

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

TEMA:

**MUSICALIZACIÓN DE LA ESCENA SKATING WITH EDNA
UTILIZANDO RECURSOS COMPOSITIVOS Y ORQUESTALES DE
MICHAEL GIACCHINO**

AUTOR:

Dávila Álvarez, David Emmanuel

**Trabajo de titulación previo a la obtención del título de
LICENCIADO EN MÚSICA**

TUTOR:

Mora Cobo, Alex Fernando Mgs.

Guayaquil, Ecuador

2020

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

CERTIFICACIÓN

Certificamos que el presente trabajo de titulación, fue realizado en su totalidad por **DÁVILA ÁLVAREZ, DAVID EMMANUEL** como requerimiento para la obtención del título de **LICENCIADO EN MÚSICA**

TUTOR

f. _____
MORA COBO, ALEX FERNANDO Mgs.

DIRECTOR DE LA CARRERA

f. _____
VARGAS PRÍAS, GUSTAVO DANIEL Mgs.

Guayaquil, 5 del mes de marzo del año 2020

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

**FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
CARRERA DE MÚSICA**

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Yo, **DÁVILA ÁLVAREZ, DAVID EMMANUEL**

DECLARO QUE:

El Trabajo de Titulación, **MUSICALIZACIÓN DE LA ESCENA SKATING WITH EDNA UTILIZANDO RECURSOS COMPOSITIVOS Y ORQUESTALES DE MICHAEL GIACCHINO**, 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, 5 del mes de marzo del año 2020

EL AUTOR:

f. _____
DÁVILA ÁLVAREZ, DAVID EMMANUEL

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

**FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
CARRERA DE MÚSICA**

AUTORIZACIÓN

Yo, **DÁVILA ÁLVAREZ, DAVID EMMANUEL**

Autorizo a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a la **publicación** en la biblioteca de la institución del Trabajo de Titulación, **MUSICALIZACIÓN DE LA ESCENA SKATING WITH EDNA UTILIZANDO RECURSOS COMPOSITIVOS Y ORQUESTALES DE MICHAEL GIACCHINO**, cuyo contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva responsabilidad y total autoría.

Guayaquil, 5 del mes de marzo del año 2020

EL AUTOR:

f. _____
DÁVILA ÁLVAREZ, DAVID EMMANUEL

Guayaquil, 13 de febrero del 2020

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 el estudiante **David Dávila** a realizar la retroalimentación y correcciones respectivas de manejo de citas y referencias en el documento del Trabajo de Titulación de la mencionada estudiante.

URKUND

Urkund Analysis Result

Analysed Document:	Tesis David Davila.doc (D63707810)
Submitted:	2/10/2020 6:01:00 PM
Submitted By:	\$(Xml.Encode(Model.Document.Submitter.Email))
Significance:	0 %

Sources included in the report:

Instances where selected sources appear:

0

Atentamente,

Lic. Alex Mora Cobo, Mgs.

Docente Tutor

DEDICATORIA

A mi madre y a mi padre por su amor y su apoyo incondicionales, sin los cuales no habría podido emprender este camino.

A mis amigos, compañeros y profesores que me acompañaron en esta corta pero maravillosa aventura.

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

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN

f. _____

GONZALEZ PEÑAFIEL, ALEMANIA EMPERATRIZ Mgs.

DECANA DE LA FACULTAD

f. _____

VARGAS PRÍAS, GUSTAVO DANIEL Mgs.

DIRECTOR DE CARRERA

f. _____

YASELGA ROJAS YASMINE GENOVEVA Mgs.

DOCENTE DE LA CARRERA

ÍNDICE

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	2
Capítulo I	3
El Problema	3
1.1 Contexto de la Investigación	3
1.2 Antecedentes	4
1.3 Problema de Investigación	6
1.4 Justificación.....	6
1.5 Objetivos	8
1.5.1 Objetivo General.....	8
1.5.2 Objetivos específicos.....	8
1.6 Preguntas de Investigación	9
1.7 Marco Conceptual	9
1.7.1 Musicalizar	9
1.7.2 Música para cine.....	9
1.7.3 Tipología de la música adaptada a la imagen.....	10
1.7.4 Funciones de la Música para Cine.....	11
1.7.5 Film Scoring.....	12
1.7.6 Recursos del Film Scoring	12
1.7.7 Recursos Compositivos utilizados por Michael Giacchino	13
1.7.8 Recursos Orquestales utilizados por Michael Giacchino	14
1.7.9 Elementos Narrativos presentes en el Cine Mudo.....	20

1.7.10	Elementos Dramáticos presentes en el Cine Mudo.....	20
1.7.11	Elementos Técnicos presentes en el Cine Mudo.....	21
1.7.12	Charlot.....	21
1.7.13	Skating With Edna	22
Capítulo II	23
Diseño de la Investigación	23
2.1	Metodología.....	23
2.1.1	Enfoque	23
2.1.2	Alcance	23
2.1.3	Método.....	23
2.2	Instrumentos de Investigación.....	24
2.2.1	Análisis de Documentos	24
2.2.2	Análisis de Audio y Video	24
2.2.3	Análisis de Transcripciones	24
2.3	Resultados	25
2.3.1	Análisis de Documentos	25
2.3.2	Análisis Audio y Video	25
2.3.3	Análisis de Transcripciones	34
Capítulo III	39
La Propuesta	39
3.1	Título de la propuesta.....	39
3.2	Justificación de la propuesta	39
3.3	Objetivos	39

3.4	Descripción.....	39
3.4.1	Guion Musical	40
3.4.2	Instrumentación	41
3.5	Análisis de la composición	42
3.5.1	Leitmotiv Charlot.....	42
3.5.2	Transformaciones Temáticas del Leitmotiv de Charlot	42
3.5.3	Leitmotiv Edna	47
3.5.4	Transformaciones Temáticas del Leitmotiv de Edna	47
3.5.5	Leitmotiv Mr. Strout.....	49
3.5.6	Leitmotiv Precipitación	50
3.5.7	Aplicación de Mickey Mousing.....	51
3.6	Conclusiones.....	53
3.7	Recomendaciones.....	53

Índice de Tablas

Tabla 1: Análisis de documentos imprescindibles. <i>Fuente: El Autor</i>	25
Tabla 2: Análisis audio y video. Análisis de la escena Skating with Edna. <i>Fuente: El Autor</i>	26
Tabla 3: Análisis audio y video. Fragmento 1 “Married Life”. <i>Fuente: El Autor</i>	27
Tabla 4: Análisis audio y video. Fragmento 2 “Married Life”. <i>Fuente: El Autor</i>	28
Tabla 5: Análisis audio y video. Fragmento 3 “Married Life”. <i>Fuente: El Autor</i>	28
Tabla 6: Análisis audio y video. Fragmento 4 “Married Life”. <i>Fuente: El Autor</i>	29
Tabla 7: Análisis audio y video. Fragmento 5 “Married Life”. <i>Fuente: El Autor</i>	29
Tabla 8: Análisis audio y video. Fragmento 1 “Souped Up”. <i>Fuente: El Autor</i>	30
Tabla 9: Análisis audio y video. Fragmento 2 “Souped Up”. <i>Fuente: El Autor</i>	31
Tabla 10: Análisis audio y video. Fragmento 3 “Souped Up”. <i>Fuente: El Autor</i>	31
Tabla 11: Análisis audio y video. Fragmento 1 “Remy Drives a Linguini”. <i>Fuente: El Autor</i>	32
Tabla 12: Análisis audio y video. Fragmento 1 “Escape from Muntz Mountain”. <i>Fuente: El Autor</i>	33
Tabla 13: Análisis de Transcripciones. “Married Life”. <i>Fuente: El Autor</i>	35
Tabla 14: Análisis de Transcripciones. “Souped Up”. <i>Fuente: El Autor</i>	36
Tabla 15: Análisis de Transcripciones. “Remy Drives a Linguini”. <i>Fuente: El Autor</i> .	37
Tabla 16: Análisis de Transcripciones. “Escape from Muntz Mountain”. <i>Fuente: El Autor</i>	38
Tabla 17: Guion musical para la escena “Skating with Edna”. <i>Fuente: El Autor</i>	41

Índice de Figura

Figura 1: <i>Leitmotiv Ellie. Fuente: El autor</i>	13
Figura 2: <i>Transformación Temática del motivo de Ellie. Fuente: El Autor</i>	14
Figura 3: <i>Escala Cromática utilizada como efecto ascendente de Mickey Mousing. Fuente: El Autor</i>	14
Figura 4: <i>Unísono. Fuente: El Autor</i>	14
Figura 5: <i>Octavas. Fuente: El Autor</i>	15
Figura 6: <i>Acorde Triádico. Fuente: El Autor</i>	15
Figura 7: <i>Acorde Cuatriádico. Fuente: El Autor</i>	15
Figura 8: <i>Arpeggios en el Leitmotiv Ellie. Fuente: El Autor</i>	16
Figura 9: <i>Escala Cromática. Fuente: El Autor</i>	16
Figura 10: <i>Escala Diatónica. Fa mayor. Fuente: El Autor</i>	16
Figura 11: <i>Modo Dórico. Do Dórico. Fuente: El Autor</i>	17
Figura 12: <i>Modulación del motivo de Ellie bajo el concepto de Transformación Temática Fuente: El Autor</i>	17
Figura 13: <i>Línea Contrapuntística en el tema “Escape from Muntz Mountain”. Fuente: El Autor</i>	17
Figura 14: <i>Ejemplo de Ostinato tomado del tema “Escape from Muntz Mountain”. Fuente: El Autor</i>	18
Figura 15: <i>Ejemplo de Pedal tomado del tema “Escape from Muntz Mountain”. Fuente: El Autor</i>	18
Figura 16: <i>Ejemplo de Backgrounds tomado del tema “Married Life”. Fuente: El Autor</i>	18

Figura 17: <i>Kicks</i> realizados por la percusión en el tema “Married Life”. Fuente: El Autor.....	19
Figura 18: <i>Leitmotiv Linguini</i> Fuente: El Autor.....	42
Figura 19: <i>Leitmotiv Charlot</i> . Fuente: El Autor.....	42
Figura 20: <i>Tema original Charlot</i> . Fuente: El Autor	43
Figura 21: <i>Transformación Tímbrica Charlot (Oboe)</i> . Fuente: El Autor	44
Figura 22: <i>Transformación Tímbrica Charlot (Marimba)</i> . Fuente: El Autor	45
Figura 23: <i>Transformación Temática por modulación. Charlot</i> . Fuente: El Autor. ...	46
Figura 24: <i>Leitmotiv Ellie</i> . Fuente: El Autor.....	47
Figura 25: <i>Leitmotiv Edna</i> . Fuente: El Autor.....	47
Figura 26: <i>Tema Original de Edna</i> . Fuente: El Autor.....	48
Figura 27: <i>Transformación Tímbrica Edna (Violín)</i> . Fuente: El Autor	48
Figura 28: <i>Leitmotiv Charlot</i> . Fuente: El Autor.....	49
Figura 29: <i>Leitmotiv Mr. Strout</i> . Fuente: El Autor.....	49
Figura 30: <i>Tema original Strout</i> . Fuente: El Autor	50
Figura 31: <i>Tema original Remy</i> . Fuente: El Autor.....	50
Figura 32: <i>Leitmotiv Precipitación</i> . Fuente: El Autor.....	51
Figura 33: <i>Mickey Mousing. Escala Diatónica. Puesta en pie</i> . Fuente: El Autor.....	51
Figura 34: <i>Mickey Mousing. Escala Cromática. Caída</i> . Fuente: El Autor.	52
Figura 35: <i>Mickey Mousing. Kicks</i> . Fuente: El Autor.	52

RESUMEN

El propósito de este trabajo de investigación fue la musicalización de la famosa escena del cine mudo: *Skating with Edna*, perteneciente a la película *The Rink* de Charlie Chaplin. El enfoque de esta investigación fue cualitativo, hizo uso del método deductivo y posee un alcance de tipo descriptivo. Los instrumentos para la recolección de datos fueron: el análisis de documentos, análisis de audio y video y análisis de transcripciones. Como resultado de este trabajo se logró escribir una composición musical para la escena *Skating with Edna*, añadiendo los recursos compositivos y orquestales del prolífico compositor Michael Giacchino utilizados en los temas: “Married Life” y “Escape from Muntz Mountain” de la película *Up*. Y además los temas: “Souped Up” y “Remy Drives a Linguini” de la película *Ratatouille*.

Al concluir el proceso de investigación y composición se pudieron determinar los recursos compositivos y orquestales fundamentales de Michael Giacchino que nos permitieran musicalizar la escena de Chaplin perfeccionando sus elementos narrativos, dramáticos y técnicos. Para así poder brindar a futuros espectadores de la escena un espectro sensorial más extenso de la misma.

Palabras clave: (Musicalización, Cine Mudo, Skating with Edna, Michael Giacchino, Recursos Compositivos, Recursos Orquestales)

ABSTRACT

The purpose of this investigation was to musicalize the well known scene *Skating with Edna* from the movie *The Rink* by Charlie Chaplin. The focus research was qualitative, we made use of the deductive method and it also posses an descriptive scope. The data collection instruments were: document analysis, audio and video analysis and transcription analysis. As a result we managed to write a musical composition for the scene *Skating with Edna*, incorporaitng compositional and orchestral resources from the prolific composer Michael Giacchino in the themes: “Married Life” and “Escape from Muntz Mountain” from the movie *Up*. And also themes as: “Souped Up” and “Remy Drives a Linguini” from the movie *Ratatouille*. At the end of the research and composition processes we were able to determine the compositional and orchestral resources from Michael Giacchino which allowed us to musicalize Chapli’s scene enhacing the narrative, dramatic and technical elements. So future viewers will be able to enjoy an extensive sensory spectrum from it.

Key words: (Musicalization, Silent Film, Skating with Edna, Michael Giacchino, Compositional Resources, Orchestral Resources)

INTRODUCCIÓN

La música y el drama son dos ramas del arte que a través del tiempo se han complementado la una a la otra, brindando al espectador una experiencia sensorial más completa sobre una obra. Esta relación se ha hecho presente en distintas expresiones artísticas como la danza, la ópera y en este último siglo ha ido de la mano también con el cine. Davis, (2010) afirma: “La música y el drama pueden separarse como entidades diferentes pero su combinación es mucho más grande que la suma de sus partes individuales”.

El cine mudo busca contar una historia y sumergir al espectador dentro de la misma. La música puede ayudar a complementar aquel mundo que toma forma dentro de una película y perfeccionar sus elementos dramáticos, narrativos y técnicos con el objetivo de llegar a la audiencia a un nivel psicológico y emocional. En palabras del compositor Michael Giacchino, (2015) afirma que: “Como compositor para cine, tu trabajo no se trata de escribir música, tu trabajo se trata de contar una historia”.

El presente trabajo de investigación se realiza en una época donde el avance tecnológico y musical permite la perfecta sincronización de música e imagen. Lo que nos da la ocasión de incorporar música original a producciones cinematográficas mudas, como lo es la escena *Skating with Edna*, del famoso cómico Charlie Chaplin. De la misma forma la inclusión del compositor Michael Giacchino supone complemento novedoso gracias a su lenguaje musical cinematográfico contemporáneo.

Los objetivos que se busca alcanzar con este trabajo comprenden el análisis de la escena *Skating With Edna*, determinar los recursos musicales utilizados por Michael Giacchino y la adecuada implementación de los mismos en la musicalización de la escena. Optimizando el experiencia sensorial del espectador sobre la misma.

Capítulo I

El Problema

1.1 Contexto de la Investigación

La musicalización tiene que ver con la idea del equilibrio existente entre lo que se visualiza en una escena con lo que se escucha y la sensación que esta combinación busca provocar en el espectador. En su tratado de música Boecio, (2009) afirma que: “La visión está sometida a las mismas leyes que el oído: la belleza de las figuras derivará, pues, también de la música de las relaciones elementales percibidas por el ojo”

Respecto a los conceptos de musicalización que buscan relacionar historia y emociones; el compositor Richard Wagner, perteneciente a la época del romanticismo buscaba encontrar el equilibrio entre los elementos dramáticos y musicales de la Ópera. En suma logró concretar y aplicar los primeros conceptos de musicalización en sus obras a través de la fusión del movimiento dramático, la idea verbal y la expansión musical. “Busco una especie de totalidad, una manera en que la música, las palabras, la trama, el canto, la actuación y todos los factores involucrados se mezclen en una cohesión definitiva”. (McShan, 1997)

Por otro lado, el cine mudo fue expresión artística que surgió en el siglo XIX gracias a los Hermanos Lumiere. Una forma de arte nueva que somete al espectador a la imagen en movimiento sin sonido alguno. El acoplamiento de la música a la imagen fue resultado de la necesidad de música ambiental dentro de la sala de cine.

“En un principio la música que acompañaba estas películas era tomada de cualquier parte: música clásica, música popular, canciones de folk. Existía poca o nula intención de darle a la música una importancia dramática, estaba presente solo para entretener a la audiencia”. (Davis, 2010)

Para este trabajo se ha tomado como referencia la prolífica labor del actor y director de cine Charles Spencer Chaplin en su película *The Rink*, específicamente en la famosa escena *Skating with Edna*. Cabe recalcar que Chaplin es reconocido como la primera estrella de cine humorístico a nivel internacional y ha sido galardonado con tres premios honoríficos a la Academia. Debido a lo excepcional de su obra Harness, (2008) señala: “Chaplin fue muy diferente desde sus primeras películas, fue tremendamente ambicioso y a través de su carrera buscó agrandar su arte incluyendo drama, tragedia, situaciones político sociales y filosofía”

Así mismo se tomará en consideración al compositor contemporáneo Michael Giacchino en virtud de los recursos compositivos y orquestales reflejados en su trabajo. Realizó estudios de Cine en la NYU y composición Musical en Juilliard. Es reconocido por su trabajo en películas animadas para la empresa Pixar junto al director Brad Bird. Es ganador de dos premios Oscar por mejor composición.

El presente trabajo fue elaborado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, tras haber culminado los estudios académicos en la Carrera de Música, los mismos que facilitaron las bases teóricas y las herramientas prácticas para la adecuada elaboración del producto musical.

1.2 Antecedentes

En Estados Unidos podemos encontrar a la Berklee Silent Film Orchestra; un proyecto del Berklee College of Music bajo la dirección de Sheldon Mirowitz. Este proyecto busca musicalizar películas mudas con la colaboración de estudiantes de la carrera de Film Scoring. El renombrado crítico de Cine Martin, (2018) escribe: “La extraordinaria Berklee Silent Film Orchestra proporcionó una emocionante experiencia, con cada uno de los siete estudiantes que compusieron una porción de la obra para la película *The Man Who Laughs*”.

También está la Alloy Orchestra, un ensamble musical está formado por tan solo tres músicos que componen e interpretan música para películas mudas en vivo. Trabajan con objetos peculiares creando música conmovedora de fuentes poco comunes. Han tenido importantes participaciones en: The San Francisco Silent Film Festival, The Telluride Film Festival y The Academy of Motion Picture. Sobre su

trabajo Midgette, (2007) señala: “Incluso combinan distintas sensibilidades musicales: el sonido experimental de objetos percutidos, patrones de refracción en un sintetizador evocan minimalismo”.

En la ciudad de Bogotá en la Pontificia Universidad Javeriana tenemos el trabajo de tesis de Oscar Olaya quien musicalizó el corto *animado El mercader de los sueños* y detalla de manera ordenada los procesos de análisis, composición, producción y sincronización necesarios para la culminación de este proyecto. “La música de cine no consiste solamente en la composición de música que se yuxtapone a una secuencia de imágenes; comprende el desarrollo de actividades que complementan la creación, desde la primera reunión con el director, hasta el estreno de la película; son tan importantes como la música misma”. (Olaya, 2009)

En Ecuador encontramos un estudio académico de Juan Cepeda sobre la banda sonora de la película “El Perfume” donde se detallan recursos compositivos y orquestales en función de la imagen. Este trabajo fue realizado como aspiración a una beca para la Maestría de Música para Bandas Sonoras de Cine Televisión y Videojuegos de Berklee College of Music en España.

“El estudio incluye análisis musical de cada señal, la explicación de la instrumentación utilizada, transcripciones de la banda sonora, una lista de temas, motivos y fondos, una explicación de la función narrativa de la música, y una lista de las señales con su duración”. (Cepeda, 2014)

En la ciudad de Guayaquil está la tesis de Francisco Pinoargotti en la Universidad Casa Grande. Trabajo en el que se llevó a cabo la musicalización de la obra de teatro que lleva por título *Las Brujas de Salem*.

“El mismo tiene como fin dar a conocer el paso a paso del proceso creativo de un musicalizador a la hora de representar en archivos de audio las emociones contrastadas en las actuaciones que los actores pueden mostrar en escena”. (Pinoargotti, 2016)

Dentro de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil encontró un trabajo de musicalización para el corto animado *Caminandes* hecho por Javier Suarez como propuesta de su tesis de grado por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil para la obtención de su Licenciatura en música. Su trabajo detalla ordenadamente varias de las actividades y recursos teóricos y técnicos necesarios para la musicalización de una escena.

1.3 Problema de Investigación

¿Cómo aplicar los recursos compositivos y orquestales de Michael Giacchino en la musicalización de la escena Skating with Edna?

Objeto de estudio	Campo de acción	Tema de investigación
Recursos de composición y orquestación de Michael Giacchino	Film Scoring, Teoría Musical (Recursos) y su aplicación	Aplicación de los recursos compositivos y orquestales de Michael Giacchino para la musicalización de la escena Skating with Edna

1.4 Justificación

La importancia de esta investigación recae en su propuesta a la composición de material musical para cine mudo, con lo que pretende ampliar las oportunidades para futuros proyectos musicales en el país. Además dará lugar a la composición de piezas musicales basadas en los recursos compositivos y orquestales de Michael Giacchino, brindando la posibilidad de emular la sonoridad característica de este compositor y su habilidad para transmitir emociones y contar una historia por medio de la música

Dentro del campo investigativo de los trabajos de titulación de la Carrera de Música de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, esta es la primera propuesta enfocada a la musicalización de cine mudo y al análisis de recursos musicales de Michael Giacchino. Lo que la convierte material intelectual innovador para la carrera.

Así mismo en relación al crecimiento y desarrollo de la producción audiovisual en el Ecuador y a la necesidad de material musical que complemente estos proyectos. Este trabajo aporta también al desarrollo artístico en la sociedad Ecuatoriana y cumple los dos de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017 - 2021)

El cuarto objetivo basado en “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía” y los ítems:

- 4.10. Fortalecer la formación profesional de artistas y deportistas de alto nivel competitivo.
- 4.10. g. Promover la formación profesional de artistas con nivel internacional.
- 4.10. i. Fortalecer la formación y la especialización de artistas en áreas relacionadas a la producción, la creación, la enseñanza y la investigación.

Y el quinto objetivo “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad”, los ítems:

- 5.2. b. Incentivar y difundir estudios y proyectos interdisciplinarios y transdisciplinarios sobre diversas culturas, identidades y patrimonios, con la finalidad de garantizar el legado a futuras generaciones.
- 5.3. Impulsar los procesos de creación cultural en todas sus formas, lenguajes y expresiones, tanto de individuos como de colectividades diversas.
- 5.3.g. Recuperar y desarrollar el patrimonio artístico y cultural diverso en la generación del nuevo patrimonio sonoro y musical, dancístico, escénico, plástico, literario y audiovisual

Además cabe recalcar que este trabajo se somete a los requisitos para el perfil de egreso de la Carrera de Música de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Dentro de los parámetros:

- Propone composiciones musicales de su autoría, así como arreglos musicales, adaptándose a diversas situaciones musicales, mediante el uso de software de edición musical.
- Identifica problemas en el ámbito musical y propone soluciones acordes a nuestra realidad social.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo General

Musicalizar la escena “Skating with Edna” aplicando los recursos compositivos y orquestales de Michael Giacchino.

1.5.2 Objetivos específicos

- Identificar los elementos narrativos, dramáticos y técnicos de la escena “Skating with Edna” para su musicalización.
- Determinar los recursos compositivos y orquestales de Michael Giacchino utilizados en los temas: “Married Life”, “Souped Up”, “Remy drives a Linguini” y “Escape from Muntz Mountain”.
- Implementar los recursos musicales obtenidos en la musicalización de la escena “Skating with Edna” de Charlie Chaplin.

1.6 Preguntas de Investigación

- ¿Cuáles los elementos narrativos, dramáticos y técnicos de la escena “Skating with Edna” que deben ser tomados en cuenta para su musicalización?
- ¿Cuáles son los recursos orquestales y compositivos utilizados en los temas “Married Life”, “Souped Up”, “Remy drives a Linguini” y “Escape from Muntz Mountain” de Michael Giacchino?
- ¿Cómo implementar los recursos musicales obtenidos en la musicalización escena de Charlie Chaplin “Skating with Edna”?

1.7 Marco Conceptual

De acuerdo con el contexto de este trabajo de tipo musical, hemos encontrado la necesidad de aclarar los siguientes conceptos para una total comprensión de este trabajo.

1.7.1 Musicalizar

El término musicalizar se refiere a la acción de describir y acompañar una historia con música. (Suarez y Maruri, 2017). La musicalización tiene la finalidad de suplementar a los demás elementos sonoros y visuales de una obra a través de piezas musicales acordes a las emociones y situaciones desarrolladas en el argumento. Expandiendo así el espectro sensorial de la obra al cual el espectador está sometido.

1.7.2 Música para cine

Según Diaz, (2011) la música para cine puede definirse como: “Aquella que se sincroniza con la imagen en el transcurso de una producción audiovisual cinematográfica, sea ésta de ficción o documental, cortometraje o largometraje”.

1.7.3 Tipología de la música adaptada a la imagen

(Díaz, 2011) en su trabajo *El análisis de la música cinematográfica como modelo para la propia creación musical en el entorno audiovisual* la música adaptada a la imagen puede clasificarse en los siguientes puntos:

De acuerdo con su procedencia

Compuesta y arreglada: Se refiere a la música que es escrita específicamente para una película y posee una intencionalidad que la volverá parte integrante del producto artístico.

No Compuesta o Recopilada: Se refiere al material musical preexistente que busca ser incorporado a la película y que sufrirá modificaciones al momento de su adaptación.

De acuerdo con la fuente sonora y justificación visual

Música Diegética: Se refiere a aquella que se produce dentro de la misma escena de manera visible y que los personajes pueden escuchar, por ejemplo, una orquesta interpretando música cerca de la escena o una radio encendida.

Música Incidental: Es por el contrario aquella que no proviene de fuentes naturales sino abstractas. No se visualiza su lugar de procedencia y los personajes no pueden escucharla.

De acuerdo con la convergencia junto al resto de elementos de la película.

Música Empática se refiere a la música que va acorde a las emociones y situación que experimentan los personajes dentro de la escena.

Música Anempática se define como aquella que busca provocar sentimientos opuestos a lo que se muestra en escena.

Además de los puntos ya descritos se tomará también una categoría extra, mencionada por (Lara, 2017)

De acuerdo con el grado de sincronización con la imagen.

Articulación Sincrónica: relación de dependencia entre música e imagen en cuanto a la articulación de acentos musicales y dinámicas visuales.

Articulación Asincrónica: música paralela a la imagen que no comparte articulación dinámica con la misma.

1.7.4 Funciones de la Música para Cine

La música compuesta para una pieza cinematográfica se convierte en uno de los distintos elementos que en conjunto darán forma al contexto de la película y por lo tanto no puede separarse de la misma. La funcionalidad de la música sólo tendrá sentido al ser analizada en conjunto con la imagen.

Según Davis, (2010) en su libro *Complete Guide for Film Scoring*, las funciones de la música para cine pueden ser categorizadas de la siguiente manera: Físicas, Psicológicas y Técnicas.

Funciones Físicas

- Intensificar la acción de la escena
- Establecer una localización geográfica determinada
- Fijar un periodo de tiempo determinado

Funciones Psicológicas

- Implantar el estado anímico de la escena
- Resaltar las emociones de los personajes (evidentes y ocultas)
- Provocar sensaciones en el espectador
- Revelar implicaciones no evidentes dentro de la escena
- Engañar a la audiencia

Funciones Técnicas

- Continuidad a pequeña escala entre transiciones de escenas o planos
- Continuidad a gran escala manteniendo unida a toda la película a través de motivos y texturas que se relacionen a lo largo de su desarrollo

Además de las tres categorías ya mencionadas, se tomará en cuenta una cuarta categoría mencionada por (Lara, 2017)

Función Narrativa

- Anticipación a la imagen
- Relación entre el ritmo musical y el ritmo visual
- Uso del silencio como herramienta expresiva

1.7.5 Film Scoring

Se refiere al proceso de composición musical enfocada a un producto audiovisual determinado. “Esta música es específicamente compuesta para ayudar a transmitir los sentimientos de las escenas de una película y así mejorar la inmersión del espectador en la narrativa cinematográfica”. (Lara, 2017)

Además Sasaki, (2015) nos señala que: “El Film Scoring exige un desarrollo de herramientas para lograr y afirmar efectos específicos acordes al material narrativo. Es un proceso estratégico y delicado ya que la música puede transformar el contenido semántico de la historia”.

El Film Scoring se limita específicamente al contenido musical y no debe ser confundido con la Banda Sonora, la cual consiste del conjunto de todo el material sonoro dentro de la película.

1.7.6 Recursos del Film Scoring

Hitponits

El termino hitponit se utiliza para referirse a los puntos de conjunción precisa entre música y acción. (Suarez y Maruri, 2017)

Cues

Se refiere a los puntos inicio y el fin de una pieza musical o recurso musical en una escena. (Suarez y Maruri, 2017)

Master Cue List

Lista que contiene todos los cues correspondientes a la escena en orden junto con su respectivo título y duración de los mismos. (Davis, 2010). Se puede hacer referencia al mismo como guión musical.

Spotting session

Hace referencia al proceso de planificación de la música para la película. Tomando en cuenta: el punto de inicio y fin de cada cue, como debería sonar y el rol de la música en función al drama. (Davis, 2010)

1.7.7 Recursos Compositivos utilizados por Michael Giacchino

Leitmotiv

Suarez, (2017) menciona que “El *leitmotiv* es una frase musical breve. Puede formarse a partir motivo melódico, armónico o rítmico que tiende a repetirse constantemente a lo largo de la composición y tiene la función de denotar a un personaje, idea u objeto”.

Este concepto fue desarrollado por Richard Wagner en sus óperas y más adelante sería adoptado por la música cinematográfica.

“Wagner nunca lo llamó de esta manera, sino que hacía uso del término *Erinnerungsmotive*, motivos para recordar”. (Diaz, 2011)

Figura 1: *Leitmotiv Ellie*. Fuente: El autor

Transformación Temática

(Manzo, 2018) explica que: “La transformación temática es una técnica en el que, un tema se expone varias veces, pero sufriendo modificaciones. Estas pueden ser de tempo, ritmo, armonía, melodía, timbre, registro o métrica”.

“La transformación temática se usa comúnmente en las composiciones estructuradas en forma cíclica.” (Suarez y Maruri, 2017)

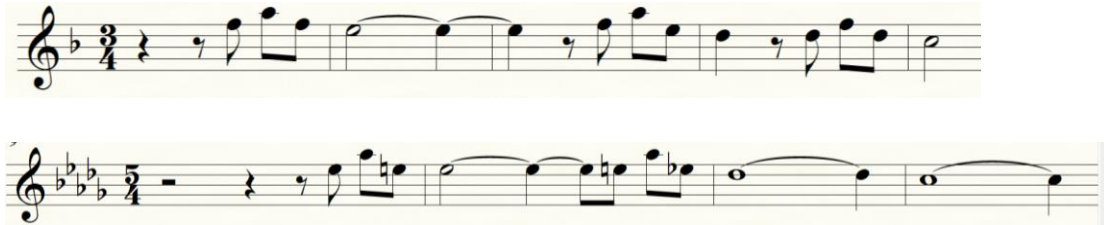

Figura 2: *Transformación Temática del motivo de Ellie. Fuente: El Autor*

Mickey Mousing

(Davis, 2010) señala que: “El Mickey Mousing ocurre cuando la música busca imitar absolutamente cada pequeño movimiento o acción realizada por un personaje u objeto en pantalla”. Esta técnica es usualmente utilizada como un recurso cómico.

Figura 3: *Escala Cromática utilizada como efecto ascendente de Mickey Mousing. Fuente: El Autor*

1.7.8 Recursos Orquestales utilizados por Michael Giacchino

Unísono

Técnica orquestal en la cual dos o más instrumentos interpretan la misma melodía en el mismo registro de forma simultánea.

Figura 4: *Unísono. Fuente: El Autor*

Octavas

Técnica que consiste en la orquestación a dos voces por intervallos de octavas ascendentes o descendentes. (Manzo, 2018)

Figura 5: *Octavas. Fuente: El Autor*

Acorde Triádico

Hace referencia al acorde conformado por la raíz, la tercera y la quinta dentro de su estructura. (Ulanowsky, 2010) (Nettles, 2010)

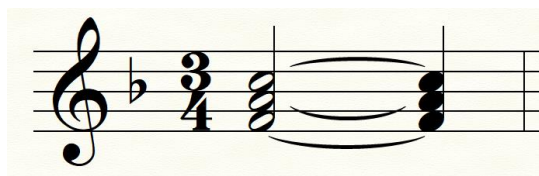

Figura 6: *Acorde Triádico. Fuente: El Autor*

Acorde Cuatriádico

Hace referencia al acorde conformado por la raíz, la tercera, la quinta y la séptima dentro de su estructura. (Nettles, 2010)

Figura 7: *Acorde Cuatriádico. Fuente: El Autor*

Arpeggios

Cualquier despliegue sucesivo de las notas reales de un acorde, en cualquiera de sus formulaciones posibles, es considerado un arpeggio. (Olvera, 2016)

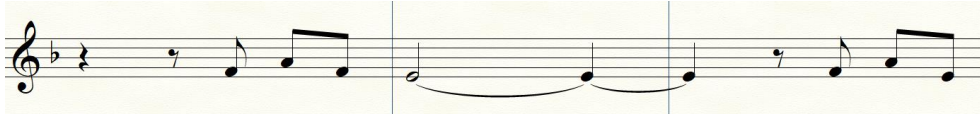

Figura 8: Arpeggios en el Leitmotiv Ellie. Fuente: El Autor

Escala Cromática

La escala cromática es una sucesión de sonidos en sentido ascendente o descendente por distancia de semitonos. No posee una tonalidad preestablecida. (Suarez y Maruri, 2017)

Figura 9: Escala Cromática. Fuente: El Autor

Escala Diatónica

La escala diatónica es una sucesión de sonidos en sentido ascendente o descendente, cada nota corresponde directamente a una tonalidad ya preestablecida. (Castro, 2018)

Figura 10: Escala Diatónica. Fa mayor. Fuente: El Autor

Modo Dórico

Es el segundo modo de la escala mayor. Clasificado como un modo menor debido a la presencia del bemol 3 y bemol 7. La nota característica que denota su sonoridad proviene del natural 6. (Ulanowsky, 2010)

Figura 11: *Modo Dórico. Do Dórico. Fuente: El Autor*

Modulación

Se refiere al movimiento de la armonía y la melodía hacia un nuevo centro tonal. Esto provocara en el receptor una tendencia resolutiva hacia una nueva referencia tónica. (Nettles, 2010)

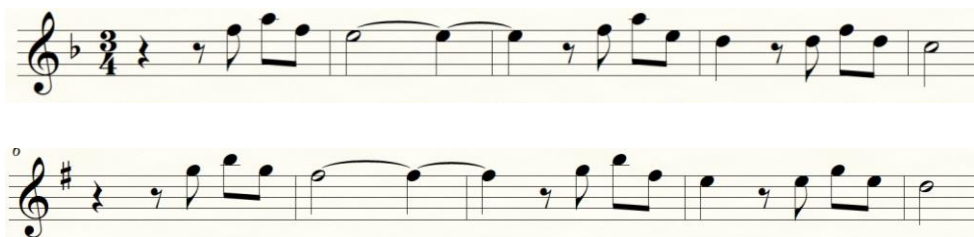

Figura 12: *Modulación del motivo de Ellie bajo el concepto de Transformación Temática Fuente: El Autor*

Contrapunto

El contrapunto trata sobre el desarrollo de las líneas melódicas simultáneas y su relación, examinando la naturaleza de las líneas de una textura. La textura se desarrolla cuando varias voces coexisten de forma más o menos independiente y son analizadas de forma contrapuntística (Castro, 2018)

Figura 13: *Línea Contrapuntística en el tema "Escape from Muntz Mountain". Fuente: El Autor*

Ostinato

Figura repetida que consta de más de una sola nota. Usualmente utilizada en el bajo. Busca enfatizar la tónica y utiliza fuertes ideas rítmicas. (Ulanowsky, 2010)

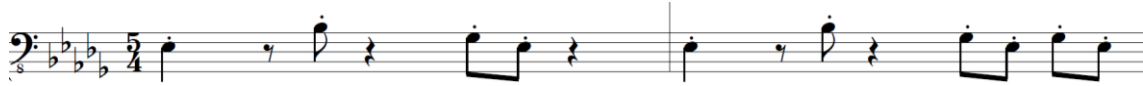

Figura 14: Ejemplo de Ostinato tomado del tema “Escape from Muntz Mountain”. Fuente: El Autor

Pedal

Consiste en mantener una misma nota grave o aguda a lo largo de un pasaje musical o progresión de acordes para crear una sensación de continuidad. (Ulanowsky, 2010)

Figura 15: Ejemplo de Pedal tomado del tema “Escape from Muntz Mountain”. Fuente: El Autor

Backgrounds

Técnica de acompañamiento orquestal que consiste en utilizar acordes en función de soporte para la melodía ya sea de forma armónica o rítmica. (Ojeda, 2018)

Musical score for Backgrounds showing multiple staves for Flute, Oboe, Alto Clarinet, English Horn, Horn in F, and Trumpet in B1. The notation shows various musical parts across six staves.

Figura 16: Ejemplo de Backgrounds tomado del tema “Married Life”. Fuente: El Autor

Kicks

Giacchino utiliza la sección rítmica como fuente de ritmo general y además como un detalle que añade contraste a la música por medio de Kicks los cuales según Suarez, (2017) son: “Acentos realizados por la sección rítmica que buscan enfatizar una acción o situación”.

Figura 17: Kicks realizados por la percusión en el tema “Married Life”. Fuente: El Autor

Cambios de Timbre

Se refiere al cambio sonoro que puede manifestarse entre frases o secciones en momentos musicalmente significativos como cambios motivicos o momentos de clímax. (Lara, 2017)

Crescendo Orquestal

La evolución dinámica que se consigue mediante la adición moderada de instrumentos. (Lara, 2017)

Diminuendo Orquestal

La evolución dinámica que se consigue mediante la disminución moderada de instrumentos. (Lara, 2017)

1.7.8 Cine Mudo

El cine mudo es definido como: “la proyección de imágenes en movimiento, carente de todo sonido sincronizado”. (Lara, 2017). Podemos entender que es la esencia del cine o el cine puro. Se consolida como una expresión artística gracias a su propiedad de mostrar la imagen en movimiento, ofreciendo al público una nueva dimensión sensorial a la cual no está sometido por ninguna de las otras ramas del arte. “Quizá sea el arte que más se aproxime a la realidad” (Amount, 2008)

1.7.9 Elementos Narrativos presentes en el Cine Mudo

Tiempo

Es el momento de la narración donde se dan las acciones de los personajes; sus causas y sus efectos. (Montaño, 2012)

Espacio

Es donde transcurre la historia de la película, por ende donde se dan las relaciones de causalidad entre los personajes. (Montaño, 2012)

Personajes

Son los agentes de la causa y el efecto. Desempeñan un papel dentro del sistema formal de una película y poseen rasgos de carácter. (Montaño, 2012)

Acontecimientos

Los acontecimientos son las acciones que ejecutan los personajes en las escenas, siempre encadenados por una relación causa-efecto. (Montaño, 2012)

1.7.10 Elementos Dramáticos presentes en el Cine Mudo

Expresión Corporal

Puede definirse como la disciplina cuyo objeto es la conducta motriz con finalidad expresiva, comunicativa y estética en la que el cuerpo, el movimiento y el sentimiento como instrumentos básicos. (Caceres, 2010)

Pantomima

Según (RAE, s.f.) la pantomima se define como: "Representación teatral a base de gestos y movimientos, sin palabras".

Estereotipo *Outlaw*

Se refiere a una clase de personaje que cumple con la característica de estar al margen de la ley o sin ella. (Garcia, 2018)

1.7.11 Elementos Técnicos presentes en el Cine Mudo

Escena

(RAE, s.f.) Define que:” En cuanto al cine, una escena es cada parte de la película que constituye una unidad en sí misma, caracterizada por la presencia de los mismos personajes”.

Plano

El plano es la unidad primaria que contiene los elementos visuales en una película. (Montaño, 2012)

Títulos Impresos

Debido a la ausencia de audio se vio necesario el uso de títulos en medio de las escenas para aclarar situaciones o entender conversaciones más complejas como pensamientos o declaraciones de amor.

Montaje

Se refiere a la coordinación secuencial y rítmica de un plano con el siguiente. (Montaño, 2012)

Duración

Utilizamos el término para referirnos a la cantidad de tiempo sobre la cual se extiende un plano.

1.7.12 Charlot

Charlot hace referencia al conocido personaje desarrollado por Charlie Chaplin a lo largo de su carrera. Sanchez, (2017). Señala que: “Es un personaje mítico que domina todas aquellas aventuras en que se ve mezclado y existe para el público fuera y más allá, de sus películas”.

El personaje de Charlot nace en la película *L'Étrange Aventure de Mabel*, cuando Chaplin trabajaba bajo la dirección de Mack Sennet en la productora *Keystone* en enero de 1914.

En palabras del mismo Chaplin, tenemos una descripción de las motivaciones que lo llevaron a crear a este personaje:

“Quería que todo estuviera en contradicción: los pantalones holgados; la chaqueta, estrecha; el sombrero, pequeño, y los zapatos, grandes. Estaba indeciso si debía parecer viejo o joven; pero recordando que Sennett creyó que yo era mucho mayor, me puse un bigotito, que, en mi opinión, me añadiría edad sin ocultar mi expresión. No tenía la menor idea de qué personaje iba a representar; pero en cuanto estuve vestido, la ropa y el maquillaje me hicieron sentir qué clase de personaje era. Empecé a descubrirlo, y cuando llegué al escenario, había nacido por completo. Al enfrentarme con Sennett me había encarnado en el nuevo ser, y me pasé por allí haciendo molinetes con el bastón y contoneándose ante él. Pasaron por mi mente en rápida sucesión gags y situaciones cómicas.”

1.7.13 Skating With Edna

Hace referencia a la famosa escena que toma lugar entre Charlot y Edna Purviance en una pista de patinaje. Esta escena es un fragmento de la película *The Rink*, el decimoctavo film de Chaplin para la compañía *Mutual* y una de sus comedias más populares, publicada en 1916. “En esta película destaca *Charlot*, quien trabaja como un inepto mesero en un elegante restaurante. A pesar de su torpeza para el oficio, resulta ser un increíble patinador y pasa su tiempo libre en una pista de patinaje pública”. (Sistovaris, 2018)

En esta cómica cinta podemos apreciar las aventuras y desventuras de este personaje además de su prodigiosa habilidad con los patines.

Capítulo II

Diseño de la Investigación

2.1 Metodología

2.1.1 Enfoque

La investigación emplea un enfoque cualitativo debido a que no busca medir ni cuantificar los datos obtenidos, por el contrario, se centra en comprender los recursos musicales y su función para con la escena. “Este enfoque nos permite explorar factores subjetivos como color, sonoridad, sentimientos, emociones y teniendo así un mejor control al analizar los resultados”. (Manzo, 2018)

2.1.2 Alcance

El alcance de este trabajo de investigación es de tipo descriptivo porque facilita la observación, interpretación y aplicación de la información previamente observada.

2.1.3 Método

Para este trabajo de investigación se aprovechara el método deductivo. De acuerdo con Abreau, (2014) se expone que: “Este método tiene la facultad de precisar las propiedades del objeto o situación de estudio, para luego derivarlas a casos particulares por medio de inferencias”. La aplicación de este método se ve reflejada en el análisis de los temas transcritos de los cuales se extraerá recursos para la musicalización de la escena *Skating with Edna*.

2.2 Instrumentos de Investigación

En el presente trabajo de investigación se tomaron en cuenta los siguientes instrumentos para la recolección de datos:

2.2.1 Análisis de Documentos

A fin de recolectar los datos necesarios para la musicalización de la escena Skating With Edna, se procedió a analizar información de distintos documentos digitales como: Libros, tesis de grado y artículos científicos.

2.2.2 Análisis de Audio y Video

Se analizó la escena Skating with Edna para el diseño de un guion musical imprescindible para la musicalización.

Y además se analizaron también fragmentos de películas musicalizadas por Michael Giacchino: “Ratatouille” y “Up”. Con el fin de identificar los recursos musicales utilizados en función de la imagen para su posterior aplicación en la musicalización de la escena.

2.2.3 Análisis de Transcripciones

Para estudiar el lenguaje musical utilizado por Michael Giacchino, se realizó la transcripción de los siguientes temas:

- Married Life
- Escape from Muntz Mountain
- Souped Up
- Remy Drives a Linguini

Con el objetivo de reconocer las características básicas de cada tema y comprender el manejo de los recursos compositivos y orquestales en función de la imagen. Se procedió a analizar las transcripciones realizadas.

2.3 Resultados

2.3.1 Análisis de Documentos

Se seleccionó tres documentos imprescindibles para el trabajo de investigación y se elaboró una tabla con los datos fundamentales obtenidos de cada uno.

Documento	Información Obtenida
Complete Guide for Film Scoring	Funciones de la Música para Cine y su clasificación.
El análisis de la música cinematográfica como modelo para la propia creación musical en el entorno audiovisual	Tipología de la Música adaptada a la imagen
Giacchino as Storyteller: Structure and thematic Distributions in Pixar's Inside Out	Recursos compositivos utilizados por Michael Giacchino en la musicalización de películas de Pixar: <ul style="list-style-type: none">• Leitmotiv• Transformación Temática• Mickey Mousing
Análisis de Elementos Narrativos Estilísticos y de Contexto Recurrentes en el Cine	Elementos narrativos, dramáticos y técnicos del cine mudo.

Tabla 1: Análisis de documentos imprescindibles. Fuente: El Autor

2.3.2 Análisis Audio y Video

Análisis de la escena Skating With Edna

Tiempo	1916
Espacio	La pista de patinaje
Personajes Principales	<ul style="list-style-type: none">• Charlot• Edna

	<ul style="list-style-type: none"> • Mr. Strout
División de la escena por secciones según los acontecimientos	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación • Swing Skate • Suelo Resbaladizo • Accidente • Ayuda a Edna • Charlot Otra Vez • Skating with Edna • La pelea • Reencuentro • Fin
Expresión Corporal	Basada en la pantomima. Todos los personajes realizan gestos y movimientos exagerados
Estereotipo del personaje principal	Outlaw
Duración	0:03:54

Tabla 2: Análisis audio y video. Análisis de la escena Skating with Edna. Fuente: El Autor

Análisis de las escenas musicalizadas por Michael Giacchino

Married Life

En este tema se puede apreciar como Michael Giacchino utiliza el recurso de la transformación temática a lo largo de toda la escena variando de manera tímbrica el motivo de Ellie para generar distintas sensaciones e implicaciones que ayudaran a cumplir con las funciones de:

- Implantar el estado anímico de la escena
- Resaltar las emociones de los personajes
- Revelar implicaciones no evidentes dentro de la escena
- Continuidad a pequeña y gran escala

<p>Fragmento 1</p> <p>Sensación: Paz</p> <p>Motivo: interpretado por el piano</p> <p>Acompañamiento: interpretado por el piano</p> <p>Background: interpretado por el violín y la viola usando pizzicato</p>	
	

Tabla 3: Análisis audio y video. Fragmento 1 “Married Life”. Fuente: El Autor.

Fragmento 2

Sensación: Romance

Motivo: interpretado por el violín

Acompañamiento: interpretado por el piano

Background: interpretado por la viola utilizando arco

Sheet music for Fragmento 2, showing the piano accompaniment, violin melody (Motivo Ellie), and viola background.

The piano part (Pno.) is marked "Acompañamiento" and features a blue box around the right-hand part. The violin part (Vln.) is marked "Motivo Ellie" and features a red box around the melody. The viola part (Vla.) is marked "Background" and features an orange box around the arched accompaniment. The acoustic guitar part (Ac.Gtr.) is present but contains no notes.

Tabla 4: Análisis audio y video. Fragmento 2 "Married Life". Fuente: El Autor.

Fragmento 3

Sensación: Tristeza

Motivo: interpretado por el piano

Acompañamiento: interpretado por el piano

Sheet music for Fragmento 3, showing the piano accompaniment and the piano melody (Motivo Ellie).

The piano part (Pno.) is marked "Motivo Ellie" and features a red box around the melody. The piano accompaniment (Acompañamiento) is marked "Acompañamiento" and features a blue box around the right-hand part. The acoustic guitar part (Ac.Gtr.) is present but contains no notes.

Tabla 5: Análisis audio y video. Fragmento 3 "Married Life". Fuente: El Autor.

Fragmento 4

Implicación: Bebé

Motivo: interpretado al unísono por el xilófono y la celesta. Y más adelante por el vibráfono a octavas

Musical score for Fragmento 4. The score includes staves for B♭ Tpt. 2, Glk., Vib., D.S., Hp., and Cel. The 'Motivo Ellie' is highlighted in red in the Glk. and Cel. staves. The Vib. staff shows the motif at an octave lower.

Tabla 6: Análisis audio y video. Fragmento 4 “Married Life”. Fuente: El Autor.

Fragmento 5

Implicación: Idea de Carl relacionada da Ellie

Motivo: Interpretado por el oboe

Modulación: Modulación de un tono ascendente. De Fa mayor a Sol mayor

Musical score for Fragmento 5. The score includes staves for Fl., Ob., and A.Cl. The 'Motivo Ellie' is highlighted in red in the Ob. staff. The A.Cl. staff is labeled 'Modulación' and shows the key change from F major to G major.

Tabla 7: Análisis audio y video. Fragmento 5 “Married Life”. Fuente: El Autor.

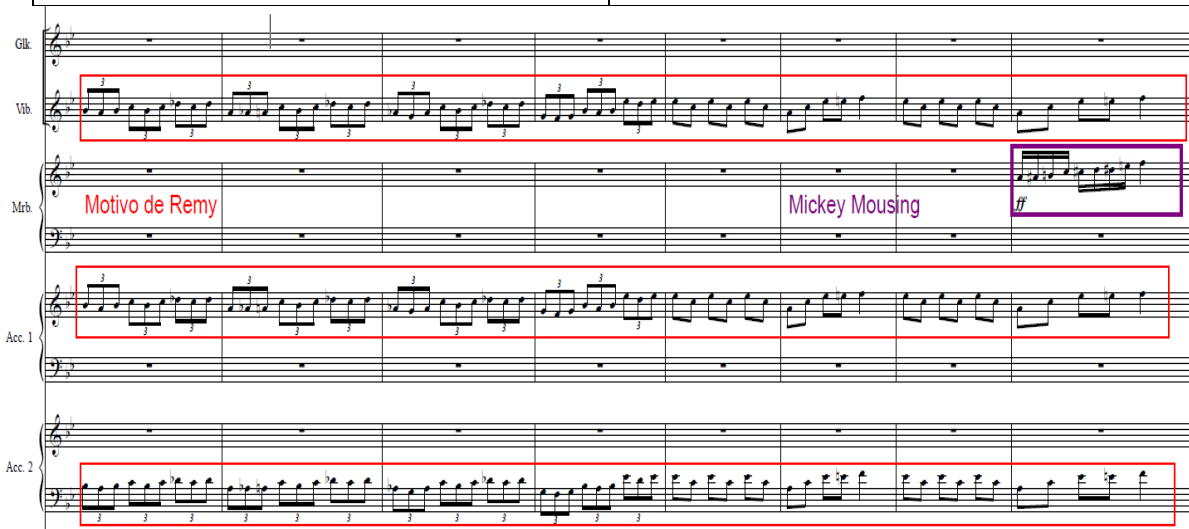
Souped Up

Por otro lado este tema denota por el uso de la técnica del Mickey Mousing debido a la cantidad de movimiento que existe en la escena.

Basado en el motivo de Remy busca cumplir con las funciones de:

- Intensificar la acción
- Relacionar el ritmo musical y visual
- Anticipación a la imagen

<p>Fragmento 1</p> <p>Acción: Movimiento ascendente del personaje al trepar</p> <p>Mickey Mousing: Escala cromática ascendente interpretado por la marimba</p> <p>Motivo: interpretado a unísono por el vibráfono y el acordeón 1 y una octava más abajo por el acordeón 2</p>	
--	---

The musical score consists of five staves. The top staff is for Glockenspiel (Glk.), which is mostly silent. The second staff is for Vibraphone (Vib.), featuring a rhythmic pattern of eighth notes with triplets, highlighted by a red box. The third staff is for Marimba (Mrb.), with a section labeled 'Motivo de Remy' in red and a section labeled 'Mickey Mousing' in purple, which includes a dynamic marking of *ff*. The fourth staff is for Accordion 1 (Acc. 1), mirroring the Vibraphone's pattern with a red box. The fifth staff is for Accordion 2 (Acc. 2), playing a lower octave version of the pattern with a red box.

Tabla 8: Análisis audio y video. Fragmento 1 “Souped Up”. Fuente: El Autor.

Fragmento 2

Accion:

Remy recoge diferentes ingredientes

Mickey Mousing: Escala diatónica ascendente interpretada por el vibrafono y el xilofono a octavas

Motivo: interpretado por el vibrafono

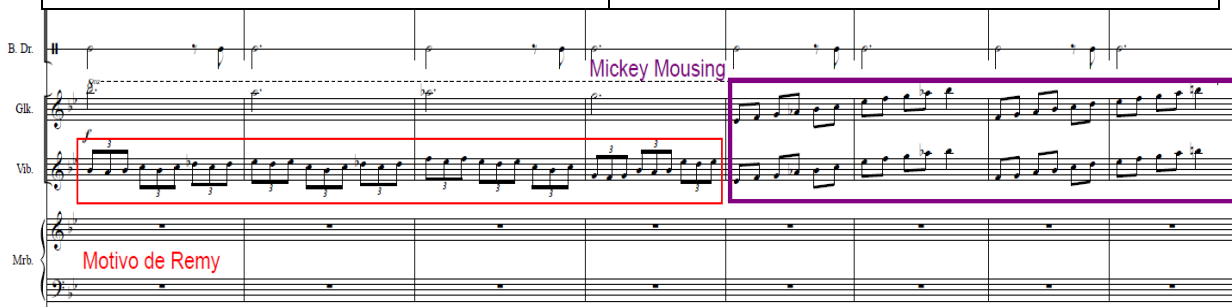

Tabla 9: Análisis audio y video. Fragmento 2 “Souped Up”. Fuente: El Autor.

Fragmento 3

Movimiento de objetos de forma ascendente y descendente

Mickey Mousing: Escala cromática ascendente y descendente interpretada por las flautas.

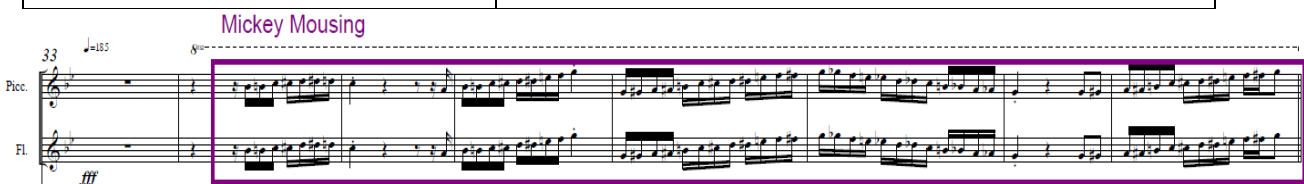

Tabla 10: Análisis audio y video. Fragmento 3 “Souped Up”. Fuente: El Autor.

Remy Drives A Linguini

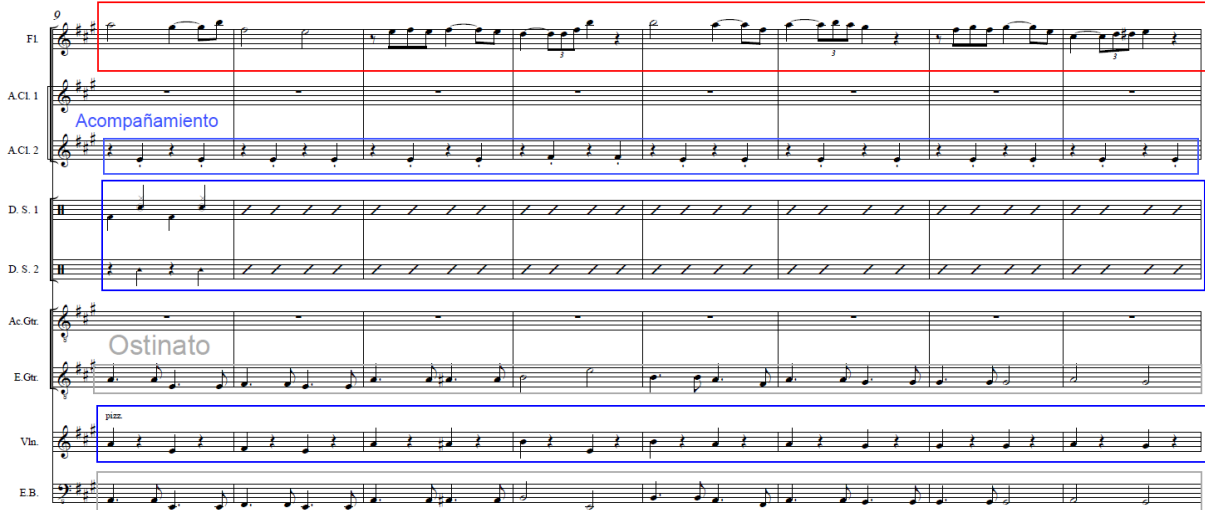
También se tomó en cuenta este tema en el cual se utiliza el recurso del Leitmotiv para describir musicalmente la personalidad de Linguini y su proyección hacia el público.

Cumple las siguientes funciones:

- Resaltar las emociones de los personajes
- Provocar sensaciones en el espectador

<p>Fragmento 1</p> <p>Personaje: Linguini</p> <p>Motivo: interpretado por un silbido</p> <p>Acompañamiento: interpretado por el clarinete y el violín usando pizzicato</p> <p>Ostinato: interpretado a octavas entre la guitarra y el bajo</p>	
--	---

2 Motivo Linguini Remy Drives A Linguini

Fl.

A.Cl.1

A.Cl.2

D.S.1

D.S.2

Ac.Gtr.

E.Gtr.

Vln.

E.B.

Tabla 11: Análisis audio y video. Fragmento 1 “Remy Drives a Linguini”. Fuente: El Autor.
Escape From Muntz Mountain

2.3.3 Análisis de Transcripciones

Married Life

Tonalidad	F mayor
Métrica	3/4
Recurso Compositivo Utilizado	Transformación Temática
Recursos Orquestales Utilizados	Cambios de Timbre Backgrounds Modulación Unísono Octavas
Motivo Principal	Basado en el Personaje de Ellie
Descripción de la escena	La escena muestra la vida de Carl y Ellie y su transcurso a lo largo tiempo, desde el día de su boda hasta la fallecimiento de Ellie.
Instrumentación	<ul style="list-style-type: none"> • Flauta • Oboe • Clarinete Alto • Corno Ingles • Corno Francés • Trompeta Bb (x2)

	<ul style="list-style-type: none"> • Xilófono • Vibráfono • Set de Percusión • Celesta • Acordeón • Arpa • Piano • Guitarra Acústica • Violín • Viola • Bajo
--	---

Tabla 13: Análisis de Transcripciones. “Married Life”. Fuente: El Autor.

Souped Up

Tonalidad	Ab mayor
Modulación	Bb mayor
Métrica	3/4
Recurso Compositivo Utilizado	Mickey Mousing
Recursos Orquestales Utilizados	<ul style="list-style-type: none"> • Unísonos • Octavas • Escala Diatónica • Escala Cromática
Motivo Principal	Basado en el Personaje de Remy

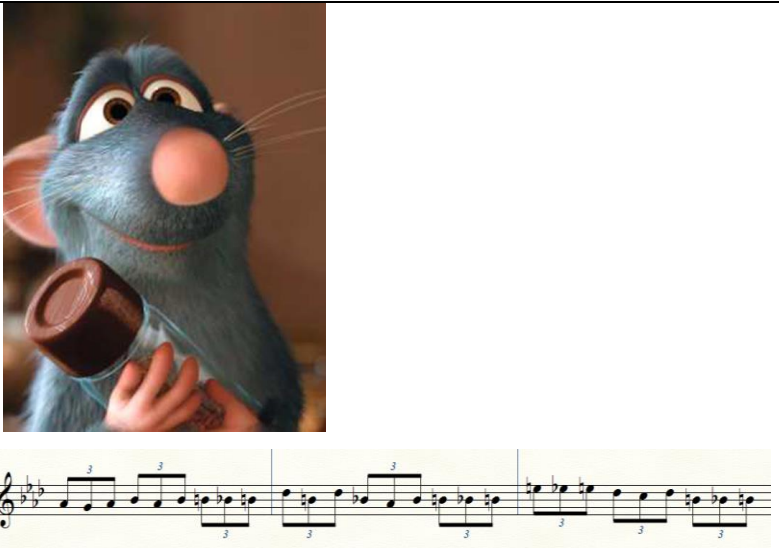
	
Descripción de la escena	Remy prepara una sopa a gran velocidad, tratando de no ser descubierto por ningún miembro de la cocina.
Instrumentación	<ul style="list-style-type: none"> • Piccolo • Flauta • Trompeta Bb (x2) • Saxofón Tenor (x2) • Xilófono • Vibráfono • Marimba • Set de Percusión • Acordeón(x2) • Arpa • Guitarra Acústica (x2) • Bajo

Tabla 14: Análisis de Transcripciones. “Souped Up”. Fuente: El Autor.

Remy Drives A Linguini

Tonalidad	A mayor
Métrica	4/4
Recurso Compositivo Utilizado	Leitmotiv
Motivo Principal	<p>Basado en el Personaje de Linguini</p>
Descripción de la escena	Remy y Linguini practican cocina juntos por primera vez.
Instrumentación	<ul style="list-style-type: none"> • Flauta • Clarinete Alto (x2) • Set de Percusión • Guitarra Eléctrica • Guitarra Acústica • Violín • Bajo

Tabla 15: Análisis de Transcripciones. “Remy Drives a Linguini”. Fuente: El Autor.

Escape From Muntz Mountain

Tonalidad	Db mayor
Métrica	5/4
Recurso Compositivo Utilizado	Transformación Temática
Recursos Orquestales Utilizados	Ostinato Pedal Kicks Contrapunto
Motivo Principal	Basado en el Personaje de Muntz
Descripción de la escena	Carl y Russell escapan de Muntz al descubrir su alter- ego.
Instrumentación	<ul style="list-style-type: none"> • Trompeta Bb • Corno Francés • Timbales • Set de Percusión • Arpa • Violín • Cello • Bajo

Tabla 16: Análisis de Transcripciones. "Escape from Muntz Mountain". Fuente: El Autor.

Capítulo III

La Propuesta

3.1 Título de la propuesta

Musicalización de la escena Skating with Edna utilizando recursos compositivos y orquestales de Michael Giacchino

3.2 Justificación de la propuesta

Este trabajo propone innovar en el proceso de musicalización de películas del cine mudo utilizando un lenguaje musical cinematográfico contemporáneo. Cuenta con la aplicación de los recursos compositivos y orquestales investigados y analizados en los capítulos I y II.

Y pretende representar una base para futuras composiciones basadas en el mismo lenguaje.

3.3 Objetivos

Musicalizar la escena "Skating with Edna" aplicando los recursos compositivos y orquestales de Michael Giacchino.

3.4 Descripción

La composición musical Skating With Edna, llamada así por la misma escena para la que fue compuesta. Se maneja de forma temática bajo leitmotivos diseñados para los tres personajes principales: Charlot, Edna y Mr. Strout. Y un leitmotiv diseñado para describir la situación de precipitación en el patinaje que ocurre en varias ocasiones a lo largo de la escena.

Estos leitmotivos sufren distintas transformaciones según el desarrollo de las situaciones en las que se ven envueltos los personajes. Y además se hace uso de la

técnica del Mickey Mousing para musicalizar los movimientos y acciones clave de los personajes dentro de la escena.

Compuesta en tonalidad de La mayor; sufre una modulación a Re mayor. Su métrica es de $\frac{3}{4}$ y así mismo sufre dos modulaciones de un solo compas en $\frac{2}{4}$ y otro en $\frac{4}{4}$ debido a requerimientos técnicos en la sincronización.

La forma de la composición está ligada a los fragmentos del guion musical.

3.4.1 Guion Musical

Guion Musical					
Escena: Skating With Edna					
Cue	Título	Descripción	Recurso	Comienzo	Final
0	Presentación	Entrada Chariot a manera de giro	Escala Cromatica (asc.)	0:00:00	0:00:01
1	Swing Skate		Destaca Leitmotiv de Chariot		
1.1	Skating	Chariot Patina	Leitmotiv Chariot	0:00:01	0:00:12
1.2	Hit Point	Tropezó	Escala Cromatica (desc.)	0:00:12	0:00:13
1.3	Hit Point	Tropezó y giro amplio	Escala Diatonica (asc.)	0:00:20	0:00:22
1.4	Hit Point	Tropezó	Escala Cromatica (desc.)	0:00:27	0:00:28
1.5	Hit Point	Tropezó y Giro amplio	Escala Diatonica (asc.)	0:00:31	0:00:32
1.6	Hit Point	Golpe	Hit Percusion; Escala Cromatica (desc)	0:00:39	0:00:40
1.7	Enfoque a Edna	Edna rie	Leitmotiv Edna (T.T.)	0:00:41	0:00:42
2	Suelo Resbaladizo		Destaca Leitmotiv de Precipitación		
2.1	Precipitación	Chariot Resbala sin caer	Leitmotiv Precipitación	0:00:44	0:00:49
2.2	Hit Point	Chariot Caer	Escala Cromatica (desc.)	0:00:49	0:00:50
2.3	Precipitación	Chariot Resbala sin caer	Leitmotiv Precipitación	0:00:50	0:00:54
2.4	Equilibrio	Chariot recupera el equilibrio	Escala Diatonica (asc.)	0:00:54	0:00:55
2.5	Hit Point	Chariot sacude sus pantalones	Intervalo 3ra mayor	0:00:55	0:00:56
2.6	Hit Point	Empuja a Mr. Stout	Kick (Timbales)	0:00:58	0:00:59
2.7	Skating	Chariot se va patinando	Leitmotiv Chariot (T.T.) cambio de timbre	0:00:59	0:01:01
3	Accidente		Destaca Leitmotiv de Precipitación		
3.1	Hit Point	Choque y calda Patinador 1 (P1)	Hit Percusion; Escala Cromatica (desc)	0:01:01	0:01:02
3.2	Precipitación	Los 3 personajes resbalan sin caer	Leitmotiv Precipitación	0:01:03	0:01:05
3.3	Hit Point	Chariot estira su baston	Escala Diatonica (asc.)	0:01:05	0:01:06
3.4	Hit Point	Chariot jala y hace caer al Patinador 2 (P2)	Escala Cromatica (desc.)	0:01:06	0:01:07
3.5	Hit Point	P1 y P2 caen juntos	Hit Percusion; Escala Cromatica (desc)	0:01:07	0:01:08
3.6	Equilibrio	Chariot se agarra de la baranda	Escala Diatonica (asc.)	0:01:08	0:01:09
3.7	Esconderse	Chariot trata de esconderse	Leitmotiv Chariot (T.T.) cambio de timbre	0:01:09	0:01:10
3.8	Hit Point	P1 y P2 se levantan	Escala Diatonica (asc.)	0:01:10	0:01:11
3.9	Hit Point	Aparece el Guardia	Contrapunto	0:01:11	0:01:15
3.10	Hit Point	Tropezó P1	Escala Diatonica(desc.)	0:01:15	0:01:16
3.11	Castigo divino	Guardia se lleva a P1	Contrapunto	0:01:16	0:01:21
4	Help Edna		Destaca Leitmotiv de Edna		
4.1	Edna Swing	Edna patina sola	Leitmotiv Edna	0:01:22	0:01:26
4.2	Hit Point	Mr. Strout choca con el poste	Kick (Timbales)	0:01:26	0:01:27
4.3	Hit Point	Mr. Strout lanza un beso a Edna	Intervalo 2da menor	0:01:27	0:01:28
4.4	Alejamiento	Edna se aleja	Leitmotiv Edna	0:01:28	0:01:33
4.5	Aproximación	Edna se acerca a Chariot	Leitmotiv Edna	0:01:33	0:01:38
4.6	Precipitación	Edna braza a chariot y resbala	Leitmotiv Precipitación	0:01:38	0:01:40
4.7	Hit Point	Chariot alza su sombrero una vez	Escala Jonica (asc.)	0:01:45	0:01:46
4.8	Hit Point	Chariot alza su sombrero segunda vez	Escala Jonica (asc.)	0:01:46	0:01:47
4.9	Conversación	Edna y Chariot conversan	Leitmotiv Edna	0:01:47	0:01:51
4.10	Alejamiento	Edna se aleja	Leitmotiv Edna conclusion	0:01:51	0:01:56
5	Chariot Again		Destaca Leitmotiv de Chariot		
5.1	Enfoque a Chariot	Chariot espera mientras Strout entra al plano	Leitmotiv Chariot	0:01:56	0:01:59
5.2	Hit Point	Chariot extiende el baston y recoge	Escala Diatonica (asc.) / Escala cromatica (desc.)	0:01:59	0:02:00
5.3	Hit Point	Strout Caer	Kick (Timbales)	0:02:00	0:02:01
5.4	Hit Point	Chariot extiende el baston y recoge	Escala Diatonica (asc.) / Escala cromatica (desc.)	0:02:07	0:02:08
5.5	Hit Point	Strout Caer	Kick (Timbales)	0:02:08	0:02:09
5.6	Hit Point	Saludo Sombrero	Escala Diatonica (asc.)	0:02:12	0:02:13
5.7	Hit Point	Invitación baston	Escala Diatonica (asc.)	0:02:18	0:02:19
5.8	Hit Point	Edna corresponde	Escala Diatonica (desc.)	0:02:19	0:02:20
5.9	Hit Point	Chariot mueve las cejas	Intervalo 4ta	0:02:20	0:02:21
5.10	Salida	Edna y Chariot salen de la escena	Leitmotiv Chariot conclusion	0:02:21	0:02:22
5.11	Ira de Strout	Mr. Strout se enoja	Leitmotiv Mr. Strout	0:02:22	0:02:28
6	Skating with Edna		Destaca Leitmotiv de Edna		
6.1	Hit Point	Chariot patea a P2	Escala Diatonica (asc.)	0:02:35	0:02:36
6.2	Hit Point	Chariot patea a P2	Escala Diatonica (asc.)	0:02:42	0:02:43
6.3	Amenaza	Mr. Strout desafía a Chariot	Leitmotiv Mr. Strout	0:02:49	0:02:52
6.4	Salida	Chariot despide a Edna	Leitmotiv Mr. Strout	0:02:52	0:02:55

7	La Pelea		Destaca Leitmotiv de Chariot (Heroico) (Modulación)		
7.1	Hit Point	Chariot y Strout chocan 1	Kick (Timbales)	0:02:57	0:02:58
7.2	Hit Point	Chariot y Strout chocan 2	Kick (Timbales)	0:02:59	0:03:00
7.3	Hit Point	Chariot y Strout chocan 3	Kick (Timbales)	0:03:00	0:03:01
7.4	Hit Point	Chariot y Strout chocan 4	Kick (Timbales)	0:03:02	0:03:03
7.5	Hit Point	Chariot esquiva y gira	Escala Diatonica (asc.y desc.)	0:03:03	0:03:07
7.6	Hit Point	Strout atrapa a Chariot	Leitmotiv Precipitacion	0:03:07	0:03:08
7.7	Precipitacion	Strout y Chariot se empujan	Leitmotiv Precipitacion	0:03:08	0:03:10
7.8	Baile	Chariot danza alrededor de Strout	Leitmotiv Precipitacion (variacion)	0:03:10	0:03:14
7.9	Hit Point	Chariot se libera de Strout	Escala Diatonica (asc.)	0:03:14	0:03:15
7.10	Precipitacion	Chariot desequilibra a Strout	Leitmotiv Chariot Heroe	0:03:15	0:03:16
7.11	Hit Point	Strout intenta golpear y falla	Escala Cromatica (asc.y desc.)	0:03:16	0:03:17
7.12	Hit Point	Strout golpea una segunda vez y falla	Escala Cromatica (asc.y desc.)	0:03:18	0:03:19
7.13	Equilibrio	Chariot permite a Strout recuperar el equilibrio	Intervalo 3ra	0:03:19	0:03:21
7.14	Hit point	Movimiento circular del baston	Escala Dorica (asc.y desc.)	0:03:21	0:03:22
7.15	Hit point	Chariot golpea a Strout con el baston	Kick (Timbales)	0:03:22	0:03:23
7.16	Hit point	Chariot extiende el baston para amarrar a Strout	Escala Diatonica (asc.)	0:03:23	0:03:24
7.17	Patinaje	Chariot arrastra a Strout dando vueltas	Escala Diatonica (asc.y desc.)	0:03:24	0:03:29
7.19	Hit point	Edna aplaude	Kick (campanas)	0:03:29	0:03:30
7.21	Vueltas	Chariot empuja a Strout dando vueltas por la pista	Escala Diatonica (asc.y desc.)	0:03:32	0:03:39
7.22	Victoria	Chariot empuja a Strout fuera del plano	Leitmotiv unisono	0:03:39	0:03:40
7.23	Hit point	Strout choca con P2	Kick	0:03:40	0:03:40
7.24	Hit point	P2 golpea una mesa y cae	Kick	0:03:40	0:03:40
7.25	Hit point	P3 tropieza con Strout y cae	Kick	0:03:41	0:03:41
7.26	Hit point	P4 tropieza tambien con Strout y cae	Kick	0:03:41	0:03:42
8	Reencuentro		Destaca Leitmotivs de Chariot y Edna		
8.1	Enfoque a Chariot	Chariot cae	Escala Cromatica (desc.) /kick	0:03:43	0:03:44
8.2	Enfoque a Strout	Strout cae vencido	Apegio	0:03:44	0:03:45
8.3	Hit point	Chariot extiende los brazos a edna	Escala Diatonica (asc.)	0:03:46	0:03:47
8.4	Enfoque a Edna	Edna camina a los brazos de Chariot	Leitmotiv Chariot	0:03:47	0:03:48
8.5	Hit point	Chariot y Edna se encuentran	Leitmotiv Chariot	0:03:48	0:03:49
8.6	Hit point	Chariot y Edna dan una vuelt	Leitmotiv Edna	0:03:49	0:03:50
8.7	Salida	Chariot y Edna patinan y salen de la escena	Leitmotiv Edna y Chariot (contrapunto)	0:03:50	0:03:54
Fin					

Tabla 17: Guion musical para la escena “Skating with Edna”. Fuente: El Autor.

3.4.2 Instrumentación

Sección de Maderas

- Piccolo
- Flauta
- Oboe
- Clarinete Alto

Sección de Metales

- Corno Francés

Sección de Percusión

- Vibráfono
- Xilófono
- Timbales
- Marimba
- Percusión

Sección de Cuerdas Frotadas

- Violín I
- Violín II

Sección de Cuerdas Pulsadas

- Celesta
- Arpa
- Piano
- Bajo

3.5 Análisis de la composición

3.5.1 Leitmotiv Charlot

El leitmotiv de Charlot se basó en una variación del motivo del personaje Alfredo Linguini de la película Ratatouille.

Leitmotiv de Linguini

Figura 18: *Leitmotiv Linguini Fuente: El Autor*

Leitmotiv de Charlot

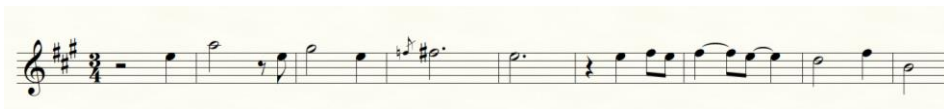

Figura 19: *Leitmotiv Charlot. Fuente: El Autor*

3.5.2 Transformaciones Temáticas del Leitmotiv de Charlot

El leitmotiv de Charlot sufre tres transformaciones temáticas a lo largo del temán dos por cambio de timbre y una por modulación. Cada transformación es tratada con una orquestación distinta.

Fragmento 1

Tonalidad: A mayor

Métrica: 3/4

Genero Predominante: Jazz Waltz

Motivo: El motivo original de Charlot es interpretado por la flauta.

Acompañamiento: interpretado por piano, bajo, woodblock en la percusión y cuerdas utilizando pizzicato.

Descripción de la escena: Charlot entra a la pista y patina libremente

Full Score

Swing State

Skating With Edna
Score for: The Rink

David Davila Alvarez

The image displays a musical score for the piece 'Skating With Edna' from the film 'The Rink'. The score is for a full orchestra and includes parts for Piccolo, Flute, Oboe, Drums Set 2, Célams, Harp, Piano, Violin I, Violin II, and Electric Bass. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 3/4. The score is divided into sections: 'Swing State' (measures 1-10), 'Motivo Charlot' (measures 11-15), and 'Acompañamiento' (measures 16-20). The 'Motivo Charlot' is highlighted in red in the flute part, and the 'Acompañamiento' is highlighted in blue in the piano and electric bass parts. An inset photograph shows Charlie Chaplin in a blue suit and hat, performing a skating maneuver on a rink.

Figura 20: Tema original Charlot. Fuente: El Autor

Fragmento 2

Tonalidad: A mayor

Métrica: ¾

Motivo: Transformado de forma tímbrica; pasa a ser interpretado por el Oboe

Acompañamiento: interpretado por piano, bajo, redoblante en la percusión y cuerdas utilizando pizzicato.

Background: de tipo rítmico interpretado por la flauta

Descripción de la escena: Charlot se recupera después de un pequeño enfrentamiento con Mr. Strout.

The image displays a musical score for a film scene. The top section shows the score for Piccolo (Picc.), Flute (Fl.), Oboe (Ob.), and Clarinet (A.Cl.). The Oboe part is highlighted with a red box and labeled 'Motivo Charlot'. The Flute part is also highlighted with a red box and labeled 'Background'. Below this is a film still showing Charlie Chaplin in a dark suit and bowler hat, kneeling on a light-colored floor in a grand, ornate room. The bottom section of the score shows the accompaniment for Double Bass (D.S. I and D.S. II), Cello (Cel.), Double Bass (Bp.), Piano (Pno.), Violin I (Vla. I), Violin II (Vla. II), and Double Bass (E.B.). The piano part is highlighted with a blue box and labeled 'Acompañamiento'.

Figura 21: Transformación Tímbrica Charlot (Oboe). Fuente: El Autor

Fragmento 3

Tonalidad: A mayor

Métrica: 3/4

Motivo: Transformado de forma tímbrica; pasa a ser interpretado por la Marimba

Acompañamiento: interpretado por piano, bajo, y cuerdas utilizando pizzicato.

Background: de tipo rítmico interpretado por la flauta

Descripción de la escena: Charlot busca pasar desapercibido por el guardia.

The image displays a musical score for a scene. The score is written for a full orchestra and includes a marimba part. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 3/4. The score is divided into two main sections: 'Motivo Charlot' and 'Acompañamiento'. The 'Motivo Charlot' section is highlighted with a red box and features a melody in the marimba (Mb.) part, marked with a forte (ff) dynamic. The 'Acompañamiento' section is highlighted with a blue box and features piano (Pno.), strings (Vln. I, Vln. II, Vcllo, Vcllo), and double bass (E.B.) parts, marked with a piano (p) dynamic. An inset photograph shows a scene from a film where a man in a blue suit (Charlot) is being escorted by a woman in a light-colored dress, with a guard in a dark uniform standing nearby.

Figura 22: Transformación Tímbrica Charlot (Marimba). Fuente: El Autor

Fragmento 4

Tonalidad: D mayor

Modo: Dórico

Métrica: ¾

Motivo: interpretado por el corno francés y los violines a unísono y octavas

Acompañamiento: interpretado por el bombo y un pedal en el bajo.

Descripción de la escena: Charlot se enfrenta a Mr. Strout

The image displays a musical score for a scene from the film 'Charlot'. The score is arranged in a vertical staff format. At the top, the instrument parts are: A.CI. (Alto Corno), Hn. (Corno Francés), Vib. (Vibrafón), Glk. (Glockenspiel), Timp. (Tambor), Mrb. (Maracas), D.S. 1 (Doble Sordinado 1), and D.S. 2 (Doble Sordinado 2). The 'Motivo Charlot' is highlighted in red in the Hn. part. Below these are the piano accompaniment parts: Cel. (Cello), Hp. (Arpa), and Pao. (Piano). The 'Acompañamiento' is highlighted in blue in the Cel. part. The string parts are Vln. I (Violín I), Vln. II (Violín II), and Eb. (Eufonio). The 'Pedal' part is highlighted in blue in the Eb. part. A film still is inserted into the score, showing Charlot and Mr. Strout in a grand, ornate room. The film still is positioned between the Hn. and Vib. parts.

Figura 23: Transformación Temática por modulación. Charlot. Fuente: El Autor.

3.5.3 Leitmotiv Edna

El leitmotiv de Edna se basó en una variación del motivo del personaje Ellie de la película Up.

Leitmotiv Ellie

Figura 24: *Leitmotiv Ellie. Fuente: El Autor.*

Leitmotiv Edna

Figura 25: *Leitmotiv Edna. Fuente: El Autor.*

3.5.4 Transformaciones Temáticas del Leitmotiv de Edna

El leitmotiv de Edna sufre dos transformaciones temáticas a lo largo del tema ambas por cambio de timbre.

Fragmento 1

Tonalidad: A mayor

Métrica: 3/4

Motivo: interpretado por el piano

Acompañamiento: interpretado por el piano

Background: interpretado por el violín I

Descripción de la escena: Edna patina libremente por la pista.

The image shows a musical score for the 'Tema Original de Edna'. The score includes staves for Eb, Pao., Vln. I, Vln. II, and Eb. The 'Motivo Edna' is highlighted in red in the Vln. I staff. The 'Acompañamiento' is highlighted in blue in the Pao. staff. The 'Background' is highlighted in orange in the Vln. II staff. An inset photograph shows a group of people in a skating rink, with a woman in a purple dress and a man in a blue suit skating together.

Figura 26: Tema Original de Edna. Fuente: El Autor

Fragmento 2

Tonalidad: A mayor

Métrica: $\frac{3}{4}$

Motivo: interpretado por el violín

Acompañamiento: interpretado por el piano, bajo, violín II usando pizzicato y un glissando libre en el arpa.

Descripción de la escena: Edna patina junto a Charlot

The image shows a musical score for 'Transformación Tímbrica Edna (Violín)'. The score includes staves for Eb, Pao., Vln. I, Vln. II, and Eb. The 'Motivo Edna' is highlighted in red in the Vln. I staff. The 'Acompañamiento' is highlighted in blue in the Pao. staff. The score includes dynamic markings like 'pizz.' and 'ff'.

Figura 27: Transformación Tímbrica Edna (Violín). Fuente: El Autor

3.5.5 Leitmotiv Mr. Strout

El leitmotiv de Mr. Strout se basó en una variación del motivo de Charlot por medio de la Transformación Temática, tal y como se hizo en la película Up entre los personajes Ellie y Muntz.

Leitmotiv de Charlot

Figura 28: *Leitmotiv Charlot. Fuente: El Autor.*

Leitmotiv de Mr. Strout

Figura 29: *Leitmotiv Mr. Strout. Fuente: El Autor.*

Fragmento 1

Tonalidad: A mayor

Métrica: $\frac{3}{4}$

Motivo: interpretado el violín y vibráfono al unísono y una octava abajo por el clarinete.

Acompañamiento: interpretado por los timbales y el tomb.

Descripción de la escena: Mr. Strout se enfurece y amenaza a Charlot.

The image displays a musical score for a scene. On the left, there are ten staves of music. The first staff is labeled 'Motivo Mr. Strout' in red text and contains a melody. The second staff is also labeled 'Motivo Mr. Strout' in red text and contains a different melody. The third staff is labeled 'Acompañamiento' in blue text and contains a bass line. The fourth staff is also labeled 'Acompañamiento' in blue text and contains a bass line. The fifth staff is empty. The sixth staff is empty. The seventh staff is empty. The eighth staff is empty. The ninth staff is empty. The tenth staff is labeled 'Ostinato' in grey text and contains a rhythmic pattern. On the right side of the score, there is a film still showing a man with a large mustache, wearing a blue suit and a white shirt with a blue tie, pointing his right hand towards the right. In the background, several women in grey dresses and hats are visible.

Figura 30: Tema original Strout. Fuente: El Autor

3.5.6 Leitmotiv Precipitación

Para describir la situación de precipitación constante interpretada por distintos personajes a lo largo de la escena, se adaptó el motivo de Remy de la película Ratatouille.

Leitmotiv de Remy

The image shows a musical score for the 'Leitmotiv de Remy'. It consists of two staves of music. The first staff is in treble clef, with a key signature of two flats (B-flat and E-flat) and a 3/4 time signature. The melody starts with a triplet of eighth notes (G4, A4, B4), followed by a quarter note (C5), a quarter note (B4), and a quarter note (A4). The second staff is in bass clef, with the same key signature and time signature. The melody starts with a triplet of eighth notes (G3, A3, B3), followed by a quarter note (C4), a quarter note (B3), and a quarter note (A3).

Figura 31: Tema original Remy. Fuente: El Autor.

Leitmotiv de Precipitación

Figura 32: *Leitmotiv Precipitación. Fuente: El Autor.*

3.5.7 Aplicación de Mickey Mousing

Escala Diatónica

Se hace uso de la escala diatónica para representar acciones que logran cumplir su propósito o que representan un beneficio para el personaje que la realiza.

A musical score for a film scene, showing multiple staves for instruments: Piccolo (Picc.), Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet in C (A.Cl.), Horn (Hn.), Violin (Vib.), Glockenspiel (Glk.), Timpani (Timp.), and Maracas (Mrb.). The score is in 3/4 time, key of D major. A red box highlights the first two measures of the Flute and Violin parts, labeled 'Motivo Precipitacion'. A purple box highlights the third measure of the Flute and Violin parts, labeled 'Mickey Mousing'. To the right of the score is a film still showing a man in a suit falling on the ground, with a woman in a purple dress standing over him. The film still is also framed by a purple box.

Figura 33: *Mickey Mousing. Escala Diatónica. Puesta en pie. Fuente: El Autor.*

Escala Cromática

La escala cromática es utilizada de forma contraria para acciones destinadas a fallar o que representan un perjuicio para el personaje que la realiza.

The image displays a musical score for 'Mickey Mousing' with various instruments including Flute (Fl.), Piccolo (Pic.), Trumpet (Tr.), Oboe (Ob.), Clarinet (A.C.), Horn (Hr.), Violin (Vib.), Viola (Vla.), Cello (Cl.), Double Bass (Cb.), Snare Drum (Timp.), and Mallets (Mk.). A red box highlights a chromatic scale in the Flute part, labeled 'Motivo Precipitación'. A purple box highlights another chromatic scale in the Flute part, labeled 'Mickey Mousing'. Below the score, two film stills are shown: one of a man falling and another of a man crawling on the floor.

Figura 34: Mickey Mousing. Escala Cromática. Caída. Fuente: El Autor.

Kicks

Se emplea Kicks de la sección de percusión para intensificar acciones fuertes como golpes o caídas.

The image shows a musical score for 'Mickey Mousing' focusing on the percussion section. The instruments listed are Vibraphone (Vib.), Glockenspiel (Glk.), Snare Drum (Timp.), Maracas (Mrb.), and two Drum Sets (D. S. 1 and D. S. 2). A green box highlights a kick drum pattern in the Snare Drum part, labeled 'Kicks'. Below the score, a film still shows a man in a suit kicking another man in a dark suit.

Figura 35: Mickey Mousing. Kicks. Fuente: El Autor.

3.6 Conclusiones

Se identificaron los elementos narrativos, dramáticos y técnicos de la escena “Skating with Edna” y gracias a los mismos se logró fijar parámetros que sirvieron de soporte para realizar un guion musical.

Así mismo se determinaron los recursos compositivos y orquestales de Michael Giacchino utilizados en los temas: “Married Life”, “Souped Up”, “Remy drives a Linguini” y “Escape from Muntz Mountain”

Y finalmente se logró implementar con éxito los recursos musicales obtenidos en la musicalización de la escena “Skating with Edna”. Obteniendo así un producto musical sustentable que cumple con las funciones de la música para cine y complementa a una de las escenas más famosas ideadas por Charlie Chaplin.

3.7 Recomendaciones

Se recomienda la creación de composiciones para productos del cine mudo con el fin de agregar el factor musical a las películas que en su debido momento no pudieron beneficiarse de este complemento y por lo cual sus elementos narrativos, dramáticos y técnicos se ven incompletos a los ojos del espectador.

Es importante incentivar la implementación de recursos musicales de compositores de películas actuales e incorporarlos al ámbito dramático por lo que es recomendable seguir estudiando el lenguaje, los recursos compositivos y orquestales de Michael Giacchino quien utiliza la música no solo para complementar una imagen sino que busca contar una historia a través de la música.

REFERENCIAS

- Abreau, J. (2014). El Metodo de la Investigacion. *Daena: International Journal of Good Conscience*.
- Amount, J. (2008). *La Estetica del Cine*. Argentina: PAIDOS.
- Boecio. (2009). *Sobre el Fundamento de la Música*. Gredos.
- Caceres, A. (2010). La Expresion Corporal. *Temas para la Educacion*.
- Castro, L. (2018). *Musicalizacion del corto Sintel utilizando recursos compositivos y orquestales de Alan Silvestri*. Guayaquil : Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil.
- Cepeda, J. (2014). *Analisis de la Bnada Sonora de la Pelicual "El Perfume"*. Quito.
- Davis, R. (2010). *Complete Guide for Film Scoring*. Boston: Berklee Press.
- Diaz, G. (2011). *El Analisis de la musica cinematografica como modelo para la propia creacion musical en el entorno audiovisual*. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
- Garcia, G. (2018). *Interpretacion de Estereotipos Anglosajones contenidos en el cine*. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
- Harness, K. (2008). *The Art of Charlie Chaplin*. Mcfarland and Company.
- Lara, D. (2017). *Elaboracion de un manual guia para composicion de musica incidental con un enfoque general en los procesos del film scoring aplicaods en la musicalizacion de dos cortometrajes nacionales*. Quito: Universidad de las Americas.
- Manzo, G. (2018). *Composicion de la obertura para la obra musical el alma en los labios utilizando recursos compositivos y orquestales de John Williams*. Guayaquil: Universidad Catolica Santiago de Guayaquil.
- Martin, L. (Junio de 2018). *Leonard Maltin*. Obtenido de <https://leonardmaltin.com/mary-pickfords-failure-buster-keatons-rediscovery/>

- McShan, J. (Diciembre de 1997). *University of Michigan*. Obtenido de http://umich.edu/~umfandsf/symbolismproject/symbolism.html/Teutonic_Mythology/ringsym.html
- Midgette, A. (2007). Music Review. *New York Times*.
- Montaño, C. (2012). *Análisis de Elementos Narrativos Estilísticos y de Contexto Recurrentes en el Cine*. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente.
- Nettles, B. (2010). *Harmony 1*. Boston: Berklee College of Music.
- Nettles, B. (2010). *Harmony 3*. Boston: Berklee Press.
- Ojeda, L. M. (2018). *Composición de dos obras inéditas aplicando los recursos compositivos y orquestales de Esperanza Spalding*. Guayaquil: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
- Olaya, O. (2009). *Composición y Producción de la Música Original para el Cortometraje animado "El mercader de los sueños"*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.
- Olvera, J. (2016). *Desarrollo de técnica de bajo eléctrico mediante el diseño de una guía de ejercicios de digitación de arpeggios*. Guayaquil: Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
- Pinoargotti, F. (2016). *Musicalización de la Obra de Teatro "Las Burjas de Salem"*. Guayaquil: Universidad Casa Grande.
- RAE. (s.f.). *Real Academia de la Lengua Española*. Obtenido de <https://dle.rae.es/pantomima>
- Sanchez, M. (2017). *Charles Chaplin vs Buster Keaton. Análisis textual de The Kid and The General*. Madrid: María Victoria Sánchez Martínez 2015.
- Sasaki, P. (2015). *Pauchi Sasaki*. Obtenido de <https://www.pauchi.com/film-scoring/>
- Simmons, A. (2015). Giacchino as Storyteller: Structure and thematic Distributions in Pixar's Inside Out. *Londosn City University*.

Sistovaris, C. (2018). *Charlie Chaplin*. Obtenido de <https://www.charliechaplin.com/en/films/27-the-rink>

Suarez, J. y. (2017). *Musicalizacion del corto animado "Caminandes" aplicando recursos compositivos y orquestales de Gordon Goodwind*. Guayaquil: Universidad Catolica Santiago de Guayaquil.

Ulanowsky, A. (2010). *Harmony 4*. Boston: Berklee Press.

Anexo 1

Skating With Edna Score for: The Rink

David Davila Alvarez

Full Score

Full Score

A Sing Skate δ

Piccolo

Flute

Oboe

Alto Clarinet

Horn in F

Trumpet

Trombone

Tuba

Drum Set 1

Drum Set 2

Cello

Bass

Harp

Piano

Violin I

Violin II

Electric Bass

mf

f

mp

pas.

Skating With Edna

2

9

Picc. Fl. Ob. A.C.I. Hrn. Vln. Gln. Timp. Mfb. D.S. 1 D.S. 2 Cel. Hp. Pno. Vln. I Vln. II E.B.

The musical score is arranged in a standard orchestral format with staves for various instruments. The instruments listed from top to bottom are: Piccolo (Picc.), Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Alto Clarinet (A.C.I.), Horn (Hrn.), Violin (Vln.), Clarinet (Gln.), Timpani (Timp.), Mellophone (Mfb.), Double Bass I (D.S. 1), Double Bass II (D.S. 2), Cello (Cel.), Harp (Hp.), Piano (Pno.), Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), and Electric Bass (E.B.). The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings like 'f' (forte) and 'ff' (fortissimo). A rehearsal mark '9' is present at the beginning of the score.

17

Picc.
Fl.
Ob.
A.Cl.
Hr.
Vln.
Vla.
Cll.
D.S.1
D.S.2
Cel.
Hp.
Pno.
Vln. I
Vln. II
E.B.

Skating With Edna

25

445

Picc. Fl. Ob. A.C.I. Hrn. Vln. Vla. Gln. Timp. Mch. D.S. 1. D.S. 2. Ckl. Hrp. Pno. Vln. I Vln. II E.B.

The musical score is arranged in a standard orchestral format with 15 staves. The instruments are: Piccolo Flute, Flute, Oboe, Alto Clarinet, Horn, Violin I, Violin II, Viola, Violoncello, Trombone, Mellophone, Double Bass I, Double Bass II, Cymbal, Harp, Piano, Violin I, Violin II, and Euphonium. The score includes various musical notations such as dynamics (f, mf), articulation (accents), and performance instructions (D.S. 1, D.S. 2). A rehearsal mark '25' is placed above the Piccolo Flute staff, and a rehearsal mark '445' is placed above the Flute staff. The music is written in a key signature of one flat and a common time signature.

Skating With Edna

53

Picc. *f*

Fl. *f*

Ob. *f*

A. Cl. *f*

Hr. *f*

Vln. *f*

Vla. *f*

Temp. *f*

Mb. *f*

D. S. 1 *f*

D. S. 2 *f*

Col. *f*

Hr. *f*

Pan. *f*

Vln. I *f*

Vln. II *f*

E.B. *f*

The musical score is a full orchestral score for the piece "Skating With Edna". It consists of 18 staves, each representing a different instrument or section. The instruments listed are Piccolo, Flute, Oboe, Clarinet in A, Horn, Violin, Viola, Timpani, Mellophone, Double Bass 1, Double Bass 2, Cello, Horn, Percussion, Violin I, Violin II, and Electric Bass. The score is written in a standard musical notation with various dynamics such as *f* (forte) and *ff* (fortissimo). There are also some performance markings like *8va* and *8va* with a dashed line, indicating octave transposition. The score is divided into two systems by a dashed line.

Section Rehearsal

470 475 480 485 490

The image displays a page from a musical score for the piece "Skating With Edna". The page is numbered "6" in the top left corner. The score is organized into a system of staves, each representing a different instrument. The instruments listed on the left side of the staves are: Picc., Fl., Ob., A.CI., Hn., Vln., Vla., Cbl., Timp., Mch., D.S. I., D.S. II., Cb., Hp., Pn., Vln. I., Vln. II., and E.B. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings like *mf* and *f*. There are also rehearsal marks with bar numbers 470, 475, 480, 485, and 490. A section rehearsal bracket is shown above the first few staves, starting at measure 470 and ending at measure 485. The music is written in a standard staff format with a treble clef for most instruments and a bass clef for the lower strings and bassoon.

Skating With Edna

45 $\text{♩} = 180$ $\text{♩} = 185$ $\text{♩} = 188$

Picc. $\text{♩} = 180$ $\text{♩} = 185$ $\text{♩} = 188$

Fl. $\text{♩} = 180$ $\text{♩} = 185$ $\text{♩} = 188$ *p*

Ob. $\text{♩} = 180$ $\text{♩} = 185$ $\text{♩} = 188$

A.Cl. $\text{♩} = 180$ $\text{♩} = 185$ $\text{♩} = 188$

Hr. $\text{♩} = 180$ $\text{♩} = 185$ $\text{♩} = 188$

Vn. $\text{♩} = 180$ $\text{♩} = 185$ $\text{♩} = 188$

Vla. $\text{♩} = 180$ $\text{♩} = 185$ $\text{♩} = 188$

Cl. $\text{♩} = 180$ $\text{♩} = 185$ $\text{♩} = 188$

Trmp. $\text{♩} = 180$ $\text{♩} = 185$ $\text{♩} = 188$

Mrb. $\text{♩} = 180$ $\text{♩} = 185$ $\text{♩} = 188$

D.S. 1 $\text{♩} = 180$ $\text{♩} = 185$ $\text{♩} = 188$

D.S. 2 $\text{♩} = 180$ $\text{♩} = 185$ $\text{♩} = 188$ *p*

Cel. $\text{♩} = 180$ $\text{♩} = 185$ $\text{♩} = 188$

Hr. $\text{♩} = 180$ $\text{♩} = 185$ $\text{♩} = 188$

Pno. $\text{♩} = 180$ $\text{♩} = 185$ $\text{♩} = 188$

Vln. I $\text{♩} = 180$ $\text{♩} = 185$ $\text{♩} = 188$

Vln. II $\text{♩} = 180$ $\text{♩} = 185$ $\text{♩} = 188$

E.B. $\text{♩} = 180$ $\text{♩} = 185$ $\text{♩} = 188$

Skating With Edna

Acciònte

The musical score is arranged in a standard orchestral format with 17 staves. The instruments are: Picc., Fl., Ob., A.C.L., Hn., Vln., Vla., Trmp., Mch., D.S. 1, D.S. 2, Cel., Hrp., Perc., Vln. I, Vln. II, and E.B. The score includes dynamic markings such as *mf*, *f*, and *ff*, and performance instructions like *Acciònte*. There are also tempo markings $\text{♩} = 120$ and $\text{♩} = 185$. The music features complex rhythmic patterns, including sixteenth and thirty-second notes, and rests. The Piccolo part has a section marked with a circled 'C' and a dashed line. The Mellophone part has a section marked with a circled 'F' and a dashed line. The Double Bass part has a section marked with a circled 'ff' and a dashed line. The Percussion part has a section marked with a circled '3' and a dashed line. The Violin I and Violin II parts have sections marked with a circled '3' and a dashed line. The Eb Trombone part has a section marked with a circled '3' and a dashed line.

Skating With Edna

10

69

Fl. *mp*

Ob. *mp*

A.C.L.

Hr.

Vln.

Vla.

Trmp.

Mdb.

D.S. 1

D.S. 2

Cel.

Hr.

Pno. *mp*

Vln. I

Vln. II *pp*

E.B.

Detailed description: This is a page of a musical score for the piece 'Skating With Edna'. The page is numbered '10' at the top left and '69' at the top right. It features a grand staff with 15 individual staves for various instruments. From top to bottom, the staves are labeled: Fl. (Flute), Ob. (Oboe), A.C.L. (Alto Clarinet), Hr. (Horn), Vln. (Violin), Vla. (Viola), Trmp. (Trumpet), Mdb. (Mellophone), D.S. 1 (Drum Set 1), D.S. 2 (Drum Set 2), Cel. (Cello), Hr. (Harp), Pno. (Piano), Vln. I (Violin I), Vln. II (Violin II), and E.B. (Electric Bass). The Flute and Oboe parts have dynamic markings of *mp*. The Piano part has a dynamic marking of *mp*. The Violin II part has a dynamic marking of *pp*. The score includes various musical notations such as stems, beams, and slurs. A double bar line is present at the end of the page.

D **Help Edna** δ^{12}

The musical score is arranged in a standard orchestral layout with 17 staves. From top to bottom, the staves are labeled: Picc., Fl., Ob., A. Cl., Hrn., Vln., Vla., Timp., Mdb., D. S. 1, D. S. 2, Cel., Hp., Perc., Vln. I, Vln. II, and Eb. The score begins with a key signature of one flat (Bb) and a 2/4 time signature. The Piccolo part starts with a series of eighth notes. The Flute part has a melodic line with some grace notes. The Oboe and Clarinet parts have similar melodic lines. The Horn part is mostly rests. The Violin and Viola parts have a melodic line with some grace notes. The Cello and Double Bass parts have a similar melodic line. The Percussion part has a rhythmic pattern. The Eb part has a melodic line with some grace notes. The score is marked with dynamics such as *f* and *mf*.

Skating With Edna

12

81 f 8va 8va

Flac. f 8va 8va

Fl. f 8va 8va

Ob. f 8va 8va

A. Cl. f 8va 8va

Hr. f 8va 8va

Vn. f 8va 8va

Vla. f 8va 8va

Cl. f 8va 8va

Mb. f 8va 8va

D. S. 1 f 8va 8va

D. S. 2 f 8va 8va

Col. f 8va 8va

Hp. f 8va 8va

Pno. f 8va 8va

Vn. I f 8va 8va

Vn. II f 8va 8va

E.B. f 8va 8va

The image shows a page of a musical score for the piece "Skating With Edna". The page is numbered "12" in the top left corner. The score is arranged in a standard orchestral format with multiple staves. The instruments listed on the left side of the page are: Flac., Fl., Ob., A. Cl., Hr., Vn., Vla., Cl., Mb., D. S. 1, D. S. 2, Col., Hp., Pno., Vn. I, Vn. II, and E.B. The music is written in a key signature of one flat (B-flat) and a 2/4 time signature. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings. A specific measure is marked with a double bar line and the number "81". Above this measure, there are markings for f (forte) and 8va (octave up), which are repeated above the Flac. and Fl. staves. The Flac. staff shows a melodic line with eighth notes and a dotted quarter note. The Fl. staff shows a similar melodic line. The other instruments have rests or simple accompaniment. The page ends with a double bar line.

Skating With Edna

03 $\text{♩} = 105$

Picc. $\text{♩} = 105$

Fl. $\text{♩} = 105$

Ob. $\text{♩} = 105$

A.C.L. $\text{♩} = 105$

Hr. $\text{♩} = 105$

Vln. $\text{♩} = 105$

Vir. $\text{♩} = 105$

Timp. $\text{♩} = 105$

Mtr. $\text{♩} = 105$

D.S.1 $\text{♩} = 105$

D.S.2 $\text{♩} = 105$

Cl. $\text{♩} = 105$

Hr. $\text{♩} = 105$

Perc. $\text{♩} = 105$

Vln. I $\text{♩} = 105$

Vln. II $\text{♩} = 105$

E.B. $\text{♩} = 105$

Skating With Edna

14

97 *mf*

Picc. *mf*

Fl. *mf*

Ob. *mf*

A. Cl. *mf*

Hr. *mf*

Vln. *mf*

Vla. *mf*

Gtr. *mf*

Trmp. *mf*

Mrb. *mf*

D. S. 1 *mf*

D. S. 2 *mf*

Cel. *mf*

Hr. *mf*

Pno. *mf*

Vln. I *mf*

Vln. II *mf*

E.B. *mf*

The musical score consists of 18 staves, each representing a different instrument or section. The staves are arranged vertically. The instruments listed from top to bottom are: Piccolo (Picc.), Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Alto Clarinet (A. Cl.), Horn (Hr.), Violin (Vln.), Viola (Vla.), Guitar (Gtr.), Trumpet (Trmp.), Mellophone (Mrb.), Double Bass I (D. S. 1), Double Bass II (D. S. 2), Cello (Cel.), Horn (Hr.), Piano (Pno.), Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), and Electric Bass (E.B.). The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings like *mf* (mezzo-forte). A dotted line with the number 97 is positioned at the top left of the first staff.

Skating With Edna

E **Chandos Again**

Picc. *ff*
 Fl. *ff*
 Ob.
 A.C.
 Hr.
 Vln. *ff*
 Vla.
 Gtr.
 Timp. *ff*
 Meb.
 D.S. 1 *ff*
 D.S. 2 *ff*
 Cel.
 Hp.
 Perc.
 Vla. I
 Vla. II
 E.B.

Skating With Edna

6°

III

Picc. *f*

Fl. *f*

Ob. *f*

A.Cl. *f*

Hr. *f*

Vn. *f*

Vla. *f*

Cel. *f*

Db. *f*

Perc. *f*

Vln. I *f*

Vln. II *f*

E♭ *f*

Br.

Detailed description: This is a page of a musical score for the piece 'Skating With Edna'. The page is numbered '16' in the top left corner. The title 'Skating With Edna' is centered at the top. A rehearsal mark '6°' is located at the top right. The score is arranged in a standard orchestral format with staves for various instruments. From top to bottom, the staves are: Piccolo (Picc.), Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet (A.Cl.), Horn (Hr.), Violin (Vn.), Viola (Vla.), Cello (Cel.), Double Bass (Db.), Percussion (Perc.), Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), and Eb Trombone (E♭). Each staff begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The Piccolo part starts with a 'III' marking. The Flute part has a 'f' dynamic marking. The Oboe part has a 'f' dynamic marking. The Clarinet part has a 'f' dynamic marking. The Horn part has a 'f' dynamic marking. The Violin part has a 'f' dynamic marking. The Viola part has a 'f' dynamic marking. The Cello part has a 'f' dynamic marking. The Double Bass part has a 'f' dynamic marking. The Percussion part has a 'f' dynamic marking. The Violin I part has a 'f' dynamic marking. The Violin II part has a 'f' dynamic marking. The Eb Trombone part has a 'f' dynamic marking. The score contains various musical notations including notes, rests, and dynamic markings.

Skating With Edna

119 *f*

Fl

Cl

Vln

Vla

Cel

DB

Trp

Tbn

Hr

D.S. 1

D.S. 2

Po

Vln I

Vln II

EB

2

mf

Skating With Edna

119 *sf* $\text{♩} = 120$

Fl.
Fl.
Ob.
A.C.
Cl.
Vln.
Vla.
Cb.
Db.
D.S. 1
D.S. 2
Cl.
Hp.
Pno.
Vln. I
Vln. II
Eb.

Skating With Edna

Skating with Edna $\text{♩} = 125$ $\text{♩} = 108$

The musical score is arranged in a standard orchestral format with staves for the following instruments: Picc., Fl., Ob., A. Cl., Hn., Vln., Vla., Trp., Mph., D.S. 1, D.S. 2, Cel., Hp., Pno., Vln. I, Vln. II, and E.B. The score includes dynamic markings such as *f*, *mf*, and *ff*, and performance instructions like *pluss* and *pizz.* The tempo changes from $\text{♩} = 125$ to $\text{♩} = 108$ at the beginning of the piece. The music features a prominent melody in the Piccolo and Flute parts, with supporting parts from the strings and woodwinds.

136 $\text{♩} = 115$

Picc. C

Fl. C

Ob. C

A.Cl. C

Hr. C

Vln. C

Viola C

Trmp. C

Mph. C

D.S. 1 C

D.S. 2 C

Cell. C

Harp C

Piano C

Vln. I C

Vln. II C

Eup. C

f

mf

p

rit.

rit.

Skating With Edna

20

Skating With Edna

La Pêta
♩ = 145

Picc.
Fl.
Ob.
A.Cl.
Hr.
Vln.
Vla.
Gtl.
Timp.
Mtr.
D.S. I
D.S. II
Cl.
Hr.
Pno.
Vln. I
Vln. II
E.B.

Skating With Edna

This page contains the musical score for the piece "Skating With Edna". The score is written for a full orchestra and includes the following instruments: Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Alto Clarinet (A. Cl.), Horn (Hr.), Violin (Vln.), Viola (Vla.), Cello (Cel.), Double Bass (D. S. 1 and D. S. 2), Clarinet (Cl.), Harp (Hp.), Piano (Pno.), Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), and Eb Trombone (Eb). The score is divided into measures, with measure numbers 156, 170, 185, and 190 indicated at the top. The music features a variety of rhythmic patterns, including eighth and sixteenth notes, and rests. Dynamics such as *f* (forte) and *mf* (mezzo-forte) are used throughout. The score is presented in a standard musical notation format with a key signature of one flat and a common time signature.

This page contains the musical score for the piece "Skating With Echna". The score is arranged in a standard orchestral format with multiple staves for different instruments. The instruments listed on the left side of the page are: Picc., Fl., Ob., A.C.L., Hrn., Vln., Gln., Timp., Mdb., D.S.1, D.S.2, Cor., Hp., Pno., Vln.I, Vln.II, and Eb. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings. Key dynamic markings include *ff* (fortissimo) and *pp* (pianissimo). There are also markings for *rit.* (ritardando) and *tr.* (trill). The score is divided into measures, with measure numbers 164, 165, and 166 indicated at the top of the first few staves. The notation is in a standard musical staff format with a treble clef and a key signature of one flat.

172 *mf* *4/4* *15*

Picc. *mf*

Fl. *mf*

Ob. *mf*

A.C.L. *mf*

Hr. *mf*

Vn. *mf*

Cl. *mf*

Timp. *mf*

Mch. *mf*

D.S.1 *mf*

D.S.2 *mf*

Cl. *mf*

Hr. *mf*

Perc. *mf*

Vn. I *mf*

Vn. II *mf*

E♭. *mf*

180 (15th)

Picc. Fl. Ob. A.C.L. Hrn. Vln. Vla. Trmp. Mpb. D.S.1 D.S.2 Cel. Hp. Pno. Vln.I Vln.II E.B.

The musical score is arranged in a standard orchestral format. It begins with a Piccolo part, followed by Flute, Oboe, and Clarinet in C. The Horn section consists of four parts. The Violin section has two parts, Violin I and Violin II. The Viola part follows. The Trumpet section has three parts, with the Mellophone (Mpb.) part positioned between the second and third trumpet parts. The Double Bass section (D.S.1 and D.S.2) is followed by Cello and Harp. The Piano part is positioned between the Harp and the Violin I parts. The Double Bass part (E.B.) is the final staff on the page. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamics like *mf* and *f*. A dashed line indicates a section starting at measure 180.

Skating With Edna

Renee

The musical score is arranged in a standard orchestral format with parts for the following instruments:

- Picc.
- Fl.
- Ob.
- A.Cl.
- Hr.
- Vln.
- Vla.
- Trmp.
- Mch.
- D.S.1
- D.S.2
- Cell.
- Bsp.
- Pss.
- Vln. I
- Vln. II
- E.B.

Measure numbers 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, and 411 are indicated at the top of the score. Dynamics such as *p*, *f*, and *ff* are used throughout. The score includes various musical notations such as notes, rests, and articulation marks.

This page contains the musical score for the piece "Skating With Edna". The score is arranged in a standard orchestral format with multiple staves for each instrument. The instruments listed on the left side of the page are: Piccolo (Picc.), Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Alto Clarinet (A.Cl.), Horn (Hr.), Violin (Vln.), Viola (Vla.), Cello (Cel.), Double Bass (D.S.), Harp (Hp.), Piano (Pno.), Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), and Double Bass (D.B.). The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings. There are also some performance instructions like "D.S. 1" and "D.S. 2". The page number "27" is located at the top right, and the title "Skating With Edna" is at the top left.

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Yo, **DÁVILA ÁLVAREZ DAVID EMMANUEL** con C.C:0930166079 autor del trabajo de titulación: **MUSICALIZACIÓN DE LA ESCENA SKATING WITH EDNA UTILIZANDO RECURSOS COMPOSITIVOS Y ORQUESTALES DE MICHAEL GIACCHINO**, 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, 5 de marzo del 2020

f. _____
DÁVILA ÁLVAREZ DAVID EMMANUEL
C.C: **0930166079**

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE TITULACIÓN

TEMA Y SUBTEMA:	Musicalización de la escena skating with edna utilizando recursos compositivos y orquestales de Michael Giacchino		
AUTOR(ES)	David Emmanuel Dávila Álvarez		
REVISOR(ES)/TUTOR(ES)	Alex Fernando Mora Cobo		
INSTITUCIÓN:	Universidad Católica de Santiago de Guayaquil		
FACULTAD:	Artes y Humanidades		
CARRERA:	Música		
TITULO OBTENIDO:	Licenciado en Música		
FECHA DE PUBLICACIÓN:	5 de marzo del 2020	No. DE PÁGINAS:	83
ÁREAS TEMÁTICAS:	Música, Cine, Drama		
PALABRAS CLAVES/KEYWORDS:	Musicalización, Cine Mudo, Skating with Edna, Michael Giacchino, Recursos Compositivos, Recursos Orquestales.		
RESUMEN: El propósito de este trabajo de investigación fue la musicalización de la famosa escena del cine mudo: <i>Skating with Edna</i> , perteneciente a la película <i>The Rink</i> de Charlie Chaplin. El enfoque de esta investigación fue cualitativo, hizo uso del método deductivo y posee un alcance de tipo descriptivo. Los instrumentos para la recolección de datos fueron: el análisis de documentos, análisis de audio y video y análisis de transcripciones. Como resultado de este trabajo se logró escribir una composición musical para la escena <i>Skating with Edna</i> , añadiendo los recursos compositivos y orquestales del prolífico compositor Michael Giacchino utilizados en los temas: "Married Life" y "Escape from Muntz Mountain" de la película <i>Up</i> . Y además los temas: "Souped Up" y "Remy Drives a Linguini" de la película <i>Ratatouille</i> . Al concluir el proceso de investigación y composición se pudieron determinar los recursos compositivos y orquestales fundamentales de Michael Giacchino que nos permitieran musicalizar la escena de Chaplin perfeccionando sus elementos narrativos, dramáticos y técnicos. Para así poder brindar a futuros espectadores de la escena un espectro sensorial más extenso de la misma.			
ADJUNTO PDF:	☒ SI	☐ NO	
CONTACTO CON AUTOR/ES:	Teléfono:+59380241667	E-mail: david.davila.al@gmail.com	
CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN (COORDINADOR DEL PROCESO UTE)::	Nombre: Yaselga Rojas Yasmine Genoveva		
	Teléfono: +59397194223		
	E-mail: yyaselga@gmail.com		
SECCIÓN PARA USO DE BIBLIOTECA			
Nº. DE REGISTRO (en base a datos):			
Nº. DE CLASIFICACIÓN:			
DIRECCIÓN URL (tesis en la web):			