

Curso de

Música para Videojuegos

Felipe Martínez Aparicio De la hoz

**¿En realidad
necesito música en
mi videojuego?**

¿Por qué es
importante la música
en los videojuegos?

▶ ¿Qué aprenderemos en este curso?

- Características musicales
- Funciones
- Desafíos
- Métodos de composición
- Implementación

▶ Elementos vitales

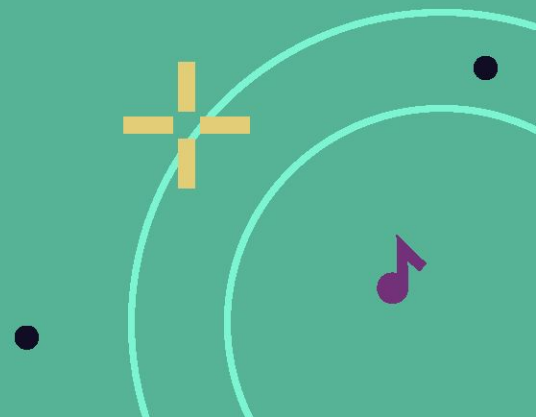
- Disposición
- Conocimientos musicales básicos
- Conocimientos de **edición en DAW**
(Pro Tools, Logic Pro, etc.)
- Wwise

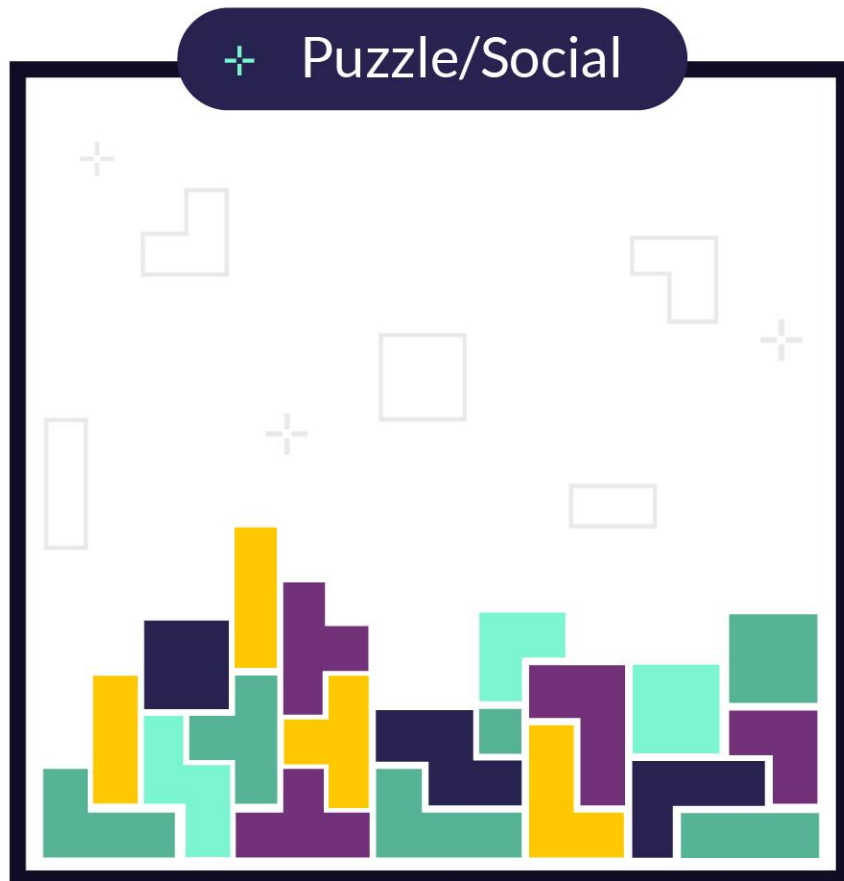
¡Manos a la obra!

Estilos musicales en los géneros de videojuegos

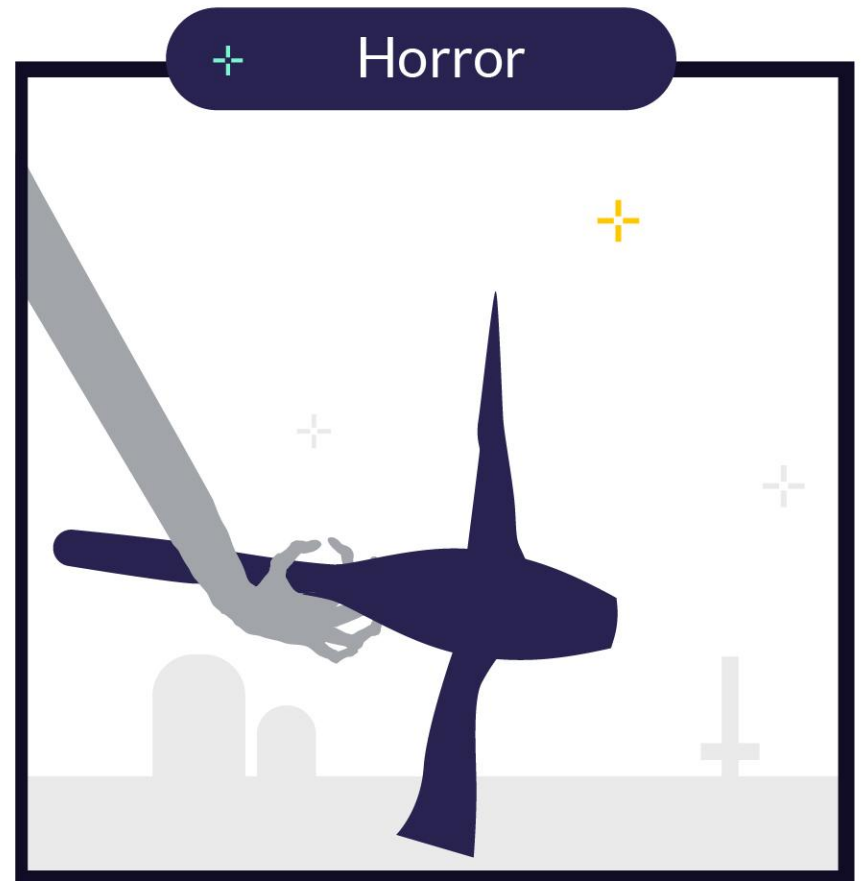

▶ Categorías

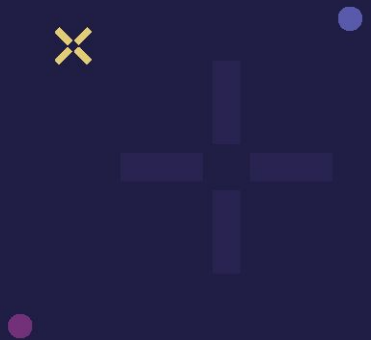

▶ Categorías

Inmersión

Si tengo buena música, tengo un mejor juego

Funciones de la música en los juegos

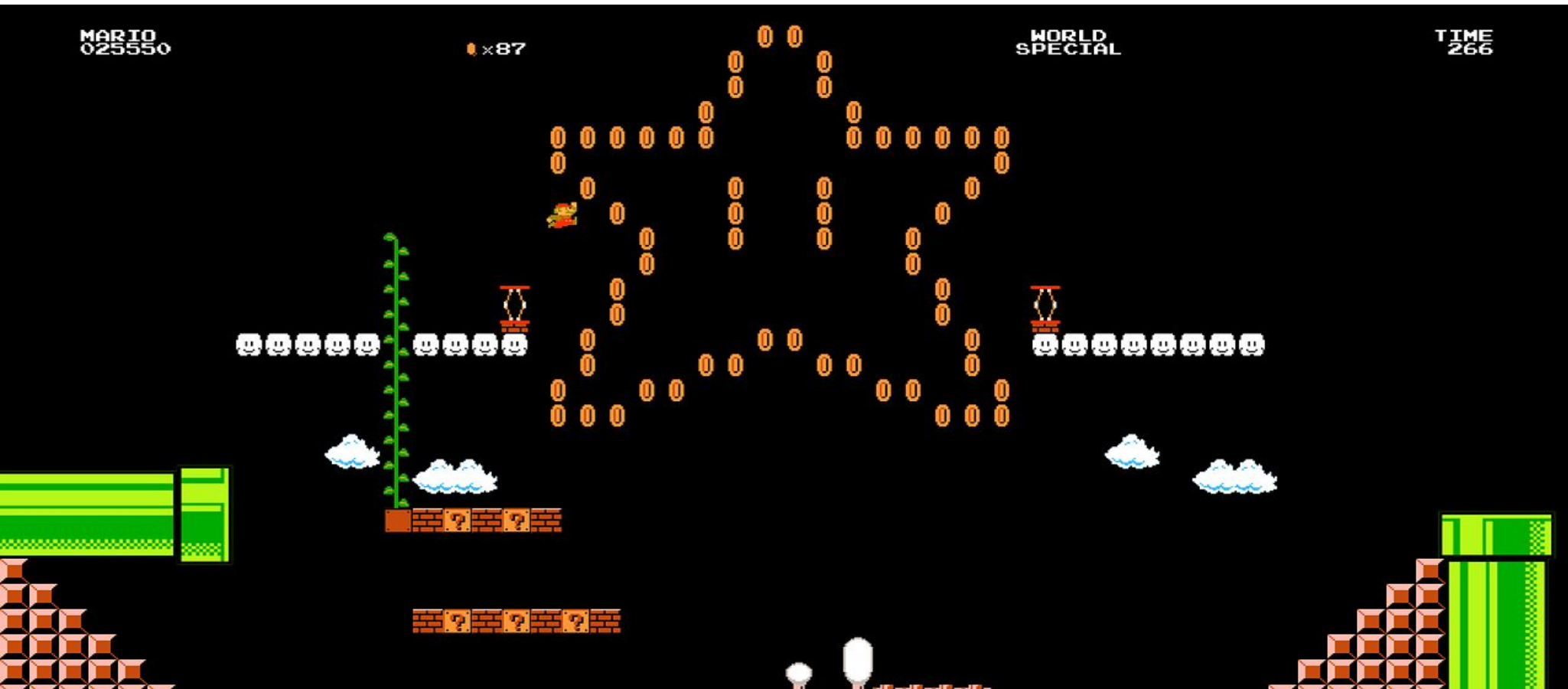
► Funciones

Diegética

▶ Funciones

Incidental

▶ Funciones

- Resaltar emociones (audiencia)
- Información (estados, cambios de escenario, pistas, cultural)
- Leitmotiv
- Mickey Mousing

Música para la imagen

“

Semiótica musical

***Imitación de las
pasiones humanas***

”

Charles Batteux

▶ Análisis de imagen

- Estético
- Cultural/Histórico

▶ ¿Qué escucho? ¿Qué veo?

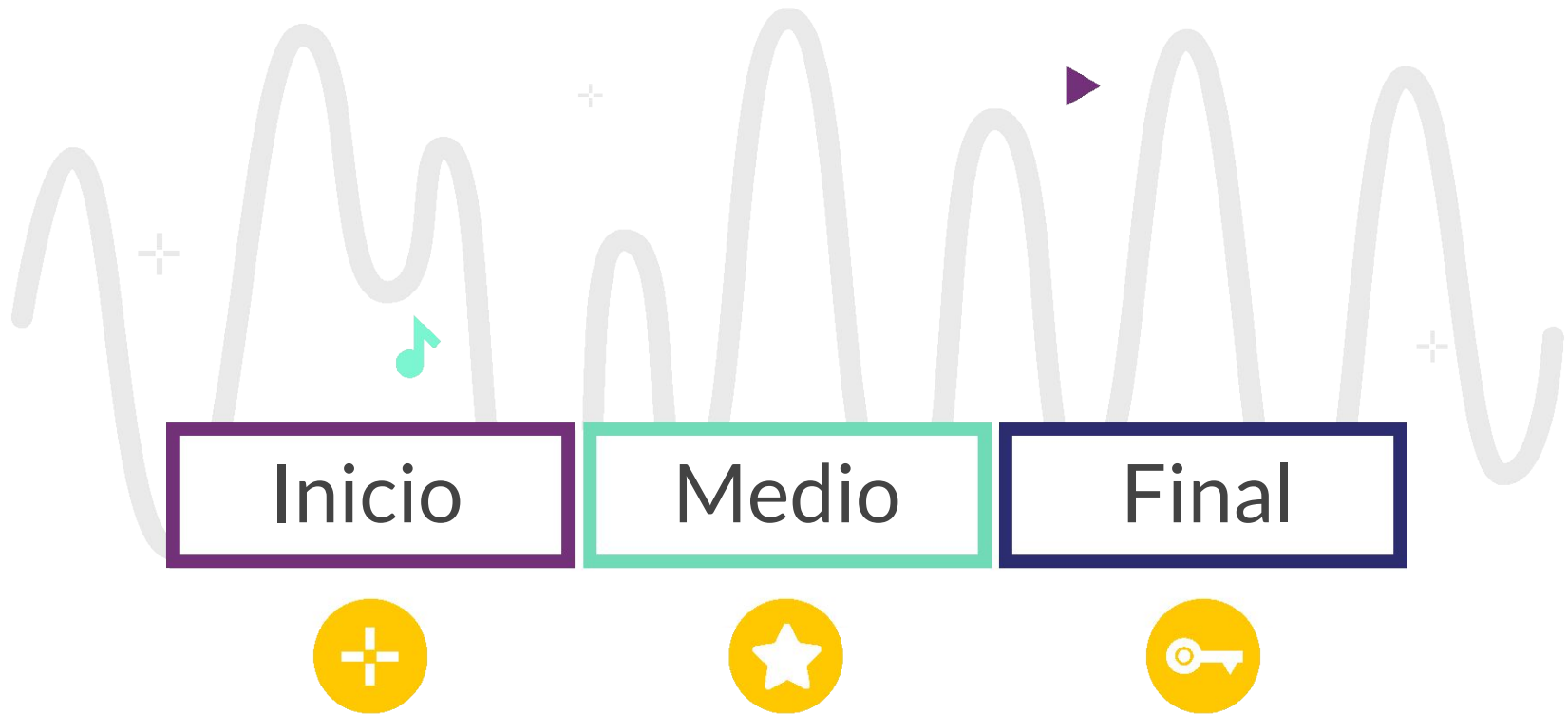
Mood (estado anímico)

Música lineal y música interactiva

▶ Música lineal

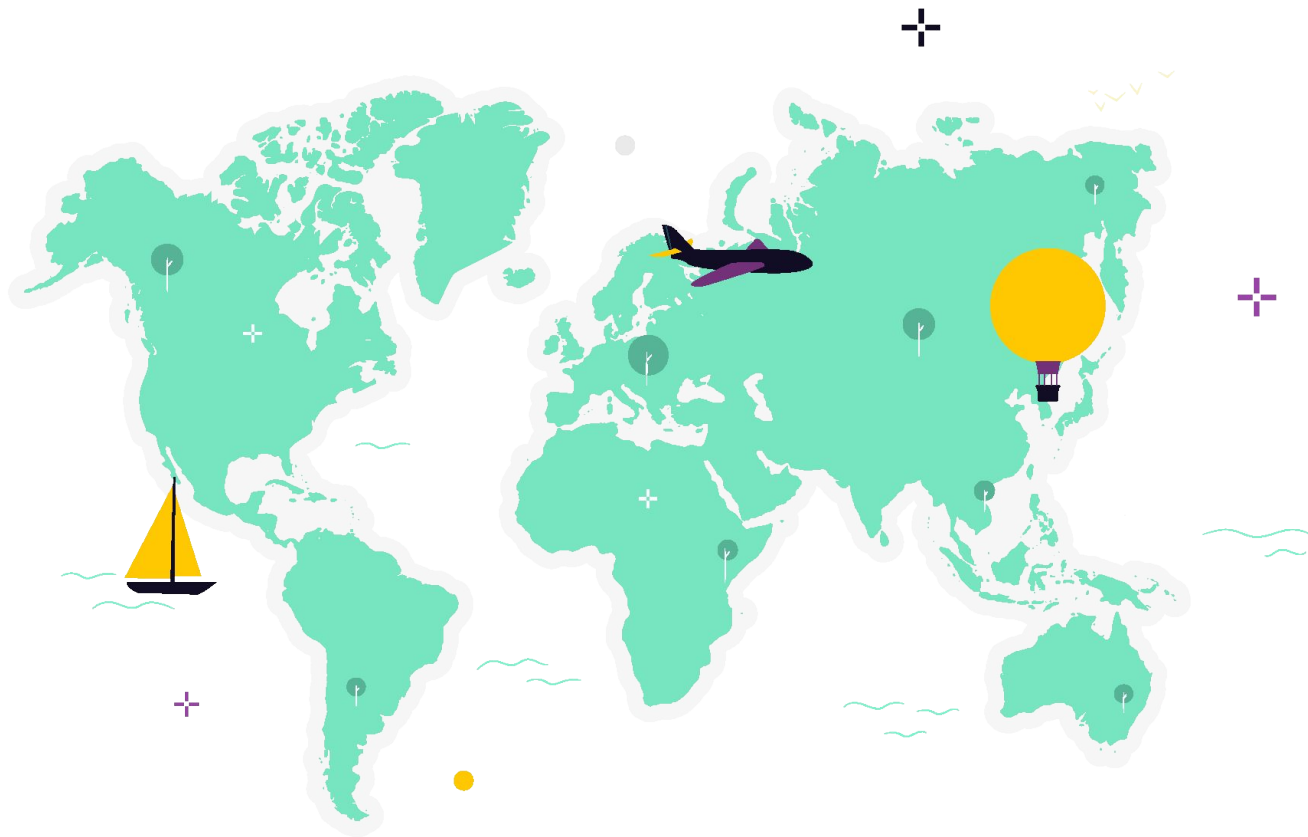

Duración total: 30 segundos

▶ Música lineal

- Trailers/ Reels
- Cine/ Spotting
- Social/Puzzle
- Eventos basados en tiempo

▶ Música interactiva

David vs. Goliath: Desafíos a la hora de componer

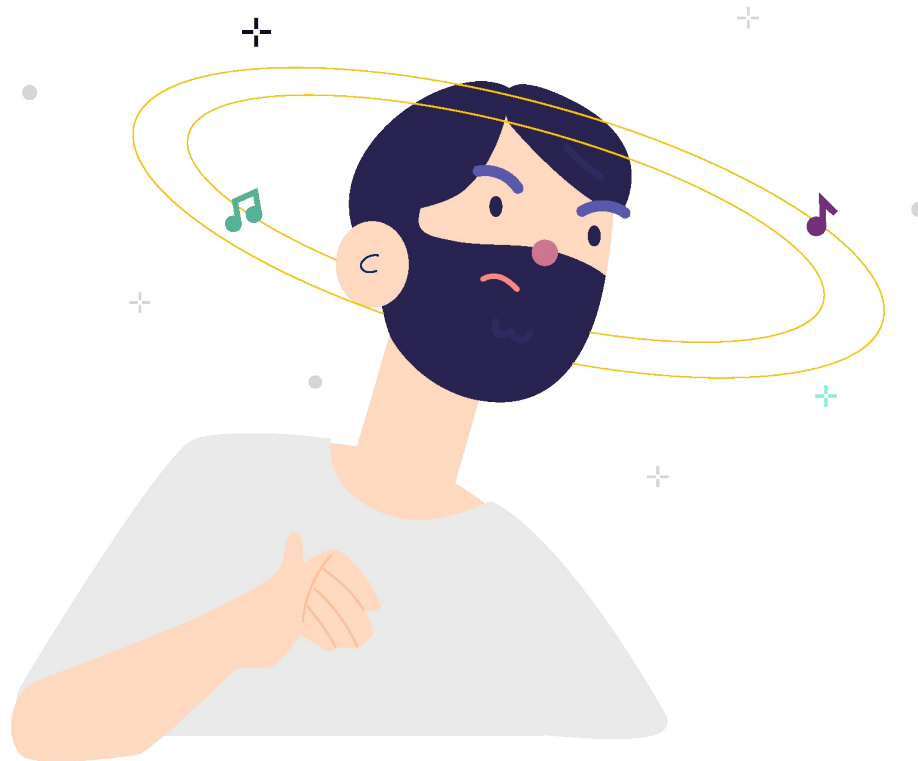
▶ Demasiada interactividad

¿Posible daño colateral?

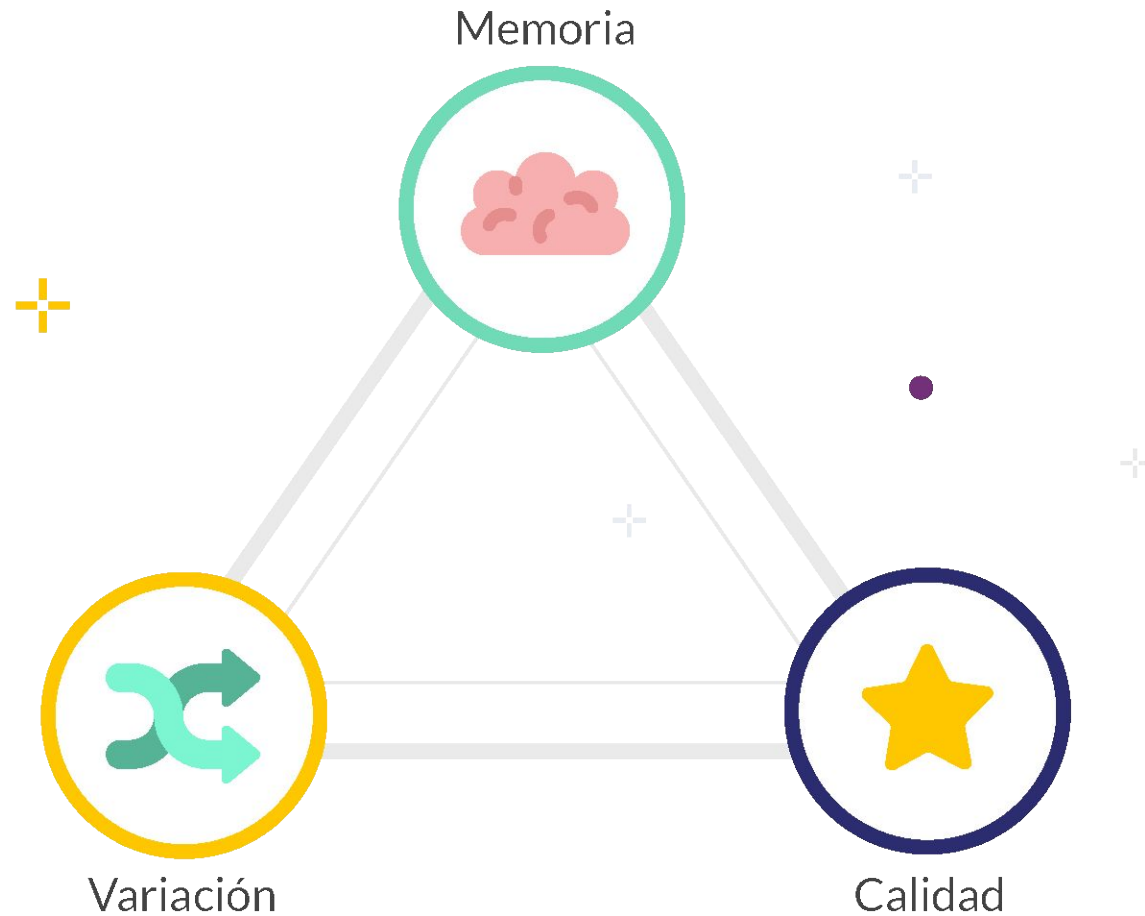

▶ Melodías y loops

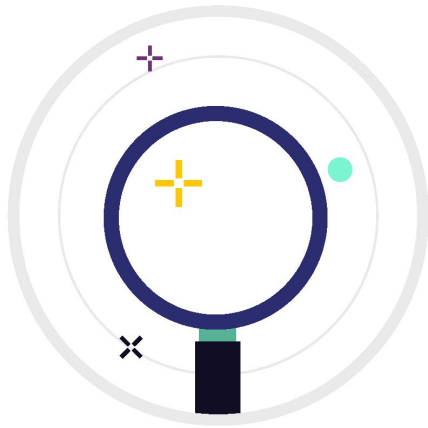
¿Entretenimiento o dolor de cabeza?

▶ Triángulo del compromiso

▶ Plan musical

Definir estética

Medir la cantidad de
música de acuerdo
a las necesidades
del juego

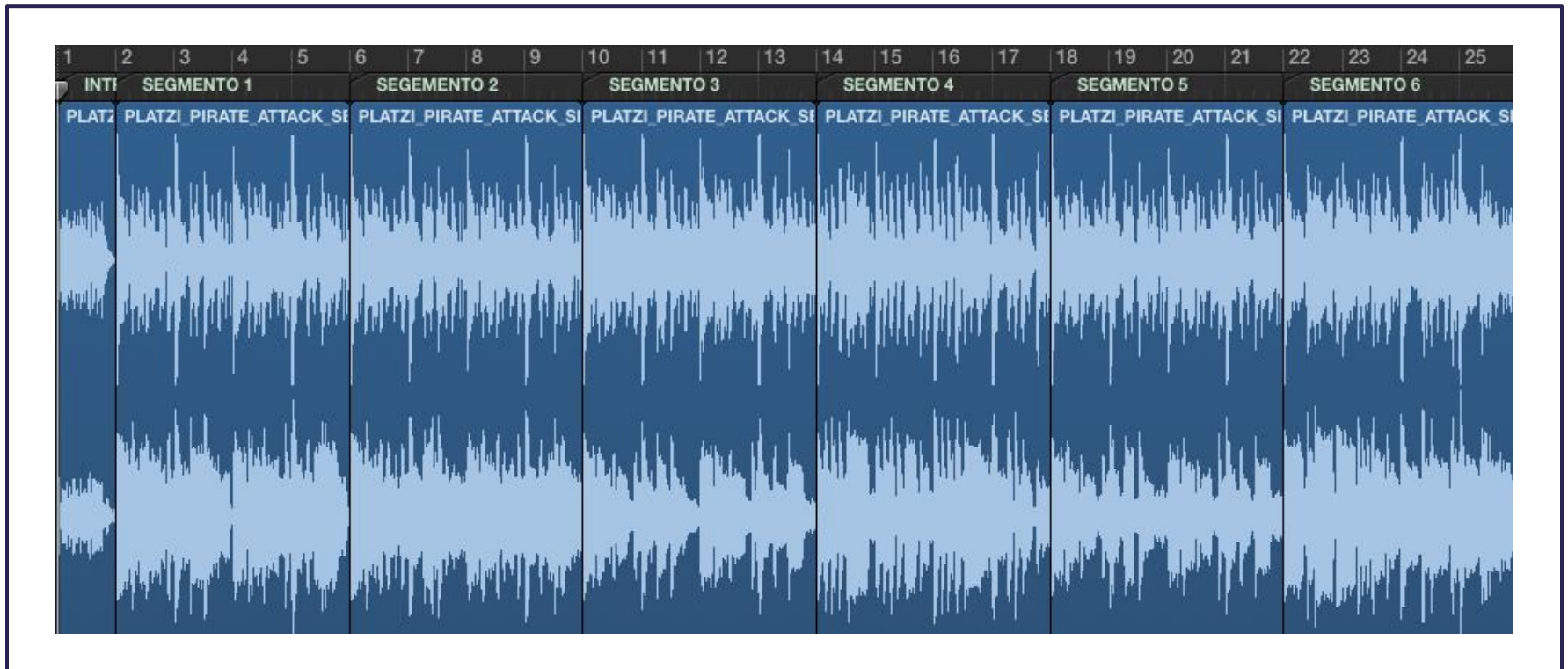
Lo que has aprendido

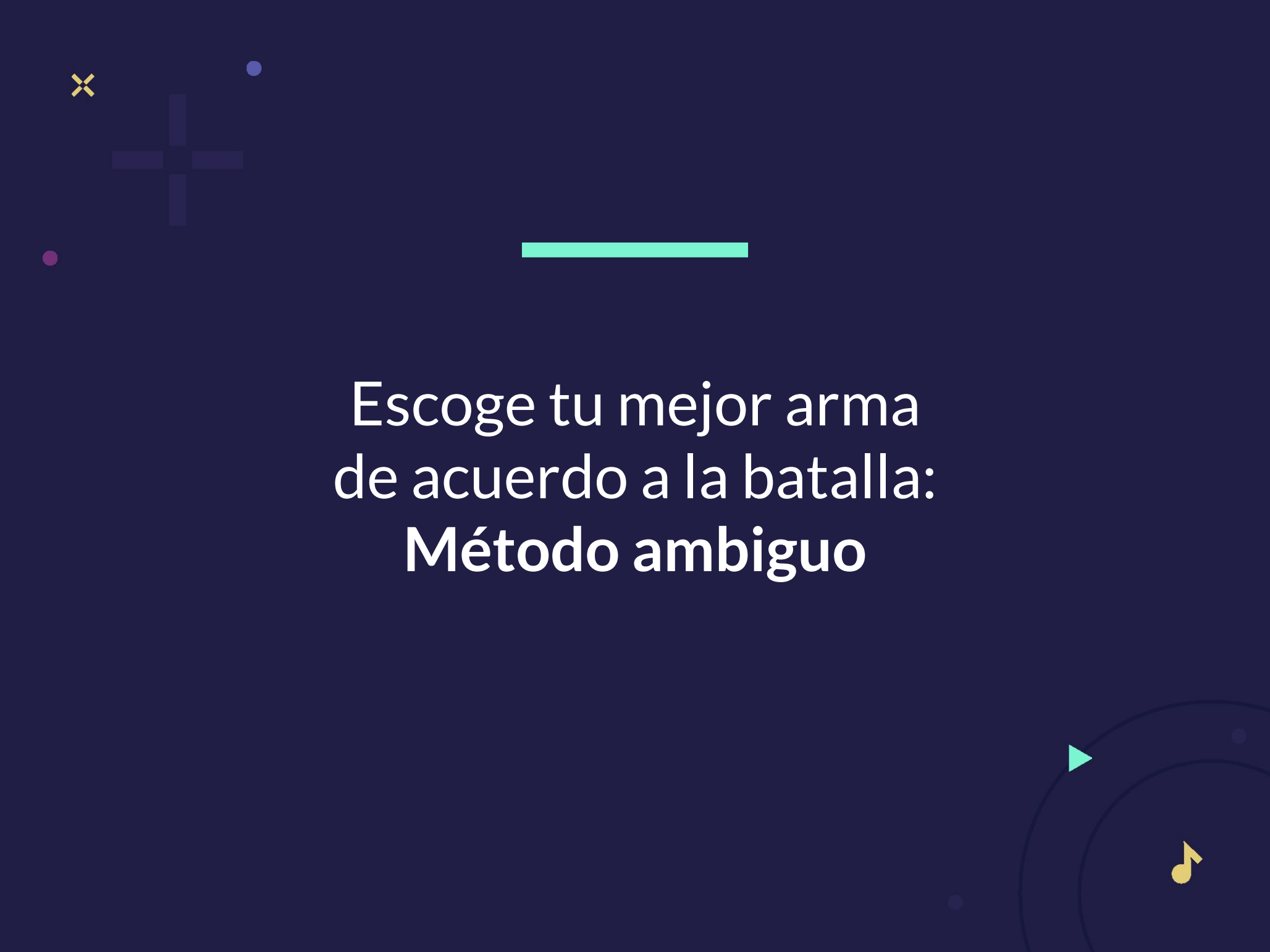
- Características musicales.
- Funciones de la música en los videojuegos.
- Música para la imagen.
- Música lineal e interactiva.
- Desafíos como compositor.

Escoge tu mejor arma
de acuerdo a la batalla:
Método lineal

▶ Loops

Escoge tu mejor arma
de acuerdo a la batalla:
Método ambiguo

▶ ¿Es el método ambiguo la solución a nuestros problemas?

¡Sí!

- Loops perfectos
- Variaciones
- Transiciones perfectas
- Stingers perfectos

▶ ¿Es el método ambiguo la solución a nuestros problemas?

¡NO!

- No es fácil de adaptar a todos los géneros por sus características
- Compromete la interactividad
- Sin emoción
- Fácil de olvidar

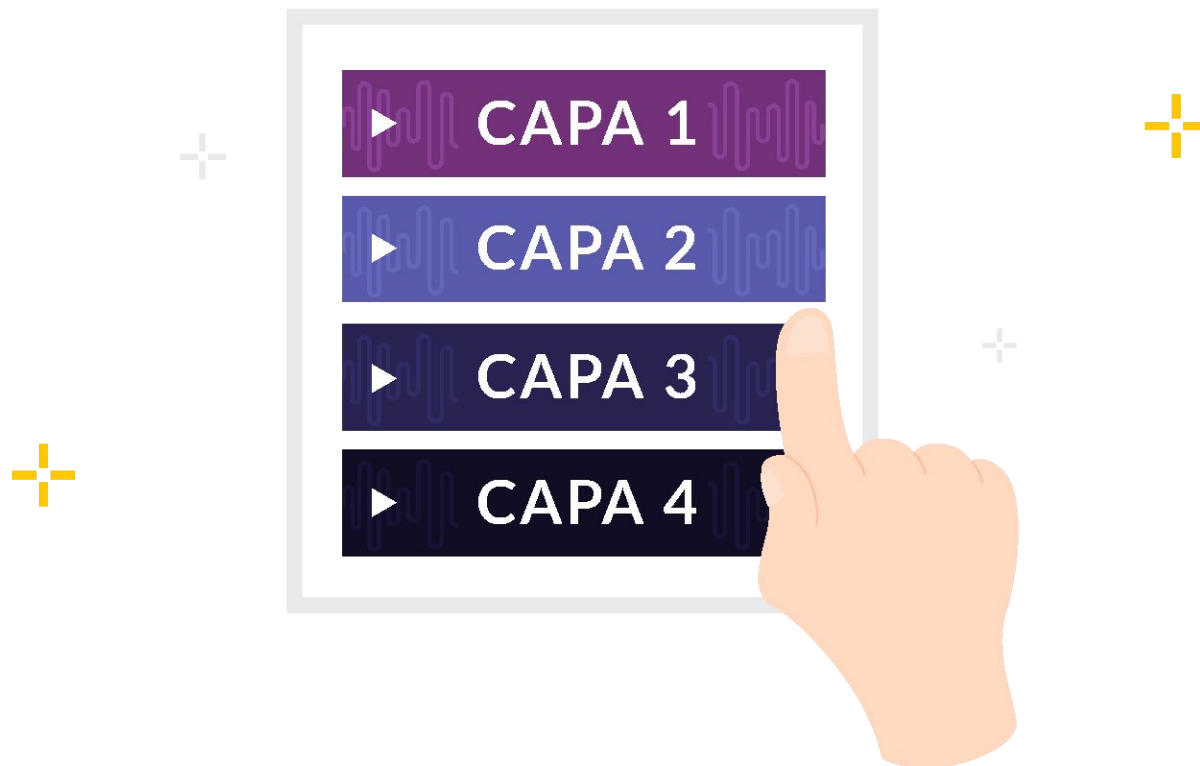

Escoge tu mejor arma
de acuerdo a la batalla:
Método Vertical

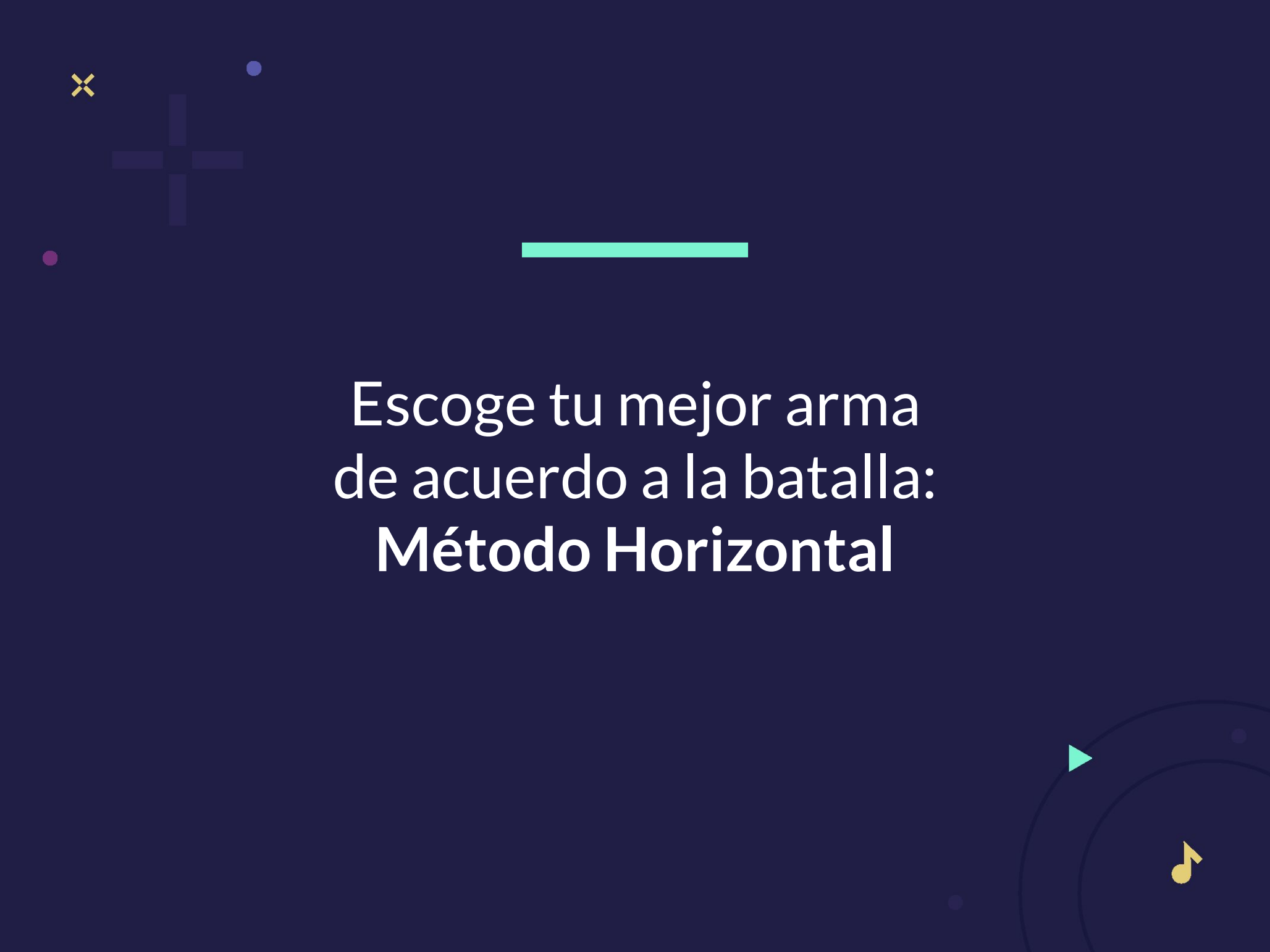
▶ Método Vertical

Composiciones por capas

▶ Método Vertical

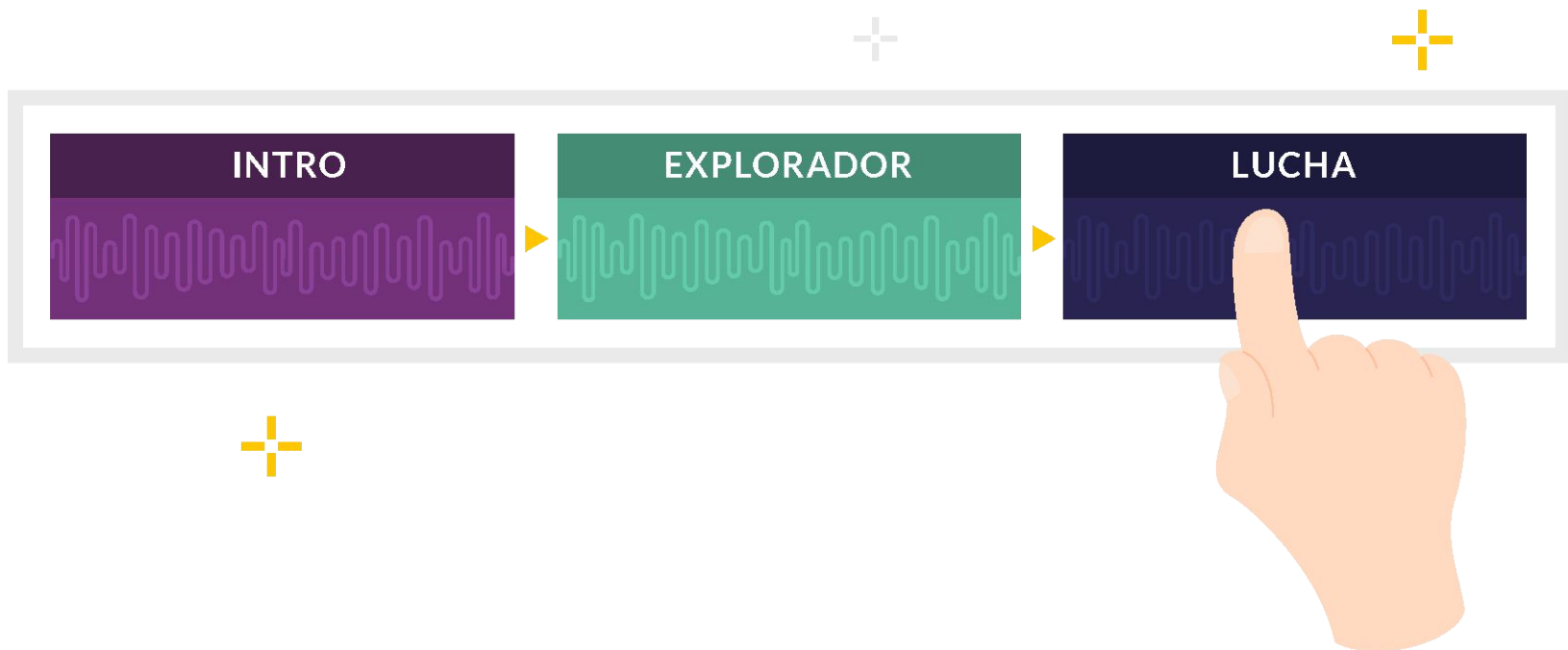

Escoge tu mejor arma
de acuerdo a la batalla:
Método Horizontal

▶ Método horizontal

Composiciones por segmentos

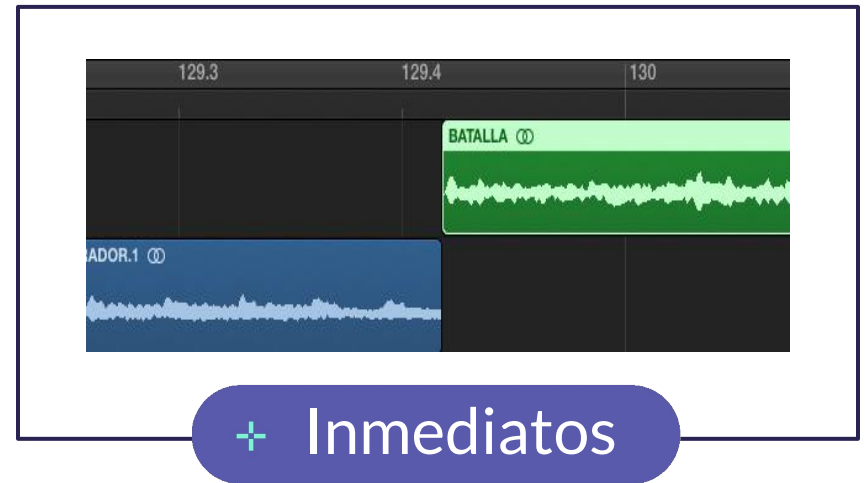
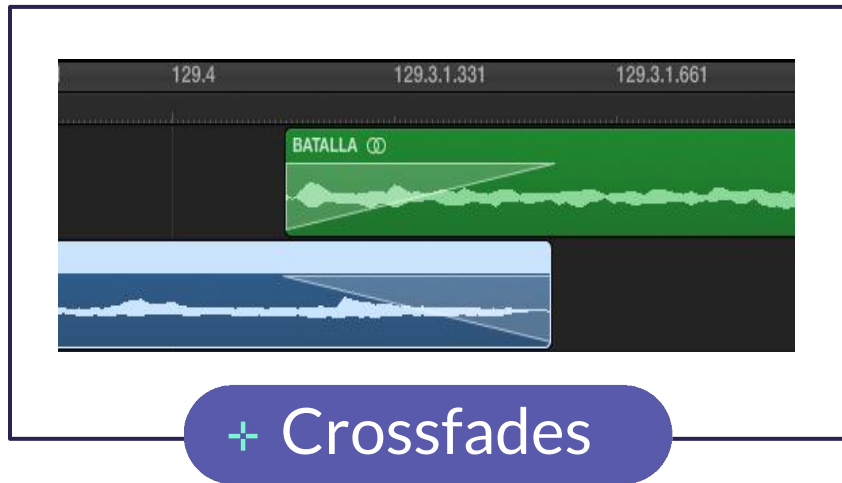
Stingers y transiciones

Stingers

- Ganar
- Perder
- ¡Vas por el buen camino!
- Cuidado
- Boost

▶ Transiciones

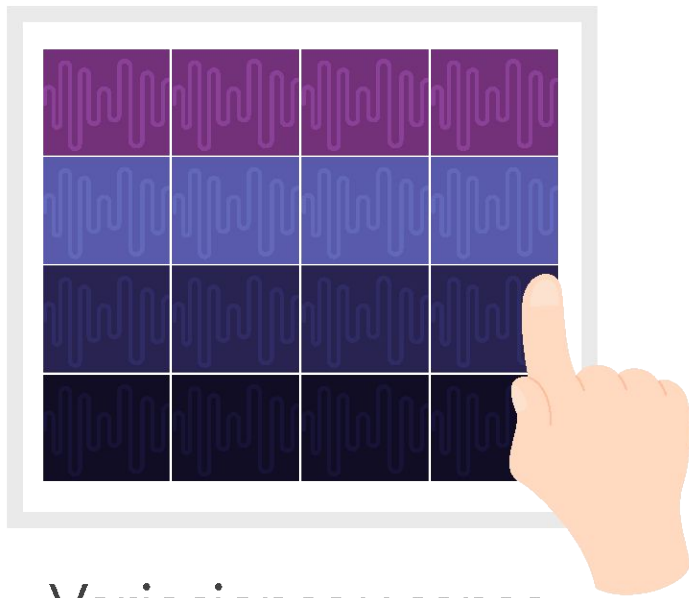

*Cambios basados en tiempo

Guías y trucos

- Intros
- Recursos musicales: cymbals, percusiones, pads
- Voces

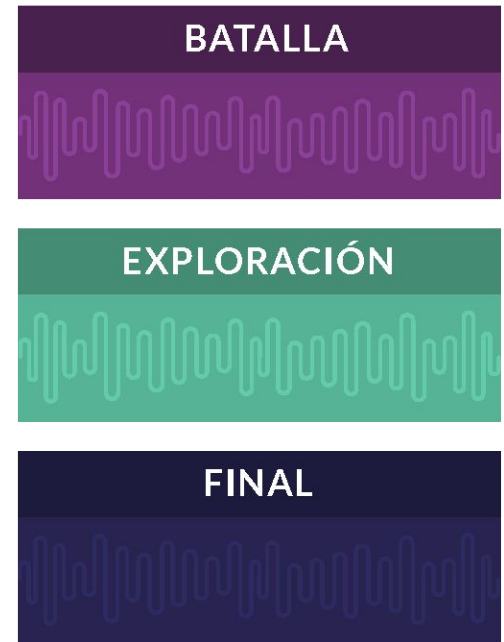
Combinaciones alternas

Variaciones y capas

Transición

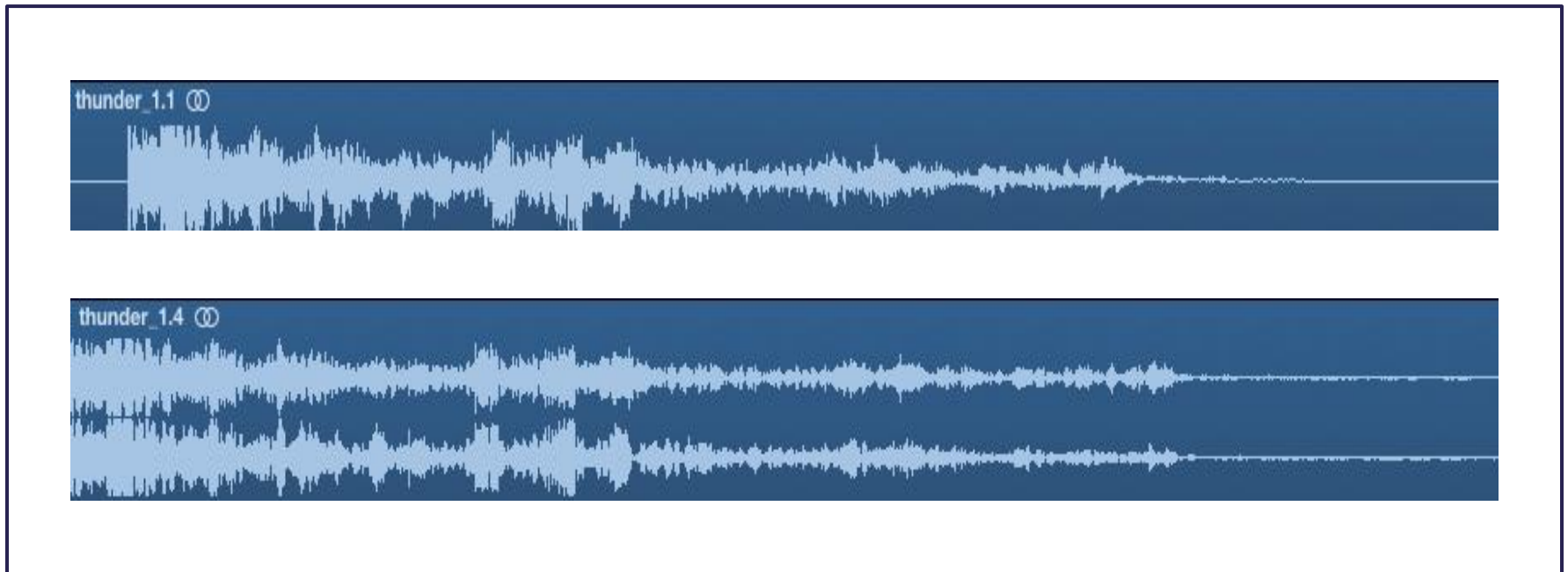

Transportar mis archivos de manera correcta

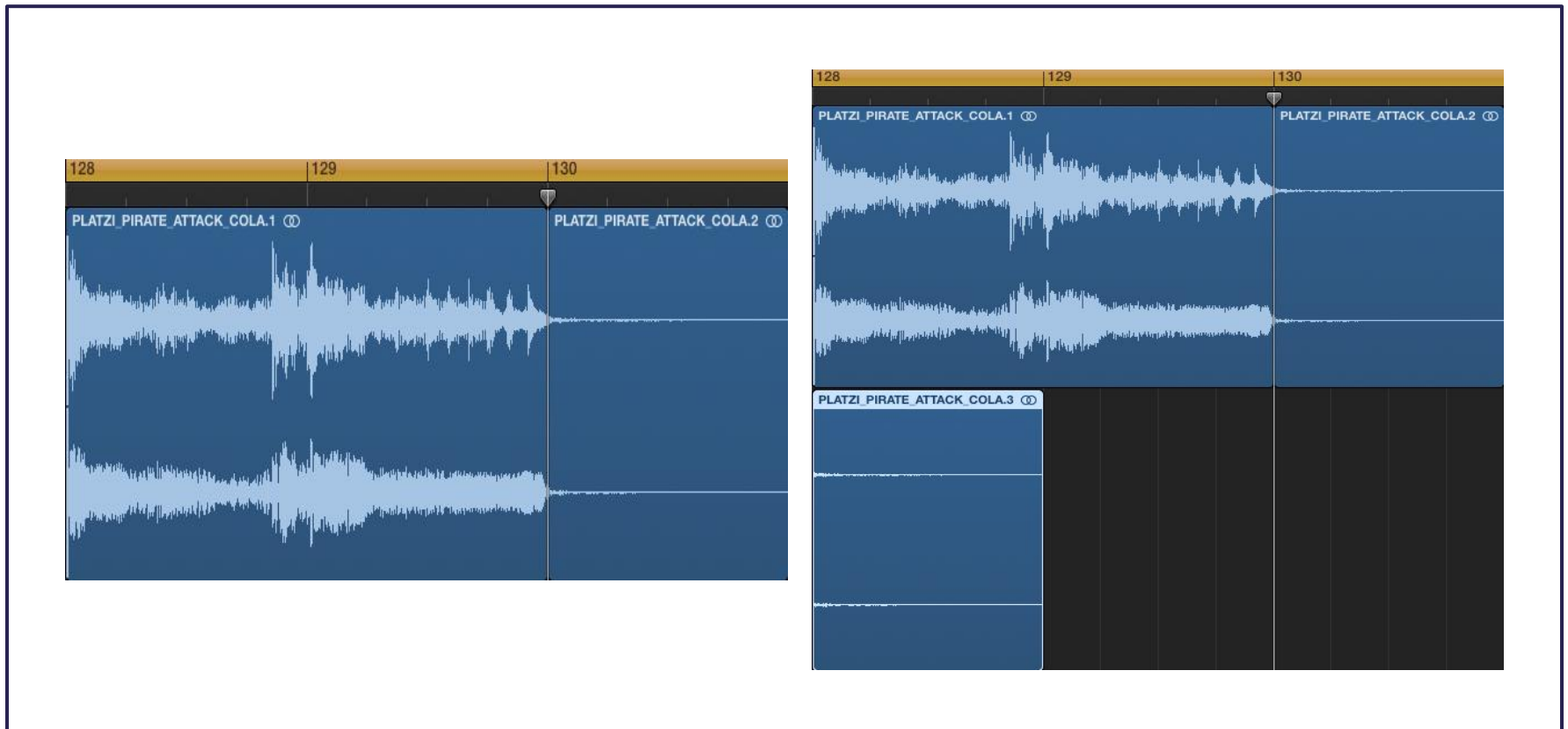

▶ Edición

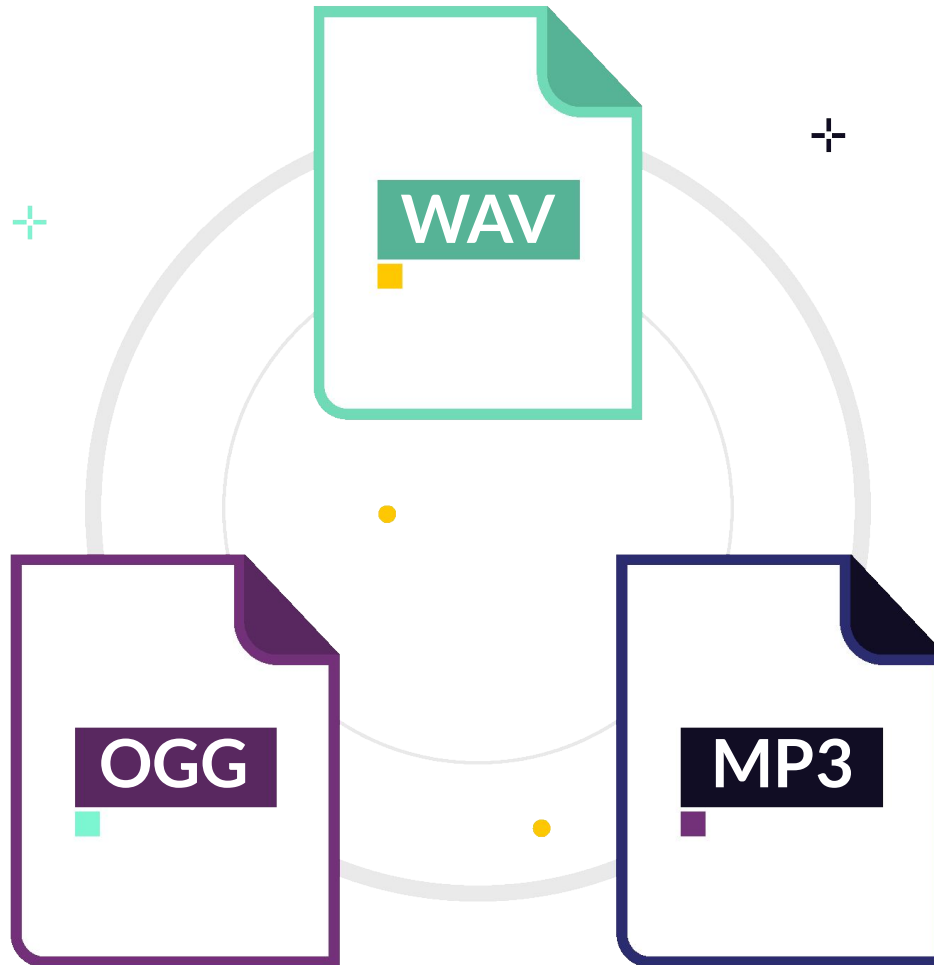
Optimizar uso de silencios

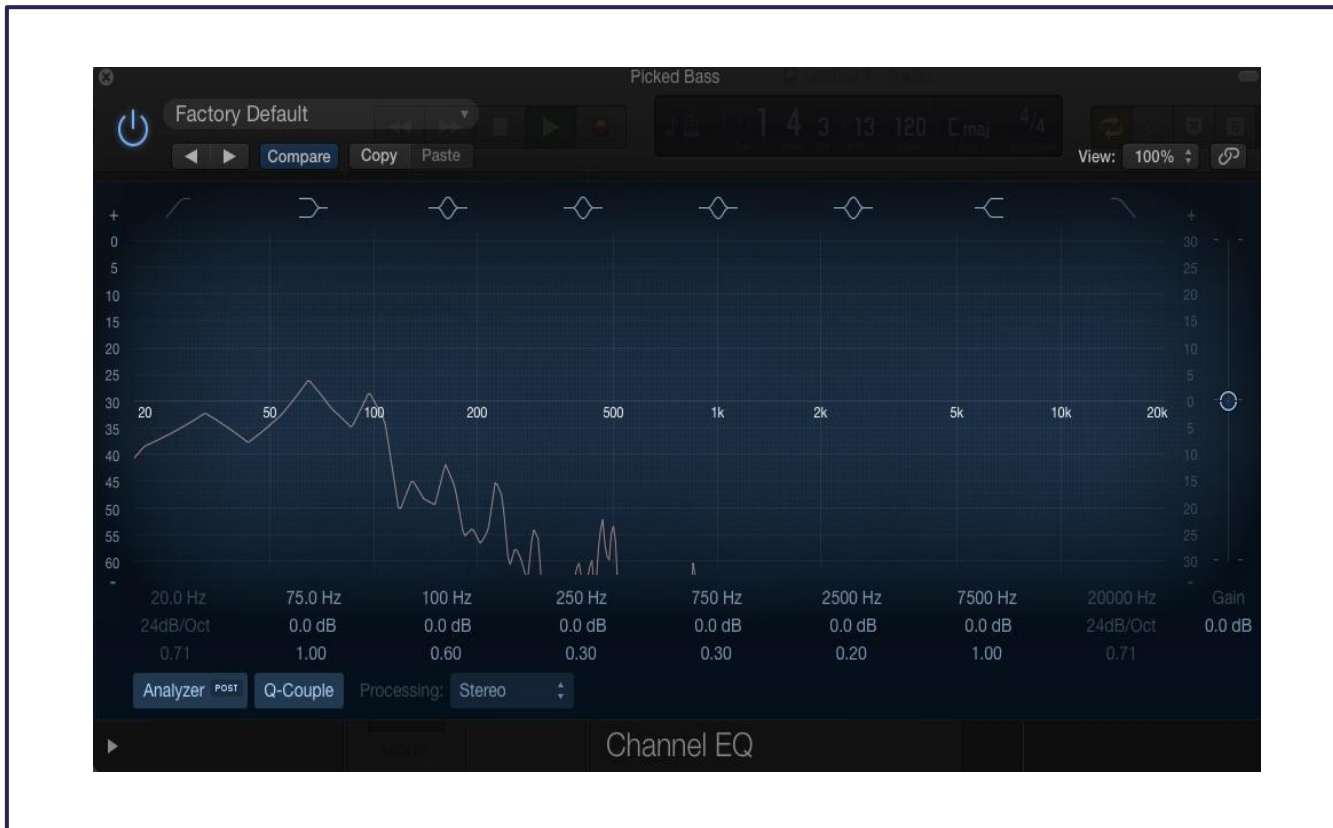
▶ Cola de reverberación

▶ Formatos

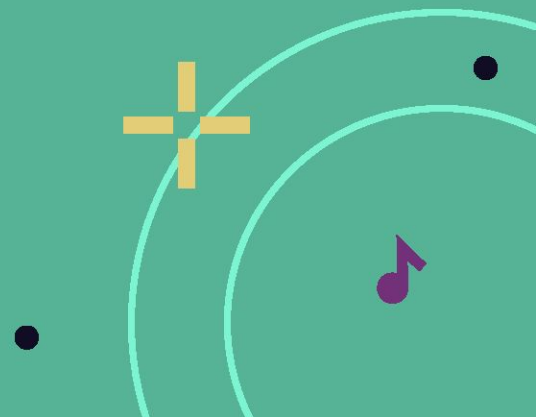

▶ Sample rate

Armando nuestro rompecabezas sonoro

“

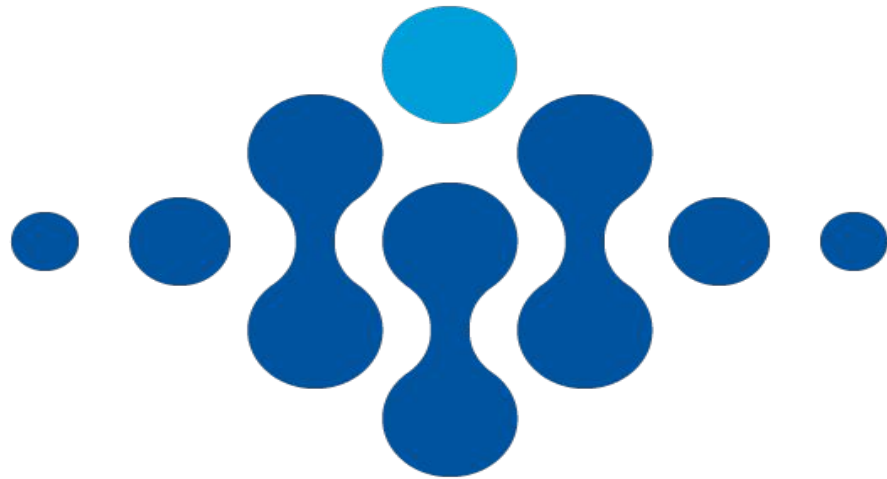
*Good game audio is 80%
integration and playback
rules. 20% good wav files*

”

@emilyindustries

 Wwise

**¡Nuestra composición
interactiva funciona!**

Game Over: cierre del curso

Nuestro recorrido

- La importancia de la música y sus funciones
- La música como factor influyente
- Desafíos y cómo vencerlos con nuestros métodos de composición
- Armar rompecabezas
- Unidos como equipo, somos más fuertes

▶ Tú, sí, tú, compositor

- Deseo
- Creatividad
- Pasión
- Revisas blogs constantemente
- Devoras foros
- Investigas

▶ Consejos y experiencia profesional

- Persistencia
- Comunicación (dominio de lenguas)
- De abajo hacia arriba

▶ **¡Lánzate a la aventura!**

