

Universidad Internacional de La Rioja

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

Máster Universitario en Composición Musical con Nuevas
Tecnologías

Función de las texturas musicales y su relación con las
imágenes como elemento ordenador: Un análisis de los
elementos texturales-audiovisuales

Trabajo fin de estudio presentado por:	Edwin Alfredo Socha Rodríguez
Tipo de trabajo:	
Director	Eneko Vadillo Pérez
Fecha:	03-02-2021

Resumen

En este trabajo de fin de máster se presentarán 4 obras de distintos caracteres y formatos, en donde se puede evidenciar estilos y técnicas compositivas diversas y se demuestra el conocimiento de la escritura musical dependiendo del formato instrumental a usar. El objetivo principal es cambiar el paradigma de la composición audiovisual y focalizarlo en el uso de las texturas como elemento conector y no solamente en el uso melódico.

Se presenta una obra hecha para big band, en donde se puede hacer un análisis desde la creación de melodías, armonización de estas y juegos de instrumentación que permiten tener la textura que genera la sonoridad correcta del formato escogido. Se analiza una obra desde la textura de melodía acompañada tonalmente realizada para un documental, que narra los efectos de las fotos en la memoria y permite asignar los efectos sonoros a los espectadores teniendo en cuenta aspectos psicológicos de personajes o momentos específicos mostrados en este. Para realizar el análisis de textura polifónica contrapuntística se plantea una obra para formato orquestal en donde se trabaja un carácter épico y el ritmo es parte fundamental para lograr el efecto deseado en esta, utilizando instrumentos de percusión que marcan ostinatos rítmicos, los mismos instrumentos melódicos generan patrones rítmicos que enriquecen la obra. La última obra se realiza para una escena de una película de ficción en donde su análisis se ve reflejado desde la sonoridad, sincronía y armonía que pueda generar las disonancias pertinentes para ser congruente con lo que el espectador verá y que no se genere una competencia sonora entre la música y el diálogo.

Palabras Clave: Texturas, audiovisual, formatos instrumentales, orquesta, sincronización.

Abstract

In this master's thesis, four works of different characters and formats will be presented, where different compositional styles and techniques can be demonstrated and knowledge of musical writing is demonstrated depending on the instrumental format to be used. The main objective is to change the paradigm of audiovisual composition and focus it on the use of textures as a connecting element and not only on melodic use.

A work made for big band is presented, where an analysis can be made from the creation of melodies, harmonization of these and instrumentation games that allow to have the texture that generates the correct sound of the chosen format. A work is analyzed from the texture of a tonally accompanied melody made for a documentary, which narrates the effects of photos on memory and allows the audience to assign the sound effects considering psychological aspects of the characters or specific moments shown in it. In order to carry out the analysis of the contrapuntist polyphonic texture, a work is proposed for orchestral format where an epic character is worked and rhythm is a fundamental part to achieve the desired effect in it, using percussion instruments that mark rhythmic ostinatos, the same melodic instruments generate rhythmic patterns that enrich the work. The last work is made for a scene from a fiction film where its analysis is reflected from the sound, synchrony and harmony that can generate the relevant dissonances to be congruent with what the viewer will see and that a sound competition is not generated between music and dialogue.

Key Words: Textures, audiovisual, instrumental formats, orchestra, synchronization.

Índice de contenidos

1. Introducción	7
2. Justificación y descripción de las obras escogidas	8
3. Objeto del trabajo y autovaloración de las obras presentadas	9
4. Objetivos generales y específicos.....	10
5. Marco Teórico	10
5.1. Revisión de fuentes bibliográficas, obras y tratados.	11
5.2. Explicación y documentación del proceso utilizado.	12
6. Marco Metodológico (materiales y métodos)	13
6.1. Bon Appétit	13
6.1. El Viaje del Recuerdo.....	17
6.2. The Kingdom Comes.....	20
6.3. Memorias.....	25
7. consideraciones finales y conclusiones	29
7.1. Limitaciones	29
7.2. Prospectiva.....	29
8. Referencias Bibliográficas	30
Anexo A. Partituras y grabaciones	32
Anexo B. Documental “Una trampa al tiempo”	32
Anexo C. Inicio música orquestal basada en el video “Assassins Creed”	32
Anexo D. Escena película “El tren”	32

Índice de figuras

Figura 1. Maqueta de composición a 2 voces. (Elaboración propia)	13
Figura 2. Spread Bon Appétit. (Elaboración propia).....	14
Figura 3. Melodía en unísono. (Elaboración propia).....	15
Figura 4. Fragmento de respuesta a la melodía. (Elaboración propia).	15
Figura 5. Ostinato. (Elaboración propia).....	15
Figura 6. Armonizaciones de la melodía. (Elaboración propia).	16
Figura 7. Melodía en los cobres. (Elaboración propia).....	16
Figura 8. Base rítmica. (Elaboración propia).....	16
Figura 9. Ritmo acompañante en los saxofones. (Elaboración propia).....	17
Figura 10. Sincronización de imágenes con la composición. (Elaboración propia)	17
Figura 11. Melodía 2 voces. (Elaboración propia).....	17
Figura 12. Melodía principal. (Elaboración propia)	18
Figura 13. Contrapunto. (Elaboración propia)	18
Figura 14. Armonía en arpegios. (Elaboración propia).....	19
Figura 15. Melodía tercera mayor. (Elaboración propia)	19
Figura 16. Escena video juego Assassins Creed, punto de partida. (Elaboración propia).....	20
Figura 17. Ritmo en timbales. (Elaboración propia).....	20
Figura 18. Motivo principal sección A. (Elaboración propia).....	21
Figura 19. Acompañamiento rítmico. (Elaboración propia)	21
Figura 20. Desarrollo motivo principal. (Elaboración propia).....	21
Figura 21. Canon desarrollo. (Elaboración propia).....	22
Figura 22. Dinámicas mismo compás diferentes instrumentos. (Elaboración propia)	22
Figura 23. Cambio de sonoridad entrada a nuevo personaje. (Elaboración propia)	22
Figura 24. Melodía principal. (Elaboración propia).....	23

Figura 25. Melodía acompañada. (Elaboración propia).	23
Figura 26. Motivo principal sección C. (Elaboración propia).	24
Figura 27. Contramelodía en contrapunto. (Elaboración propia).....	24
Figura 28. Hit points. (Elaboración propia).	25
Figura 28. Especificación del inicio de la grabación. (Elaboración propia).....	25
Figura 30. Melodía principal sección A. (Elaboración propia).	26
Figura 31. Melodía acompañada. (Elaboración propia).	26
Figura 32. Silencio de transición. (Elaboración propia).	26
Figura 33. Chord Degrees Patterns. (Elaboración propia).	27
Figura 34. Melodía acompañada. (Elaboración propia).	27
Figura 35. Melodía acompañada. (Elaboración propia).	28

1. Introducción

La textura musical permite organizar y disponer los sonidos de tal forma, que el compositor tiene muchas herramientas con las cuales puede crear sus obras y darles un sentido especial y único. Los oyentes, aunque no comprendan teóricamente las texturas, en el momento que las están escuchando pueden sentir la idea que transmiten esas sonoridades y comprender el uso que se le están dando.

En las músicas para formatos audiovisuales, si bien en si misma son más fáciles para el espectador entender el mensaje, se hace muy importante la unión de la parte musical a la imagen. Es un gran refuerzo de las distintas expresiones o emociones que aparecen en la imagen o bien pueden actuar como elemento contrastante de la misma. La música puede lograr el efecto de recalcar un sentimiento, de complementar y apoyar la idea de la imagen, de contrastar la imagen de tal forma que el sentido que se está viendo cambie totalmente.

Este trabajo busca proponer composiciones y arreglos novedosos combinando diferentes texturas musicales tales como lo son polifonía, melodía acompañada y polifonía contrapuntística; géneros de jazz y orquestal. Se busca analizar, crear y combinar diferentes técnicas de composición que permitan la exploración de texturas, sonoridades, timbres, armonías y técnicas de grabación. Cada composición se realizará pensando en que tenga algún tipo de conexión o sincronía con un proyecto audiovisual. Para esto es importante tener claridad en la textura de la composición y en los elementos audiovisuales para poder generar la síncresis que se requiera.

2. Justificación y descripción de las obras escogidas

Las obras que se presentan son las siguientes:

Bon Appetit – Arreglo para Big Band.

Esta es la primera obra realizada por el compositor años atrás y decide retomar la melodía realizando un arreglo para big band. En este arreglo se tiene en cuenta el formato instrumental, el tipo de armonía y el tipo de texturas a utilizar.

El viaje del recuerdo – Sexteto instrumental.

Esta obra es utilizada en el documental llamado “Una trampa al tiempo” (véase anexo B). Dentro de la clase de composición instrumental se planteó la tarea para un sexteto instrumental y esta obra compuesta se realizó pensando en una armonía tonal por lo que se decide realizar una textura de melodía acompañada. Al momento de utilizar esta obra dentro del documental, las melodías y armonías trabajadas se sincronizaban naturalmente y estas logran representar la vida de un ser querido, el poder recordarlo y transmitir sensaciones al saber que ya no está presente con sus seres queridos.

The Kingdom Comes – Orquestal.

Esta obra para orquesta de 24 músicos se contextualiza gracias a una idea melódica pensada para un video juego llamado “Assassins Creed” (véase anexo C). Esta obra representa la batalla entre dos ejércitos y se desarrolla en 3 secciones. La primera representa el ejército de los buenos y es muy importante lograr la sonoridad adecuada para sentir esa sensación. La segunda parte representa el ejército de los malos en donde las sonoridades graves dan ese sentimiento de oscuridad apoyados en instrumentos de percusión. La última parte se muestra el desarrollo de la batalla en donde es importante generar un ambiente heroico en lo que los intervalos melódicos deben precisar este sentimiento y así mismo se utiliza la textura polifónica contrapuntística.

Memorias - Quinteto para una escena de la película “El Sur”.

Esta es una obra realizada para la materia de composición audiovisual, en donde el objetivo fue tomar una escena de la película llamada “El Sur” (véase anexo D) y componer la música de esta para lograr tener un lenguaje musivisual en donde la música tuviera un significado

3. Objeto del trabajo y autovaloración de las obras presentadas

El objeto de este trabajo es mostrar texturas a partir de sonoridades o imágenes, que permitan desarrollar un lenguaje propio como compositor.

En el caso del arreglo para big band la sonoridad que se quiere dar, parte de la textura del uso del formato instrumental. La textura en los *tutti*s, en el contrapunto, en las contramelodías, en las respuestas, en el juego entre cobres y maderas, generan sensaciones diferentes.

La textura de melodía acompañada para la obra llamada “el viaje del recuerdo” realizada para sexteto instrumental, se plantea dentro de un documental estándar llamado “una trampa al tiempo”. La melodía de esta obra se presenta para que genere en el espectador una sensación psicológica al momento de recordar a los seres queridos y así mismo se pueda ver una sincronización con la imagen proyectada.

“The Kingdom Comes”, es una obra al estilo épico pensando una textura musical a partir de elementos que generen contrapuntos y células rítmicas. Es muy importante conocer las sonoridades y registros de los instrumentos para poder realizar una correcta interpretación y así mismo lograr transmitir el ambiente épico de esta.

La obra llamada “Memorias” pensada para el quinteto instrumental, se trabaja de forma musivisual para una escena de la película llamada “El Sur” en donde es muy importante entender lo que está sucediendo dentro de esta, tener claridad en la competencia sonora y apoyar con la música lo que está sucediendo en la imagen. Se trabaja una textura de melodía acompañada, lo que permite generar una música que no es la protagonista del momento, pero sí complementa la imagen.

4. Objetivos generales y específicos

Emplear diferentes texturas musicales en la composición de obras con el fin de crear una relación que se convierte en principio rector y ordenador frente la tradicional melodía cuando es sincronizada con la imagen. Desde este punto de vista, hay obras que no han sido compuestas para que sean sincronizadas con una imagen o soporte medio visual, pero que si se inspiran en los procesos de montaje, sincronización y carácter determinando sus elementos musicales y estructura.

Como objetivos específicos podemos citar:

- Investigar sobre el uso y funciones de las distintas texturas musicales en las obras.
- Utilizar los elementos musicales para describir los elementos visuales.
- Explorar técnicas de composición que permiten el uso de diferentes texturas.

5. Marco Teórico

Este trabajo esta basado principalmente en la composición musical a partir de las texturas y es por eso que, se hace necesario tener claridad acerca de lo que significa la textura y de cual va a ser su uso dentro de este trabajo y para eso se tendrá en cuenta la definición de la siguiente cita. "El término textura está empleado aquí para hacer referencia a la cualidad de un sonido o de una serie de sonidos que pertenecen generalmente, aunque no necesariamente, a una composición musical. La textura de un sonido es un producto de sus partes componentes: altura(s). timbre e intensidad. La textura de una sucesión de sonidos describe también el modo en el cual esos elementos se conectan en el tiempo. Así. en una composición musical, la textura describe ciertas relaciones entre voces (por ejemplo, la textura contrapuntística y homofónica) y la cualidad del sonido producido por una combinación dada de instrumentos en términos de su color instrumental y el modo en el cual producen alturas conjuntamente." (Fessel, 2006, p. 137).

Como complemento a esto, se tendrá en cuenta las texturas básicas a utilizar que son:

- "Textura monofónica: se produce cuando hay una única línea melódica, interpretada por uno o varios instrumentos.

- Textura de melodía acompañada: se produce cuando hay una voz interpretando una línea melódica destacada, acompañada por otras voces que tienen un papel secundario.
- Textura polifónica contrapuntística: se produce cuando hay varias voces en igualdad de importancia y se mueven con total independencia rítmica.
- Textura homofónica u homofonía: definida como una melodía acompañada. Es la textura que se produce cuando todas las voces interpretan líneas melódicas con el mismo ritmo”.¹

5.1. Revisión de fuentes bibliográficas, obras y tratados.

Las 4 obras presentadas en este trabajo, reflejan diferentes técnicas de composición que son analizadas desde su parte conceptual encerrando género musical, tipos de acordes utilizados, instrumentación y técnicas de grabación. Así mismo, cada una de estas obras se relacionan con diferentes proyectos audiovisuales lo que permite una síntesis de cada una de estas.

El inicio de estas obras se da con un tema llamado “Bon Appetit” hecho para una big band. Los arreglos realizados se basan en lo dicho por Richard Lawn (2018) y Javier Pérez (2020) en el que se emplean Spreads, acordes cuartales y juego de instrumentación. El análisis teórico de esta obra da pie para que sea utilizada en una obra audiovisual, teniendo en cuenta la textura y permita una conexión con la imagen.

La obra llamada “el viaje del recuerdo” utilizada en el documental, permite trabajar la textura y el tipo de tejido textural para unificar a los personajes presentes en las imágenes trabajando diferentes tipos de temas y melodías según la situación presentada dentro del documental. Para lograr esto, la composición tiene como base la obra *Un Ballo en Maschera* de Giuseppe Verdi en donde se puede observar que las diferentes texturas (melodía acompañada, homofónica, fugada) son en sí mismas el *leitmotiv* de un grupo de personajes en donde se

¹ Nieto Ortiz, J. (2014, septiembre 23) Textura musical. Música Etapa Secundaria. <https://gsdgmusica.wordpress.com/2014/09/23/textura-musical/>

Función de las texturas musicales y su relación con las imágenes como elemento ordenador: Un análisis de los elementos texturales-audiovisuales asignan una idea de fuerza, de tristeza, de bondad, entre otras. Se tiene en cuenta las características principales de un documental referenciadas en las clases de composición audiovisual.

La obra instrumental para formato orquestal con 24 músicos llamada “The kingdom comes” se pensó a partir de la textura rítmica, lo que permite generar una sensación adecuada pensada dentro de una batalla que sea épica y pase por los momentos de tensión, de golpes, de muertes y al finalizar exista un ganador. Para lograr esto, el tejido textural es el que permitirá pasar por esos distintos momentos en la obra y esto está basado en las sonoridades de videos juegos como *Assassins Creed*, *God of War* y películas como *el Señor de los Anillos*, *300*, entre otras.

El quinteto usado para una escena de una película de ficción busca que las emociones generadas por la imagen, se puedan representar a través de el tejido textural. La técnica compositiva utilizada para esta obra según Richard Bobbit (1976) es “Chord Degrees Patterns” que son patrones de armonización en donde se tiene en cuenta la raíz, la tercera y la quinta utilizando acordes mayores o menores. Para el análisis de la escena se tuvo en cuenta los ejemplos vistos y analizados en las clases de composición audiovisual.

5.2. Explicación y documentación del proceso utilizado.

A continuación, se realizarán los análisis de texturas monofónicas, melodía acompañada, polifónica contrapuntística, homofónica, el análisis armónico dependiendo de lo tonal o modal y los diferentes desarrollos melódicos de las obras compuestas, así como las secciones que se encuentran en estas. También se analizarán los tejidos texturales en relación con la imagen, con el desarrollo de personajes o con la situación de una escena.

6. Marco Metodológico (materiales y métodos)

Análisis y defensa

6.1. Bon Appétit

El proceso de composición desarrollado partió de la creación de la melodía junto con la armonía. Al momento de tener la melodía lista, se creó una segunda melodía, teniendo en cuenta los siguientes recursos compositivos: Eco= la repetición de algo, respuestas= puede ser más libre que un eco, líneas= melodías que tienen un rol armónico, ritmo= su idea principal es rítmica y armonizaciones= una melodía y se anclan las demás voces para poder realizar la armonía.

Alfredo Socha

Figura 1. Maqueta de composición a 2 voces. (Elaboración propia)

Terminada la creación de la segunda voz, se pasa al formato para big band. Al tener las 2 voces, ya se tienen las herramientas suficientes para poder empezar la orquestación de la obra. El formato instrumental para la big band es el siguiente: Saxofón contralto 1 y 2, saxofón tenor 1 y 2, saxofón barítono, trompeta 1, 2, 3 y 4, trombón 1, 2, 3 y trombón bajo, y como instrumentos acompañantes guitarra eléctrica, bajo y batería. Lo primero que se tiene que definir es “quién” y “cómo”. Quién va hacer la melodía, es decir que instrumentos la van hacer y cómo la van hacer, es decir unísonos, spreads, contrapunto, etc. La primera decisión tomada es realizar una introducción utilizando un SPREAD. El spread permite un sonido abierto con espacios entre los intervalos del acorde para poder generar una textura homofónica desarrollando melodías con el mismo ritmo.

Am⁷ Am^{7/G} D/F# F maj7 Dm⁷ Bm^{7(b5)}

Trompeta 1

Trompeta 2

Trompeta 3

Trompeta 4

Trombón 1

Trombón 2

Trombón 3

Trombón Bajo

Figura 2. Spread Bon Appétit. (Elaboración propia).

La segunda decisión tomada es presentar en unísono la melodía la primera vez, para que se sienta la sonoridad de la melodía y así mismo genere una recordación de esta. Dentro de la textura musical se ubica en una textura monofónica al tener la misma línea melódica en las diferentes voces y esta melodía se realiza en diferentes octavas para que generen una buena sonoridad y se asignan los instrumentos que van a realizar la melodía principal teniendo en cuenta su sonoridad, su registro y su color.

16

Dm⁹ G⁹

Sax. Alt. 1

Tbn. 1

Tpt. 1

Tbn. 2

Figura 3. Melodía en unísono. (Elaboración propia).

Se presenta una segunda vez la melodía en textura homofónica ya utilizando la respuesta que se había pensado distribuida en las voces.

Sax. Alt. 2

Sax. Ten. 1

Sax. Ten. 2

Sax. Bar.

Tpt. 2

Tpt. 3

Tbn. 2

Tbn. 3

Tbn. Bajo

Figura 4. Fragmento de respuesta a la melodía. (Elaboración propia).

Ostinato melódico homofónico

Tpt. 3

Tpt. 4

Tbn. 1

Tbn. 2

Tbn. 3

Tbn. Bajo

Ostinato melódico que acompaña la melodía

Figura 5. Ostinato. (Elaboración propia).

Desarrollando el tema se realizan armonizaciones como la que se presenta a continuación.

A musical score for four instruments: Sax. Alt. 2, Sax. Ten. 1, 1 pt. 1, and Tpt. 2. The staves are grouped together by a large blue box. The score consists of four measures. The first measure has a treble clef, the second has a bass clef, the third has a treble clef with a 'b' below it, and the fourth has a bass clef with a 'b' below it. The instruments play eighth and sixteenth note patterns.

Figura 6. Armonizaciones de la melodía. (Elaboración propia).

La segunda vez que se presenta la introducción se decide cambiar la sonoridad pasándola a los cobres.

A musical score for seven brass instruments: Tpt. 1, Tpt. 2, Tpt. 3, Tpt. 4, Tbn. 1, Tbn. 2, and Tbn. 3. The staves are grouped together by a large blue box. The score consists of four measures. The first measure has a treble clef, the second has a bass clef, the third has a treble clef with a 'b' below it, and the fourth has a bass clef with a 'b' below it. The instruments play eighth and sixteenth note patterns.

Figura 7. Melodía en los cobres. (Elaboración propia).

La melodía se acompaña con el ritmo y este lo que hace es tener una base rítmica en una sola nota.

A musical score for ten instruments: Sax. Alt. 1, Sax. Alt. 2, Sax. Ten. 1, Sax. Ten. 2, Sax. Bar., Tpt. 1, Tpt. 2, and Tpt. 3. The staves for Sax. Alt. 1, 2, Ten. 1, 2, and Bar. are grouped together, as well as Tpt. 1, 2, and 3, both by a large blue box. The score consists of four measures. The first measure has a treble clef, the second has a bass clef, the third has a treble clef with a 'b' below it, and the fourth has a bass clef with a 'b' below it. The instruments play eighth and sixteenth note patterns.

Figura 8. Base rítmica. (Elaboración propia).

Se acompaña de nuevo a la melodía con un ritmo base que marca la melodía.

Figura 9. Ritmo acompañante en los saxofones. (Elaboración propia).

6.1. El Viaje del Recuerdo

Esta obra que hace parte de un documental llamado “Una trampa al tiempo” (véase anexo B), está pensada para demostrar un tejido textural con el cual se puedan representar cierto tipo de personajes o de situaciones representados en el documental.

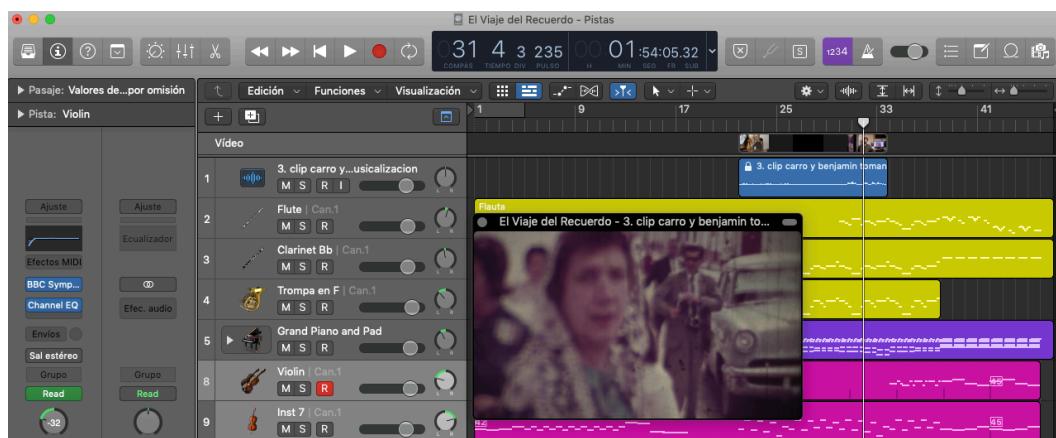

Figura 10. Sincronización de imágenes con la composición. (Elaboración propia).

El desarrollo de esta obra parte de la creación de una melodía fácil de recordar y nostálgica. La obra comienza con una melodía a 2 voces por 4 compases lo que permite que sea la introducción al tema principal y mostrar el carácter nostálgico de la obra.

Figura 11. Melodía 2 voces. (Elaboración propia).

Se presenta el tema principal en la trompa teniendo como objetivo desarrollar una textura de melodía acompañada, la cual me permite relacionar la sonoridad con los personajes de manera nostálgica ya que el documental quiere exponer esta temática.

Figura 12. Melodía principal. (Elaboración propia).

El desarrollo del tema consiste en trabajar una textura polifónica contrapuntística en tutti, con la cual se pueda generar una tensión desde lo rítmico y lo melódico, expresando así desde la música lo que un recuerdo produce en las personas cuando los seres queridos ya no están.

Figura 13. Contrapunto. (Elaboración propia).

Después de exponer el tema principal y la tensión en contrapunto, la armonía que está realizando el piano en acordes se convierte en arpegios, lo que genera en el oyente un cambio de sonoridad y da un ritmo diferente que va a ser usada dentro del documental recreando un cambio de escena o de plano.

Figura 14. Armonía en arpegios. (Elaboración propia).

Cuando se tocan los arpegios, aparece de nuevo el tema principal en la trompa y se presenta a modo de textura de melodía acompañada para que ayude a reforzar la recordación de este. Cada cuatro compases entra una nueva voz pero una tercera arriba trabajando la textura homofónica y auditivamente genera un sentido más sentimental y dramático, ayudando a dar énfasis al carácter nostálgico que tiene el documental y se presenta en sus imágenes.

Figura 15. Melodía tercera mayor. (Elaboración propia).

6.2. The Kingdom Comes

Esta obra tiene como partida la escena de un video juego llamado Assassins Creed (véase anexo C), en donde se busca representar una batalla de dos ejércitos y se desarrolla una sonoridad para los héroes, para los villanos y para la batalla en donde triunfan los héroes.

Figura 16. Escena video juego Assassins Creed, punto de partida. (Elaboración propia).

El carácter de la obra es épico, lo que permite tener diferentes texturas para lograr esto y se divide en tres partes siendo la parte A la de los héroes, la parte B la de los villanos y la parte C la de la batalla triunfal. Dentro de su estructura armónica la parte A y B maneja el modo E frigio con algunas notas que produzcan tensión y la parte C es tonal ubicándose en F mayor empleando intercambio modal en algunas partes. La obra comienza con una introducción en las cuerdas que luego apoyan los vientos y para darle el carácter épico los timbales realizan unos trémolos lo que enfatiza más su carácter.

The Kingdom Comes

Épico $\text{♩} = 80$
 Timbales (E, B) y Tam-tam

Alfredo Socha
 Bogotá-Colombia Noviembre 2020

Figura 17. Ritmo en timbales. (Elaboración propia).

Se expone la parte A de la obra con la presentación de un motivo melódico en textura homofónica que inicia con un salto de quinta justa en la trompeta y la trompa. La sonoridad que estos instrumentos dan, permite asociar la melodía con la parte de los héroes que se van a representar en esta sección A.

Figura 18. Motivo principal sección A. (Elaboración propia).

El motivo melódico principal de la sección A se sigue exponiendo en diferentes instrumentos que permite una recordación de este y a su vez, el acompañamiento de las cuerdas en pizzicato y en este caso del redoblante permiten dar la sonoridad épica en textura de polifonía contrapuntística.

Figura 19. Acompañamiento rítmico. (Elaboración propia).

Se presenta el cambio de pizzicato a arco en las cuerdas y entra de nuevo el motivo principal pero esta vez a modo de canon en los violines.

Tema presentado en la flauta

Figura 20. Desarrollo motivo principal. (Elaboración propia).

Tema presentado en canon en los violines

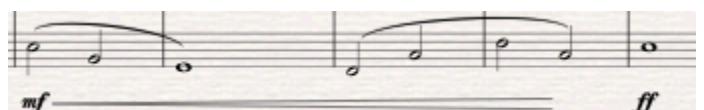
Figura 21. Canon desarrollo. (Elaboración propia).

Para dar cierre a la parte A las dinámicas dentro de la obra juegan un papel importante que ayudan a reconocer los diferentes cambios de sección y así mismo fortalecen el reconocimiento de los personajes que se están queriendo representar. El ejemplo tomado para explicar esto se toma en la trompa y en el contrabajo. Mientras que la sonoridad heroica va decrescendo la sonoridad baja que representa los villanos va creciendo para que terminado esto, se llegue a la parte B.

Trompa decrescendo

Contrabajo crescendo

Figura 22. Dinámicas mismo compás diferentes instrumentos. (Elaboración propia).

Para dar inicio a la parte B se comienza con una melodía enfatizándola en los instrumentos graves que son el fagot, el trombón y con el apoyo de la trompa para fortalecer la sensación de la aparición de los villanos de nuevo en textura homofónica.

Figura 23. Cambio de sonoridad entrada a nuevo personaje. (Elaboración propia).

Después de presentada esta sonoridad, se expone la melodía del tema principal de esta sección teniendo como característica la parte rítmica que se realiza a través de la subdivisión del pulso en semicorcheas en textura monofónica.

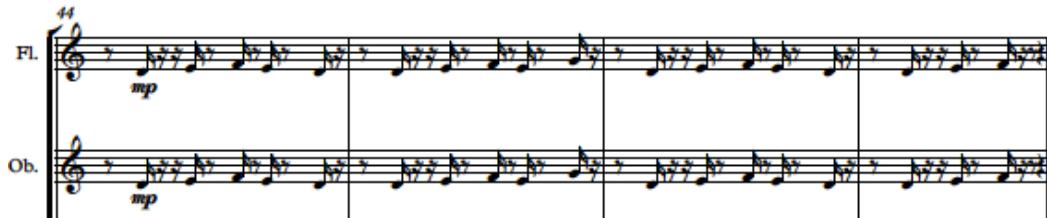

Figura 24. Melodía principal. (Elaboración propia).

El desarrollo del tema principal de la sección B se hace a través del cambio de escritura rítmica, si bien en la primera presentación del tema se hace en subdivisión de semicorcheas, para este desarrollo se utiliza esa subdivisión pero con cambio de escritura, lo que significa una nueva interpretación. A parte de eso es importante escuchar la contramelodía realizada por los cellos apoyada por el clarinete, los trinos en los violines y la flauta que en esta sección da el apoyo para llegar al clímax de esta y sumado a todo esto, el rol fundamental de la percusión que en este momento son los timbales para llevar el control del ritmo de la sección.

Figura 25. Melodía acompañada. (Elaboración propia).

El tema melódico de la sección C representa una batalla heroica, en donde la sonoridad tiene que permitir sentir el triunfo de los héroes frente a los villanos y para lograr eso, se utiliza el motivo principal con una melodía armonizada distribuida en los vientos y realizando así una textura homofónica y a su vez una textura acompañada, lo que hace que esta obra sea rica texturalmente y pensada desde lo tímbrico para que permita dar la sensación pertinente de la obra. También es importante el uso de las dinámicas para poder generar movimiento dentro

Función de las texturas musicales y su relación con las imágenes como elemento ordenador: Un análisis de los elementos texturales-audiovisuales de la obra y por otro lado, el acompañamiento armónico ayuda a reforzar la sensación de triunfo ya que se trabajó en una tonalidad mayor.

15

Figura 26. Motivo principal sección C. (Elaboración propia).

Para esta melodía se realizó una contramelodía que la están haciendo las cuerdas y así mismo el acompañamiento de nuevo de la percusión con el redoblante marcan un ritmo constante.

Figura 27. Contramelodía en contrapunto. (Elaboración propia).

6.3. Memorias

Esta es una obra pensada para una escena de la película “El tren” (véase anexo D). Lo primero que se define para comenzar el proceso de composición son los puntos de sincronía “hit points” que van a permitir el desarrollo coherente de la música pensada para la imagen y para ello se analiza la escena, los diálogos, los cambios de plano y se le da un tiempo que es el que permite pensar en la velocidad de la escena.

$\text{♩} = 72$	0,7" 2.1.2 Inicia escena	40,0" 13.4,32 Tema 1	1'16,7" 24.4,36 Transición	1'34,4" 30.1,65 Tema 2	2'29,5" 47.1,72 Tema 3	4'09,4" 77.1,59 Repetición
-----------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Figura 28. Hit points. (Elaboración propia).

Teniendo ya claridad en los puntos de sincronía, se pasa a pensar en que el tipo de textura para esta obra será melodía acompañada y se decide utilizar armonía modal y lo que denomina Richard Bobbit (1976) Chord Degrees Patterns que son patrones de armonización en donde se tiene en cuenta la raíz, la tercera y la quinta utilizando acordes mayores o menores.

Para que la música tuviera una sincronía natural se define que comience en el segundo 1 para lo que se necesitó usar un compás en silencio con su respectiva indicación dentro de la partitura.

Figura 29. Especificación del inicio de la grabación. (Elaboración propia).

La obra al estar pensada para la imagen, es importante tener la claridad que lo visual prima por encima de lo musical y es por eso que se hace necesario pensar en motivos melódicos más cortos, con matices bien definidos y siempre pensando en que la música está al servicio de la imagen. La obra comienza con una introducción de 12 compases en los cuales se presenta la sonoridad que es nostálgica a través de la armonía. La primera aparición de la melodía está en

Función de las texturas musicales y su relación con las imágenes como elemento ordenador: Un análisis de los elementos texturales-audiovisuales
el compás 14 con los vientos en el inicio de la sección A y el piano está realizando el acompañamiento.

Figura 30. Melodía principal sección A. (Elaboración propia).

Las cuerdas están realizando el acompañamiento armónico junto al piano y refuerzan la sonoridad que da la textura de melodía acompañada.

Figura 31. Melodía acompañada. (Elaboración propia).

Se define una parte de transición en la que la imagen no va a estar acompañada de la música ya que es importante escuchar el sonido natural de la escena y un pequeño diálogo que ocurre.

Figura 32. Silencio de transición. (Elaboración propia).

Para la sección B, ocurren varios aspectos importantes dentro de la composición. Lo primero es que se sigue trabajando una melodía acompañada y lo segundo es que aparecen los Chord Degrees Patterns. A partir del compás 40 comienza el trabajo de estos patrones, en donde cada nota de la melodía permite el uso de acordes mayores o menores según lo que se está presentando en la escena y se puede generar tensiones o resoluciones.

Figura 33. Chord Degrees Patterns. (Elaboración propia).

Terminado este desarrollo se pasa a la sección C, en donde continua la textura de melodía acompañada pero esta vez la melodía se presenta en el violín y es acompañada por el piano y el contrabajo. En esta sección se tuvo en cuenta los diálogos que se presentan que, aunque son cortos, son muy importantes para lo que está pasando dentro de la historia y por eso que se hizo necesario realizar varios matices y la melodía no podía ser constante todo el tiempo por lo que se utilizó reducción de figuras rítmicas para poder alargar las notas y los espectadores se puedan concentrar en la imagen.

Figura 34. Melodía acompañada. (Elaboración propia).

Para terminar esta obra, la sección A se va a repetir en forma de A'. La melodía principal de la sección A no se presenta completa debido a que aparece una narración en la imagen que, si se presentaba la melodía completa, la atención del espectador se centraría en la música y no en la imagen cosa que no sería buena para lograr el buen desarrollo de la composición para la imagen.

The musical score consists of three staves. The top staff is for Flute (Fl.) and the second for Clarinet (Cl.). The third staff is for Piano (Pno.), with a brace under it. The score is marked with the number 77. A box in the upper left corner contains the text '4'09.4'' and '77.1,59 Repetición'. The piano staff features a melodic line with dynamics 'mp' and 'pp'.

Figura 35. Melodía acompañada. (Elaboración propia).

7. Consideraciones finales y conclusiones

Terminado el análisis de las 4 obras se puede concluir que sin importar el género, el formato, la instrumentación y el uso que se le vaya a dar a la obra, es importante definir y emplear los tipos de texturas básicas que se van a utilizar en el desarrollo de cada una de las obras para que permita tener una sonoridad clara y original.

La diferencia estilística de cada una de las obras permite que el compositor utilice diferentes técnicas de composición y de análisis bien sea visual, en el caso del documental y de la escena de la película, o análisis instrumental, en el caso de la big band y de la orquesta.

Se hace necesario una continua búsqueda de información acerca de orquestación, de armonía, del uso del DAW, de influencias sonoras y de todos esos elementos musicales y visuales que permiten realizar una composición de acuerdo a lo solicitado.

7.1. Limitaciones

Las limitaciones que se presentaron en las obras fueron a nivel de orquestación, ya que se desconocía alguna información acerca de la escritura, registro y sonoridades, lo que llevo al compositor a realizar conexiones de lo aprendido durante el máster y a emprender búsqueda de nueva información para poder complementar lo que ya previamente se tenía y poderla utilizar de manera correcta en las obras que se grabaron para que la interpretación de los músicos fuera la adecuada.

7.2. Prospectiva

Las obras musicales realizadas para este trabajo, son el punto de partida para tener un nuevo campo de acción en el quehacer musical, en donde la composición es ese nuevo pilar que va a permitir desarrollar habilidades creativas apoyadas en la tecnología y a su vez, ampliando el conocimiento de toda la parte audiovisual para poder entrar a componer música para esta.

8. Referencias Bibliográficas

Libros

- Adler, S. (2006). *El estudio de la orquestación*. Idea Books.
- Bobbitt, R. (1976). *Harmonic technique in the rock idiom: the theory & practice of rock harmony*. Wadsworth Publishing Company.
- Davis, R. (2010). *Complete guide to film scoring: the art and business of writing music for movies and TV*. Hal Leonard Corporation.
- Gould, E. (2016). *Behind bars: the definitive guide to music notation*. Faber Music Ltd.
- Karlin, F., & Wright, R. (2013). *On the track: A guide to contemporary film scoring*. Routledge.
- Lawn, R. (2019). *Jazz Scores and Analysis* (Vol. 1). Sher Music Company
- Miller, R., & Miller, R. (1996). *Modal jazz composition & harmony* (Vol. 1). Advance music.
- Román, A. (2017). Análisis musivisual, guía de audición y estudio de la música cinematográfica. Madrid: Visión Libros
- Xalabarder, C. (2006). *Música de cine. Una ilusión óptica*. LibrosEnRed.

Partituras

- Beltrami, M. (2004). Hellboy 3m6 For Rotten Eggs. (Full Score Orchestra). Columbia Pictures Corporation & Sony Pictures Entertainment.
- Verdi, G. (1859). Un Ballo en Maschera. (Reducción).
- Williams, J. (2000). Harry Potter and the sorcerers stone. (full-score). Hal Leonard Corporation.

Videos

- Pérez Sandoval, J. (2020, Abril 16). Escribiendo un arreglo para Big Band parte 1. La planeación del arreglo. Youtube.
<https://www.youtube.com/watch?v=4k1NcujVBlU&t=156s>
- Román, A. (2020, Octubre 14). Documentales. UNIR.
<https://unir.adobeconnect.com/phze69x50rfj?session=em2breezpf8zhxnaywz45r23>

- Román, A. (2020, Octubre 21). Caracterización psicológica de personajes. UNIR.

<https://unir.adobeconnect.com/pw82k410hmps?session=em2breez3uz97n6u4ahhv9ew>

Sitios Web

- Nieto Ortiz, J. (2014, septiembre 23) Textura musical. Música Etapa Secundaria.
<https://gsdgmusica.wordpress.com/2014/09/23/textura-musical/>
- Mantalvo, F. (2017). Del piano a la big band. Wordpress.
<https://delpianoalabigband.com/>

Tesis

- Olaya Maldonado, O. J. (2009). Música para cine composición y producción de la música original para el cortometraje animado "El Mercader de Sueños".

Anexo A. Partituras y grabaciones

<https://alumnosunir->

my.sharepoint.com/:f/g/personal/edwinalfredo_socha557_comunidadunir_net/EsYPluAN9

6tNoiiHplbYLDsBqjH-qkXVyVx2HI32uXg7GA?e=HMqvAI

Anexo B. Documental “Una trampa al tiempo”

<https://www.youtube.com/watch?v=dbvO8Sewqvs&t=1068s>

Anexo C. Inicio música orquestal basada en el video “Assassins Creed”

<https://youtu.be/d1LicqHOxrw>

Anexo D. Escena película “El tren”

https://youtu.be/hUeTN_nGxes