

**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

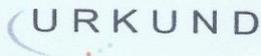
Lcdo. Gustavo Daniel Vargas Prías, Mgs.

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)

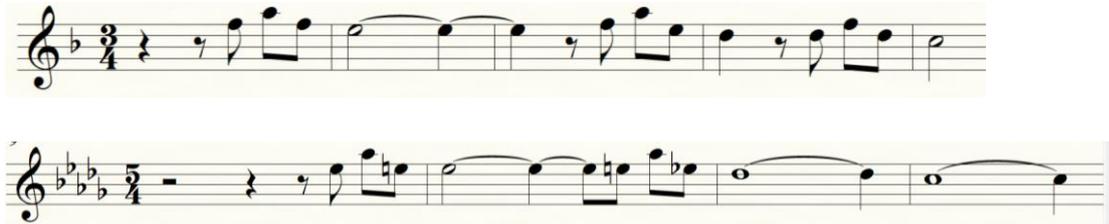

Figura 1: *Leitmotiv Ellie*. Fuente: El autor

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.

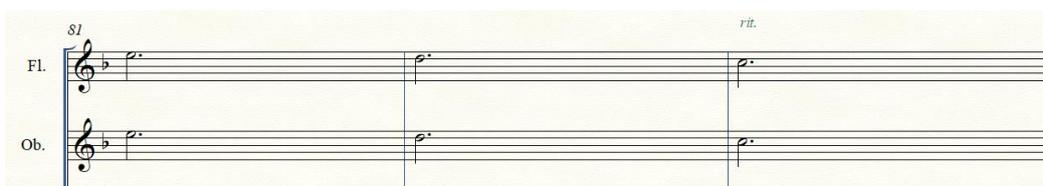

Figura 3: Escala Cromática utilizada como efecto ascendente de Mickey Mousing. Fuente: El Autor

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)

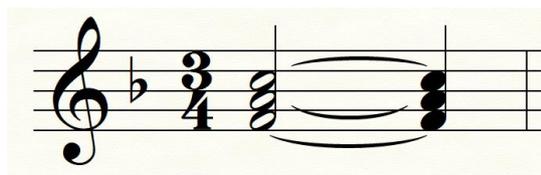

Figura 6: *Acorde Triádico. Fuente: El Autor*

Acorde Cuatriádico

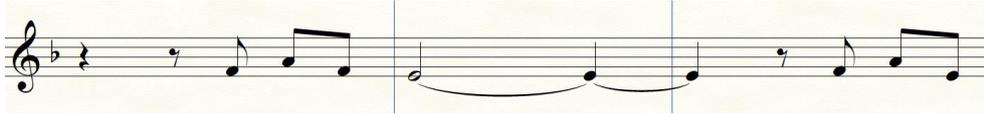
Hace referencia al acorde conformado por la raíz, la tercera, la quinta y la séptima dentro de su estructura. (Nettles, 2010)

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 resolutive hacia una nueva referencia tónica. (Nettles, 2010)

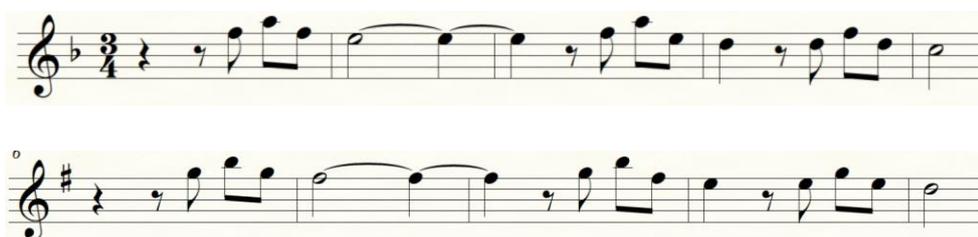

Figura 12: *Modulación del motivo de Ellie bajo el concepto de Transformación Temática Fuente: El Autor*

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*

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 score includes staves for Pno. (Piano), Ac. Gtr. (Acoustic Guitar), Vln. (Violin), Vla. (Viola), and Vc. (Violoncello). The piano accompaniment is highlighted with a blue box and labeled "Acompañamiento". The violin melody is highlighted with a red box and labeled "Motivo Ellie". The viola background is highlighted with an orange box and labeled "Background".

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 score includes staves for Acc. (Accordions), Pno. (Piano), and Ac. Gtr. (Acoustic Guitar). The piano melody is highlighted with a red box and labeled "Motivo Ellie". The piano accompaniment is highlighted with a blue box and labeled "Acompañamiento".

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.

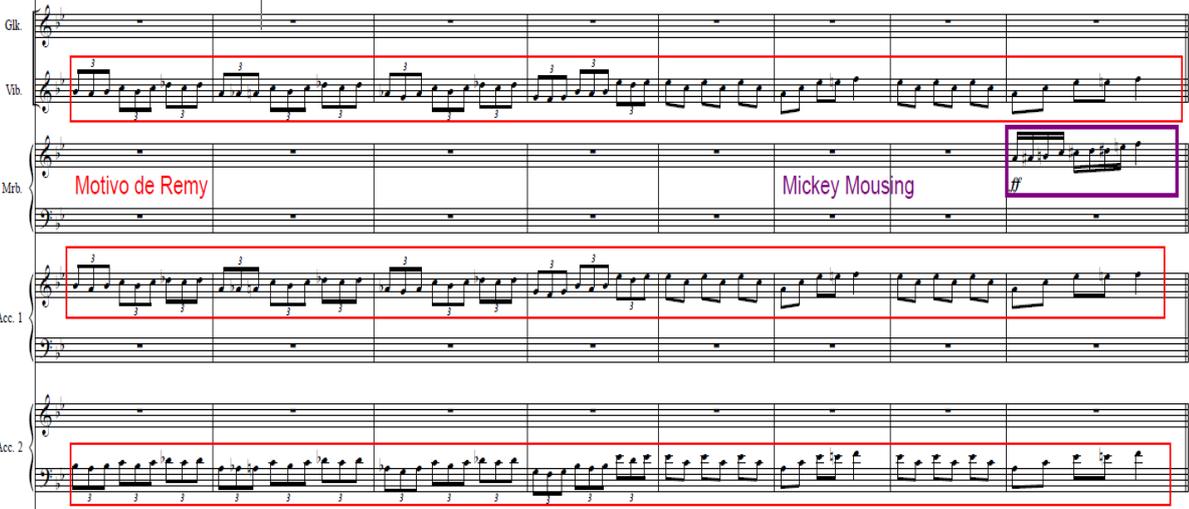
Souped Up

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 triplet-based melody. The third staff is for Marimba (Mrb.), with a section labeled 'Motivo de Remy' and a later section labeled 'Mickey Mousing' marked with a forte (ff) dynamic. The fourth and fifth staves are for Accordion 1 (Acc. 1) and Accordion 2 (Acc. 2), both playing the same triplet-based melody as the vibraphone. Red boxes highlight the triplet patterns in the Vibraphone, Acc. 1, and Acc. 2 parts. A purple box highlights the 'Mickey Mousing' section in the Marimba part.

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

B. Dr.

Glk.

Vib.

Mrb.

Mickey Mousing

Motivo de Remy

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.

Picc.

Fl.

Mickey Mousing

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

Remy Drives A Linguini

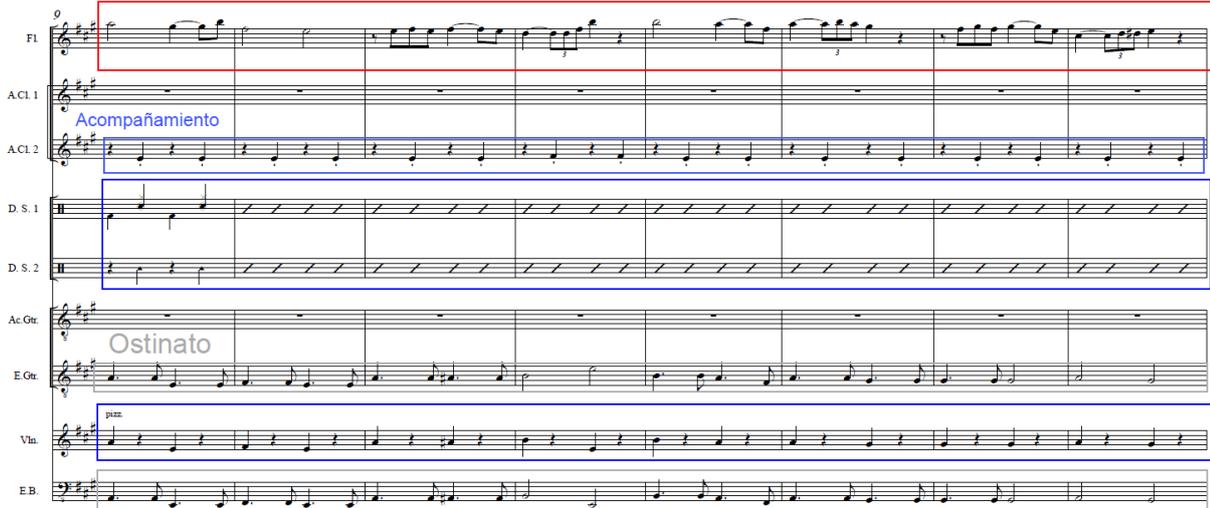
También se tomó en cuenta este tema en el cual se utiliza el recurso del Leitmotiv para describir musicalmente la personalidad de Linguini y su proyección hacia el público.

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

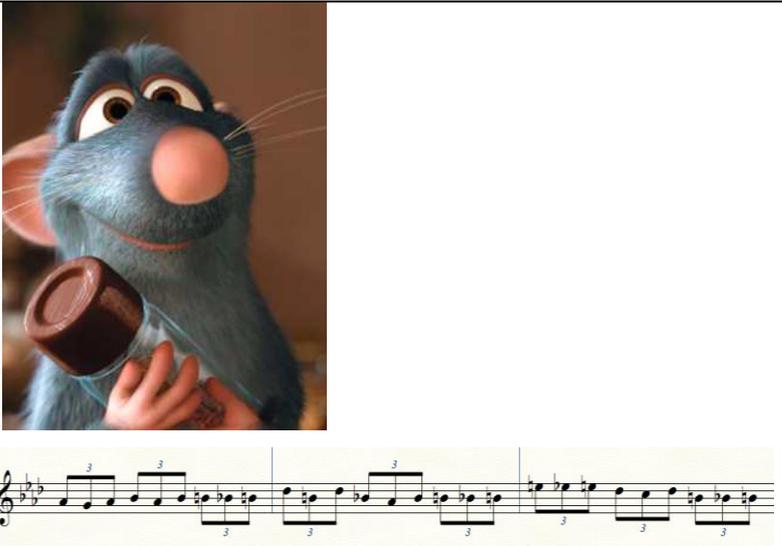
	
Descripción de la escena	Remy prepara una sopa a gran velocidad, tratando de no ser descubierto por ningún miembro de la cocina.
Instrumentación	<ul style="list-style-type: none"> • Piccolo • Flauta • Trompeta Bb (x2) • Saxofón Tenor (x2) • Xilófono • Vibráfono • Marimba • Set de Percusión • Acordeón(x2)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

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

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 compás 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 Cromática (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 Cromática (desc.)	0:00:12	0:00:13	
1.3	Hit Point	Tropezó y giro amplio	Escala Diatónica (asc.)	0:00:20	0:00:22	
1.4	Hit Point	Tropezó	Escala Cromática (desc.)	0:00:27	0:00:28	
1.5	Hit Point	Tropezó y Giro amplio	Escala Diatónica (asc.)	0:00:31	0:00:32	
1.6	Hit Point	Golpe	Hit Percusion; Escala Cromática (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 Cromática (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 Diatónica (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 Cromática (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 bastón	Escala Diatónica (asc.)	0:01:05	0:01:06	
3.4	Hit Point	Chariot jala y hace caer al Patinador 2 (P2)	Escala Cromática (desc.)	0:01:06	0:01:07	
3.5	Hit Point	P1 y P2 caen juntos	Hit Percusion; Escala Cromática (desc)	0:01:07	0:01:08	
3.6	Equilibrio	Chariot se agarra de la baranda	Escala Diatónica (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 Diatónica (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 Diatónica(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 Jónica (asc.)	0:01:45	0:01:46	
4.8	Hit Point	Chariot alza su sombrero segunda vez	Escala Jónica (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 bastón y recoge	Escala Diatónica (asc.) / Escala cromática (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 bastón y recoge	Escala Diatónica (asc.) / Escala cromática (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 Diatónica (asc.)	0:02:12	0:02:13	
5.7	Hit Point	Invitación bastón	Escala Diatónica (asc.)	0:02:18	0:02:19	
5.8	Hit Point	Edna corresponde	Escala Diatónica (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 Diatónica (asc.)	0:02:35	0:02:36	
6.2	Hit Point	Chariot patea a P2	Escala Diatónica (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 esquivia 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

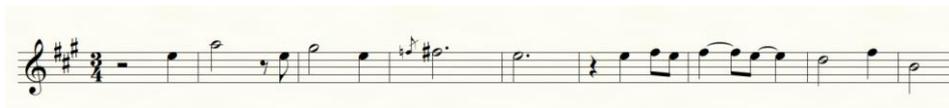

Figura 19: *Leitmotiv Charlot. Fuente: El Autor*

3.5.2 Transformaciones Temáticas del Leitmotiv de Charlot

El leitmotiv de Charlot sufre tres transformaciones temáticas a lo largo del temand os 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 film 'The Rink'. The top section shows the flute part with a red box highlighting the 'Motivo Charlot'. Below it, the piano, violin, and electric bass parts are grouped with a blue box labeled 'Acompañamiento'. An inset photograph shows Charlie Chaplin in a blue suit and hat, performing a skating move 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 in C (A.C.L.). 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. Other people in period clothing are visible in the background. The bottom section of the score shows the accompaniment (Acompañamiento) for Double Bass I (D.S. I), Double Bass II (D.S. II), Cello (Cel.), Double Bass (Db.), 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 variety of instruments, including Timpani (Temp.), Marimba (Mb.), Double Basses (D.S. 1, D.S. 2), Cello (Cel.), Piano (Pia.), Flute (Fl.), Violin I (Vn. I), Violin II (Vn. II), and Double Bass (E.B.). The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 3/4. The score is divided into two main sections: 'Motivo Charlot' (highlighted in red) and 'Acompañamiento' (highlighted in blue). The 'Motivo Charlot' section features a melody in the Marimba, marked with a forte (ff) dynamic. The 'Acompañamiento' section features a piano accompaniment in the Piano, 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 the film 'Charlot'. The score is arranged in a vertical staff format. At the top, the instrument parts are listed: A.CI. (Alto Corno), Hn. (Corno Francés), Vib. (Vibrafón), Glk. (Glockenspiel), Timp. (Tambor), Mrb. (Maracas), D.S. 1 and D.S. 2 (Dobles Bajos), Cel. (Célesta), Hp. (Arpa), Pao. (Panderinas), Vln. I and Vln. II (Violines), and E.B. (Eufonio). The score is divided into several sections. The first section, labeled 'Motivo Charlot' in red, spans the first four measures and is highlighted with a red box. The second section, labeled 'Acompañamiento' in blue, spans the next four measures and is highlighted with a blue box. The third section, labeled 'Pedal' in cyan, spans the final four measures and is highlighted with a cyan box. An embedded film still is positioned in the center of the score, showing a scene from the movie where Charlie Chaplin (Charlot) and Mr. Strout are facing each other in a grand, ornate hall. The film still is placed over the musical staves for the Vibrafón, Glockenspiel, and Tambor 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 temán ambas por cambio de timbre.

Fragmento 1

Tonalidad: A mayor

Métrica: $\frac{3}{4}$

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 piece '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' (accompaniment) 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 the piece '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' (accompaniment) is highlighted in blue in the Pao. staff. The score includes dynamic markings such as 'pizz' and 'gliss'.

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 different bass line. The fifth and sixth staves are empty. The seventh and eighth staves are empty. The ninth staff is labeled 'Ostinato' in grey text and contains a repeating rhythmic pattern. The tenth staff is empty. On the right, 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). Both staves feature several triplets of eighth notes throughout the piece.

Figura 31: Tema original Remy. 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 the film 'Mickey Mousing'. The score is written for various instruments: Flute (Fl.), Piccolo (Pic.), Trumpet (Tr.), Oboe (Ob.), Clarinet (A.C.), Horn (Hr.), Violin (Vib.), Viola (Vla.), Cello (Glk.), Bass (B.), Timpani (Timp.), and Mallets (Mk.). A red box highlights a section of the score labeled 'Motivo Precipitación' (Precipitation Motif), which features a chromatic scale. A purple box highlights a section labeled 'Mickey Mousing', which features a chromatic scale. Below the score, two film stills are shown: one showing a group of people in a room, and another showing a man in a suit falling onto 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 displays a musical score for the film 'Mickey Mousing'. The score is written for various instruments: Vibraphone (Vib.), Glockenspiel (Glk.), Timpani (Timp.), Maracas (Mrb.), and Drums (D.S. 1 and D.S. 2). A green box highlights a section of the score labeled 'Kicks', which features a strong rhythmic pattern. Below the score, a film still is shown, depicting a man in a suit being kicked by another man in a 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 for "Skating With Edna" by David Davila Alvarez, titled "Score for: The Rink". The score is written for a full orchestra and includes parts for 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, and Electric Bass. The score is in 4/4 time and features various dynamics such as *mf*, *f*, and *mp*. It includes performance markings like "Sing Skate" and "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 image displays a page of a musical score for the piece "Skating With Edna". The 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 begins with a measure number of 9. The Flute part has a dynamic marking of *f* and a slur over a group of notes. The Mellophone part has a dynamic marking of *ff*. The Piano part has a dynamic marking of *f*. The Electric Bass part has a dynamic marking of *f*. The score is written in a common time signature (C) and a key signature of one flat (Bb).

17

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

Skating With Edna

The image displays a page of a musical score for the piece "Skating With Edna". 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. Cl., Hrn., Vln., Vla., Cll., Timp., Mdb., D. S. 1., D. S. 2., Cel., Hp., Pno., Vln. I., Vln. II., and Eb. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings like *f* and *ff*. There are also some performance instructions or markings like *8va* and *8va* with a dashed line. The page number "5" is located at the top right, and the title "Skating With Edna" is at the top left.

Skating With Edna

6

Seaside Rhapsody

470 472 475 478 480 485 490 492

Picc. Fl. Ob. A. Cl. Hn. Vln. Vla. Cll. Timp. Mdn. D.S. 1 D.S. 2 Ctr. Hp. Perc. Vln. I Vln. II E.B.

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.C.L. $\text{♩} = 180$ $\text{♩} = 185$ $\text{♩} = 188$

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

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

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

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

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

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

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

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

8

Acciònte

C

The musical score is arranged in a standard orchestral format with staves for the following instruments from top to bottom: Picc., Fl., Ob., A.C.L., Hn., Vln., Vla., Trmp., Mch., D.S. 1, D.S. 2, Cel., Hp., Perc., Vln. I, Vln. II, and E.B. The score includes dynamic markings such as *mf*, *f*, and *ff*, and performance instructions like *Acciònte* and **C**. A rehearsal mark is present at the beginning of the score. The music features complex rhythmic patterns and melodic lines across the various instruments.

Skating With Edna

10

69

Fl. *mp*

Ob. *mp*

A.C.L.

Hr.

Vln.

Vla.

Cel.

D.S. 1

D.S. 2

Perc. *mp*

Vln. I *pp*

Vln. II *pp*

D.B.

D Help Edna
♩ = 120

The musical score is arranged in a standard orchestral format with 20 staves. The instruments are listed on the left side of the page: 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 (B-flat) and a tempo marking of 120 beats per minute. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings. The Percussion part includes a snare drum and a cymbal. The string parts (Violins, Violas, Cellos, and Double Basses) play a rhythmic accompaniment. The woodwinds (Piccolo, Flute, Oboe, Clarinet, Horn) and brass (Trumpet, Trombone) parts have specific melodic and harmonic lines. The score is divided into measures by vertical bar lines, and the measures are numbered at the bottom of the page.

Skating With Edna

12

81 f 8va f 8va

Flac. f 8va f 8va

Fl. f 8va f 8va

Ob. f 8va f 8va

A. Cl. f 8va f 8va

Hr. f 8va f 8va

Vn. f 8va f 8va

Vla. f 8va f 8va

Cl. f 8va f 8va

Mb. f 8va f 8va

D. S. 1 f 8va f 8va

D. S. 2 f 8va f 8va

Col. f 8va f 8va

Hp. f 8va f 8va

Pno. f 8va f 8va

Vin. I f 8va f 8va

Vin. II f 8va f 8va

E.B. f 8va f 8va

Skating With Edna

14

97 *mf*

Fl.

Ob.

A. Cl.

Hr.

Vln.

Vla.

Cell.

Trmp.

Mrb.

D. S. 1

D. S. 2

Cel.

Hr.

Pnc.

Vln. I

Vln. II

E.B.

The image shows a page of a musical score for the piece "Skating With Edna". The page number "14" is located at the top left. The score is arranged in a standard orchestral format with staves for various instruments. The instruments listed on the left side of the page are: Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Alto Clarinet (A. Cl.), Horn (Hr.), Violin (Vln.), Viola (Vla.), Cello (Cell.), Trumpet (Trmp.), Mellophone (Mrb.), Double Bass I (D. S. 1), Double Bass II (D. S. 2), Cello (Cel.), Horn (Hr.), Percussion (Pnc.), Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), and Double Bass (E.B.). The score begins with a measure number "97" and a dynamic marking "*mf*". The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings. A dotted line is present in the Percussion staff, indicating a section of the score that is not fully visible on this page.

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*

Brn

Detailed description: This is a page of a musical score for the piece 'Skating With Edna', page 16. The score is written for a full orchestra. At the top left, there is a rehearsal mark 'III' and a measure rest '6°'. The instruments listed on the left are Piccolo, Flute, Oboe, Clarinet, Horn, Violin, Viola, Cello, Double Bass, Percussion, Violin I, Violin II, and Eb Trombone. The score shows various musical notations including notes, rests, and dynamics such as 'f' (forte). The Percussion part includes a snare drum pattern. The Eb Trombone part has a 'Brn' (brass) marking. The page is numbered '16' at the top left and '72' at the bottom center.

Skating With Edna

119 *8va* *409*

Fl. *8va*

Cl. *8va*

Vln. *8va*

Vla. *8va*

Cel. *8va*

Db. *8va*

Per.

Vln. I *8va*

Vln. II *8va*

EB.

D.S. 1

D.S. 2

The musical score is arranged in a standard orchestral format with staves for Flute, Clarinet, Violin I and II, Viola, Cello, Double Bass, and Percussion. The score includes dynamic markings such as *8va* and *409*, and performance instructions like D.S. 1 and D.S. 2. The notation includes various note values, rests, and articulation marks.

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: Piccolo, Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Alto Clarinet (A.Cl.), Horn (Hr.), Violin (Vln.), Viola (Vla.), Cello (Cel.), Double Bass (D.B.), 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 Euphonium (E.B.). The score includes various musical notations such as dynamics (p, mf, f), articulation (accents), and performance instructions like 'pizz.' (pizzicato) and 'rit.' (ritardando). The tempo markings are $\text{♩} = 125$ and $\text{♩} = 108$.

Musical score for measures 736-745 of 'Skating With Edna'. The score is arranged in a system with 15 staves. The instruments are: Piccolo (Picc.), Flute I (Fl.), Oboe (Ob.), Alto Clarinet (A.Cl.), Horn (Hr.), Violin (Vln.), Clarinet (Cl.), Trumpet (Timp.), Mellophone (Mph.), 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 Double Bass (E.B.). The score includes various musical notations such as notes, rests, dynamics (e.g., *f*, *ff*), and articulation marks. A rehearsal mark '736' is present at the beginning of the system. The key signature has one flat (Bb) and the time signature is 4/4. The score concludes with a double bar line and repeat dots.

Skating With Edna

La Pêta
♩ = 145

Picc.
Fl.
Ob.
A.Cl.
Hr.
Vln.
Vla.
Gtl.
Timp.
Mbr.
D.S. I
D.S. II
Cel.
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 arranged in a standard orchestral format with multiple staves for each instrument. The instruments listed on the left side of the page are: 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 Electric Bass (E.B.). The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings. There are also some performance instructions like "rit." (ritardando) and "f" (forte). The page number "22" is located at the top left, and the title "Skating With Edna" is centered at the top.

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 each instrument. The instruments listed on the left side of the page are: Picc., Fl., Ob., A.C.L., Hrn., Vln., Gln., Timp., Mtrb., 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 and 165 indicated at the top of the first few staves. The notation is in a standard musical staff with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat).

180 (15th)

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

Skating With Edna

Ressacento

403 440 465 480

Picc.
Fl.
Ob.
A.Cl.
Hn.
Vln.
Clb.
Timp.
Mch.
D.S. I
D.S. II
Cel.
Bp.
Pss.
Vln. I
Vln. II
E.B.

This page of the musical score, page 27, contains the following instruments and parts:

- Flute (Fl.)**: Features a melodic line with a dynamic marking of f and a hairpin crescendo.
- Oboe (Ob.)**: Features a melodic line with a dynamic marking of f and a hairpin crescendo.
- Clarinet (A.Cl.)**: Features a melodic line with a dynamic marking of f and a hairpin crescendo.
- Horn (Hr.)**: Features a melodic line with a dynamic marking of f and a hairpin crescendo.
- Violin (Vln.)**: Features a melodic line with a dynamic marking of f and a hairpin crescendo.
- Viola (Vla.)**: Features a melodic line with a dynamic marking of f and a hairpin crescendo.
- Cello (Cel.)**: Features a melodic line with a dynamic marking of f and a hairpin crescendo.
- Double Bass (D.S.1, D.S.2)**: Features a melodic line with a dynamic marking of f and a hairpin crescendo.
- Piano (Pno.)**: Features a melodic line with a dynamic marking of f and a hairpin crescendo.
- Violin I (Vln. I)**: Features a melodic line with a dynamic marking of f and a hairpin crescendo.
- Violin II (Vln. II)**: Features a melodic line with a dynamic marking of f and a hairpin crescendo.
- Double Bass (D.B.)**: Features a melodic line with a dynamic marking of f and a hairpin crescendo.

The score includes various musical notations such as stems, beams, and dynamic markings. A hairpin crescendo is present in the Flute, Oboe, Clarinet, Horn, Violin, Viola, Cello, Double Bass, Piano, Violin I, Violin II, and Double Bass parts. 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:	DE 5 de marzo del 2020	No. DE PÁGINAS:	DE 83
ÁREAS TEMÁTICAS:	Música, Cine, Drama		
PALABRAS CLAVES/KEYWORDS:	Musicalización, Cine Mudo, Skating with Edna, Michael Giacchino, Recursos Compositivos, Recursos Orquestales.		
<p>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>.</p> <p>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.</p>			
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):			