Drum (Cb.), and Cymbals (Ch.). The score begins with a key signature of one flat and a common time signature. The first few measures show the flute and oboe playing a melodic line, while the rest of the orchestra provides harmonic support with sustained notes and rhythmic patterns. The notation includes various note values, rests, and dynamic markings.

This musical score is for the Overture 'El Alma en los Labios'. It is a full orchestral score with the following parts:

- Flute 1 (Fl. 1)
- Flute 2 (Fl. 2)
- Oboe (Ob.)
- Bassoon (Fag.)
- Clarinet in B-flat (Cl. Bb)
- Clarinet in A (Cl. A)
- Clarinet in C (Cl. C)
- Trumpet 1 (Tr. 1)
- Trumpet 2 (Tr. 2)
- Trumpet 3 (Tr. 3)
- Trumpet 4 (Tr. 4)
- Trumpet 5 (Tr. 5)
- Trumpet 6 (Tr. 6)
- Trombone 1 (Tbn. 1)
- Trombone 2 (Tbn. 2)
- Trombone 3 (Tbn. 3)
- Tuba (Tub.)
- Drum Major (Tm.)
- Snare Drum (Tm.)
- Cymbal (Tm.)
- Tom-tom (Tm.)
- Triangle (Tm.)
- Woodblock (Tm.)
- Castanets (Tm.)
- Maracas (Tm.)
- Timpani (Tm.)
- String Ensemble (Violins I, Violins II, Violas, Cellos, Double Basses)

The score is written in a standard musical notation with a key signature of one flat and a 3/4 time signature. It includes various musical notations such as notes, rests, dynamics, and articulation marks. There are two rehearsal marks labeled '□-140' at the top right and bottom right of the score.

This musical score is for the overture 'El Alma en los Labios'. It is a full orchestral score with the following instruments and parts:

- Strings:** Violins I & II, Violas, Cellos, and Double Basses.
- Woodwinds:** Flutes I & II, Oboes I & II, Clarinets I & II, Bassoons I & II, and Contrabassoon.
- Brass:** Trumpets I & II, Trombones I, II, and III, and Tuba.
- Percussion:** Snare Drum, Cymbals, and Tom-toms.
- Other:** Harp and Piano.

The score is written in a common time signature (C) and features a variety of rhythmic patterns, including eighth and sixteenth notes, and rests. The dynamic markings include *ff* (fortissimo) and *f* (forte). The score is divided into systems, with the first system containing the strings and woodwinds, and the second system containing the brass and percussion.

This page contains a musical score for the piece "Obertura El Alma en los Radios". The score is organized into three systems of staves. The first system (measures 1-12) features a melodic line in the upper voice and a rhythmic accompaniment in the lower voice. The second system (measures 13-24) continues the melodic and rhythmic themes, with some dynamics markings such as *f* and *mf*. The third system (measures 25-36) shows a more complex texture with multiple melodic lines and a dense rhythmic accompaniment. The score is written in a standard musical notation style, including clefs, time signatures, and various musical symbols.

This musical score page, titled "OBERTURA EL ALMA EN LOS LABIOS" and numbered "7", contains a full orchestral arrangement. The score is organized into systems of staves, each labeled with an instrument or section. The instruments listed on the left side of the page include:

- Flute (Fl.)
- Oboe (Ob.)
- Clarinet in B-flat (Cl. Bb)
- Clarinet in A (Cl. A)
- Bassoon (Fag.)
- Trumpet in B-flat (Tbn. Bb)
- Trumpet in A (Tbn. A)
- Trombone in B-flat (Tbn. Bb)
- Trombone in A (Tbn. A)
- Baritone (Bar.)
- Bass (Ba.)
- Percussion (Perc.)
- Timpani (Tim.)
- Snare Drum (Cm.)
- Tom-tom (Tm.)
- Cymbals (Cm.)
- Triangle (Tri.)
- Castanets (Cas.)
- Maracas (Mar.)
- Shaver (Sca.)
- Whistle (Vn.)
- Violin I (Vn. I)
- Violin II (Vn. II)
- Viola (Va.)
- Cello (Vcl.)
- Double Bass (Cb.)

The score begins with a tempo marking of "Allegro" and a time signature of 2/4. The woodwind and brass sections play rhythmic patterns, while the strings provide a steady accompaniment. The percussion section includes various rhythmic elements. The score is written in a standard musical notation style with clefs, notes, rests, and dynamic markings.

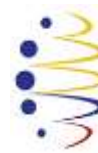
This page contains a musical score for the piece "Obertura El Alma en los Labios". The score is arranged in a standard orchestral format with multiple staves for each instrument family. The instruments listed on the left side of the score are: Flute (Fl.), Flute 1 (Fl. 1), Flute 2 (Fl. 2), Oboe (Ob.), Oboe 1 (Ob. 1), Oboe 2 (Ob. 2), Bassoon (Fag.), Bassoon 1 (Fag. 1), Bassoon 2 (Fag. 2), Clarinet in Bb (Cl. Bb), Clarinet in Bb 1 (Cl. Bb 1), Clarinet in Bb 2 (Cl. Bb 2), Clarinet in A (Cl. A), Clarinet in A 1 (Cl. A 1), Clarinet in A 2 (Cl. A 2), Saxophone Alto (Sax. Al.), Saxophone Alto 1 (Sax. Al. 1), Saxophone Alto 2 (Sax. Al. 2), Saxophone Tenor (Sax. Ten.), Saxophone Tenor 1 (Sax. Ten. 1), Saxophone Tenor 2 (Sax. Ten. 2), Trombone (Tbn.), Trombone 1 (Tbn. 1), Trombone 2 (Tbn. 2), Trombone 3 (Tbn. 3), Percussion (Perc.), Snare Drum (B.), Cymbal (Cb.), Trumpet (Tbn.), Trumpet 1 (Tbn. 1), Trumpet 2 (Tbn. 2), Trumpet 3 (Tbn. 3), Violin 1 (Vn. 1), Violin 2 (Vn. 2), Viola (Va.), and Cello (Vc.). The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings. The page number "8" is located at the top left, and the title "OBERTURA EL ALMA EN LOS LABIOS" is centered at the top.

This page contains a musical score for the overture "El Alma en los Labios". The score is arranged in a standard orchestral format with multiple staves for each instrument family. The instruments listed on the left side of the page are: Flute (Fl.), Flute 1 (Fl. 1), Flute 2 (Fl. 2), Clarinet in B-flat (Cl. Bb), Clarinet in A (Cl. A), Clarinet in C (Cl. C), Bassoon (Fag.), Bassoon 2 (Fag. 2), Contrabassoon (Cb.), Trumpet in B-flat (Tr. Bb), Trumpet in C (Tr. C), Trombone in B-flat (Tbn. Bb), Trombone in C (Tbn. C), Percussion (Perc.), Horn in F (Cu.), Horn in E-flat (Cu. Eb), Horn in D (Cu. D), Horn in C (Cu. C), and Double Bass (Cb.). The score includes various musical notations such as notes, rests, dynamics (e.g., *mf*, *f*), and articulation marks. A rehearsal mark with a square symbol is present at the beginning of the Flute part. The page number "9" is located in the top right corner.

B *rit. Mod.*

Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. Bb 1
Cl. Bb 2
Fag. 1
Fag. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Tbn. 5
Tbn. 6
Tbn. 7
Tbn. 8
Tbn. 9
Tbn. 10
Tbn. 11
Tbn. 12
Tbn. 13
Tbn. 14
Tbn. 15
Tbn. 16
Tbn. 17
Tbn. 18
Tbn. 19
Tbn. 20
Tbn. 21
Tbn. 22
Tbn. 23
Tbn. 24
Tbn. 25
Tbn. 26
Tbn. 27
Tbn. 28
Tbn. 29
Tbn. 30
Tbn. 31
Tbn. 32
Tbn. 33
Tbn. 34
Tbn. 35
Tbn. 36
Tbn. 37
Tbn. 38
Tbn. 39
Tbn. 40
Tbn. 41
Tbn. 42
Tbn. 43
Tbn. 44
Tbn. 45
Tbn. 46
Tbn. 47
Tbn. 48
Tbn. 49
Tbn. 50
Tbn. 51
Tbn. 52
Tbn. 53
Tbn. 54
Tbn. 55
Tbn. 56
Tbn. 57
Tbn. 58
Tbn. 59
Tbn. 60

This page of musical score, numbered 12, is for the overture 'El Alma en los Labios'. It features a complex orchestration with the following parts: Flute 1 (Fl. 1), Flute 2 (Fl. 2), Oboe (Ob.), Clarinet in A (Cl. A), Clarinet in Bb (Cl. Bb), Bassoon (Fag.), Horns (Cu. 1 and Cu. 2), Trumpets (Tbn. 1 and Tbn. 2), Trombones (Tbn. 3 and Tbn. 4), Tuba (Tbn.), Snare Drum (Tm.), Cymbals (Cm.), Piano (P.), and Double Bass (Cb.). The score is written in a standard musical notation with various clefs, time signatures, and dynamic markings. The page shows a transition in the music, with many instruments playing sustained notes or rhythmic patterns, and some instruments like the strings and piano showing more active melodic lines.

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Yo, **Gabriela Andrea Manzo Tandazo**, con C.C: # 0919281147 autora del trabajo de titulación: **“Composición de la obertura para el musical El Alma en los Labios usando técnicas de composición y orquestación de John Williams”**, previo a la obtención del título de **Licenciado en Música** en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

1.- Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tienen las instituciones de educación superior, de conformidad con el Artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de titulación para que sea integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.

2.- Autorizo a la SENESCYT a tener una copia del referido trabajo de titulación, con el propósito de generar un repositorio que democratice la información, respetando las políticas de propiedad intelectual vigentes.

Guayaquil, 20 de marzo del 2019

f. _____

Manzo Tandazo Gabriela Andrea

C.C 0919281147

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE TITULACIÓN

TEMA Y SUBTEMA:	Composición de la obertura para el musical El Alma en los Labios usando técnicas de composición y orquestación de John Williams.		
AUTOR(ES)	Manzo Tandazo Gabriela Andrea		
REVISOR(ES)/TUTOR(ES)	Yasmine Genoveva, Yaselga Rojas		
INSTITUCIÓN:	Universidad Católica de Santiago de Guayaquil		
FACULTAD:	Facultad de Artes y Humanidades		
CARRERA:	Carrera de Música		
TÍTULO OBTENIDO:	Licenciada en Música		
FECHA DE PUBLICACIÓN:	20 de marzo del 2019	No. DE PÁGINAS:	71
ÁREAS TEMÁTICAS:	Teoría musical (técnicas) y su aplicación		
PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS:	Obertura, composición, leitmotiv, John Williams, teoría del brillo de las escalas.		
<p>Resumen: El propósito de esta investigación fue la creación de una obertura para el musical El Alma En Los Labios. El enfoque de la investigación fue cualitativo no probabilístico, experimental, transversal, macro social con alcance descriptivo. Los instrumentos de recolección de datos fueron: el análisis de documentos como libros, tesis, revistas científicas; grabaciones de audio y video, transcripciones, el análisis de partituras. Como resultado de este trabajo de titulación se logró realizar la composición de una obertura para el musical El alma en los labios, incorporando los recursos compositivos y orquestales de John Williams especialmente los utilizados en el tema Duel of the Fates. Al finalizar el proceso de investigación y composición se pudieron determinar los recursos musicales característicos del lenguaje de John Williams con el fin de crear una composición inédita que a la vez contenga las características melódicas, rítmicas y armónicas principales de Williams. Se lograron integrar los recursos melódicos y las técnicas de orquestación dentro de la creación de una obertura, así como el uso del leitmotiv y la funcionalidad del brillo de las escalas para transmitir emociones.</p>			
ADJUNTO PDF:	☒ SI	☐ NO	
CONTACTO CON AUTOR/ES:	Teléfono:	E-mail: gabymanzot@gmail.com	
CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN (COORDINADOR DEL PROCESO UTE):	Nombre: Alex Fernando Mora Cobo		
	Teléfono: +593-998-670-248		
	E-mail: alexmorac77_75@hotmail.com		
SECCIÓN PARA USO DE BIBLIOTECA			
Nº. DE REGISTRO (en base a datos):			
Nº. DE CLASIFICACIÓN:			
DIRECCIÓN URL (tesis en la web):			