
Alumna: Judit Casals Vila

Tutor: Joan Mercader Boixaderas

La música de Super Mario

Presentació

Després que la banda sonora d'un videojoc, *Super Mario Galaxy*, em cridés l'atenció perquè era principalment interpretada per una orquestra simfònica, vaig triar de fer el treball de recerca sobre la música dels videojocs de Super Mario. Aquesta música, a més, és precisament de les que més han destacat des del naixement dels videojocs.

El primer objectiu d'aquest treball, doncs, és analitzar a nivell general la banda sonora de cada videojoc de Super Mario: buscar la tonalitat de cada peça, el ritme que hi predomina, la quantitat de peces que inclou cada banda sonora, les semblances i diferències amb la música d'altres jocs i la relació de la música amb el que passa a la pantalla. En segon lloc, es pretén elaborar una web que resumeixi aquest contingut i que permeti una audició còmoda de les peces comentades. Un altre dels objectius és fer una anàlisi més detallada d'algunes peces concretes per veure quins són els recursos que se solen utilitzar en aquest tipus de música. Finalment, el darrer objectiu és compondre una peça seguint l'estil de Super Mario que pogués servir com a tema principal d'un possible videojoc.

Metodologia

La metodologia seguida en aquest treball ha sigut, per començar, buscar informació sobre el videojoc que es vol analitzar, l'autor i la música i, tot seguit, escoltar la banda sonora sencera i analitzar-la a fons. A partir de l'anàlisi s'ha elaborat la web amb el programa Wix. I per fer la partitura i la versió en àudio de la composició s'ha utilitzat el programa MuseScore i els coneixements musicals previs.

Les principals fonts d'informació han sigut YouTube, per escoltar totes les peces dels videojocs i veure com s'hi juga, i Viquipèdia, que pel que s'ha pogut veure és la font més fiable per buscar informació sobre els compositors, els videojocs o les consoles.

Cos del treball

Per començar, el treball consta d'una contextualització de com és *Super Mario Bros*, el videojoc que va popularitzar el personatge de Mario. Va ser produït per la companyia Nintendo i es va llançar al Japó l'any 1985 per a la consola NES. El joc va tenir molt d'èxit i va popularitzar el gènere de videojocs de plataformes, en què el personatge ha de caminar, córrer, saltar o escalar sobre una sèrie de plataformes. La banda sonora del videojoc, composta per Koji Kondo, consta de només quatre melodies principals (*Overworld*, *Underground*, *Underwater* i *Castle*), que s'han fet molt famoses i s'han repetit en moltes seqüeles del primer joc. A més, la creació d'aquesta banda sonora també va fer que la música esdevingués una part important dels videojocs. Molts jocs de plataformes posteriors a aquest presentaven peces que imitaven les melodies alegres i despreocupades de Kondo.

A continuació, tenim la part principal del treball: l'anàlisi general de les bandes sonores de cada videojoc, on es pot veure l'evolució que ha fet la música, les semblances i diferències entre bandes sonores o els canvis que hi ha en la música depenent del compositor; i una anàlisi més detallada on s'estudien l'harmonia de les peces, el ritme i l'estructura. S'intenten explicar conceptes com el ritme sincopat o els trítons d'una manera entenedora per a les persones que no saben música. Per acabar, hi ha un apartat on s'explica com s'ha compost el possible tema principal per a un videojoc de Super Mario, basant-se en el tipus de banda sonora dels videojocs *Super Mario 3D Land* i *Super Mario 3D World*. També, en un quadern a part, s'hi poden trobar tres annexos: una taula que conté informació bàsica (any de llançament, dissenyador, compositor...) de totes les seqüeles de *Super Mario Bros*; un glossari on es defineixen totes les paraules tècniques de l'àmbit de la música que s'utilitzen en aquest treball, i la partitura de la composició.

Conclusions

En primer lloc, hem pogut observar que la música i els efectes de so, tot i que d'entrada no ho semblin, tenen un paper molt important en els videojocs: determinen

quin caràcter general tenen i quin caràcter té cada nivell concret; determinen en quin tipus de situació s'està en cada moment (divertida, de perill, de descans...); fan que el jugador es concentri més o menys en el que està passant a la pantalla, etc. També hem pogut comprovar que, amb el temps, s'ha passat d'utilitzar una música molt senzilla i de poca qualitat a gravar amb orquestres i bandes (conjunts d'instruments de vent) en directe per fer la banda sonora dels videojocs. Aquest fet va molt lligat a l'evolució que han fet les consoles: al principi tenien molt poca capacitat, per això hi havia poca música i varietat, però amb els anys s'ha anat augmentant la capacitat de les consoles i, per tant, s'hi pot encabir més música, de més bona qualitat i amb una gran varietat d'instruments electrònics disponibles. Tot i això, l'essència de la música del primer videojoc de Super Mario s'ha conservat fins als últims jocs: acords jazzístics, ritme sincopat, música sempre alegre i despreocupada i repetició d'algunes peces del joc de 1985. També s'ha conservat, per exemple, la distribució dels nivells o el gènere de joc de plataformes.

Analitzant la música més a fons hem pogut veure que molts elements utilitzats pels compositors de la música de Super Mario són els mateixos que s'utilitzen en la música clàssica o en la moderna. És a dir, en el fons, perquè la música d'un videojoc tingui èxit s'ha de ser un bon compositor i utilitzar correctament els elements de la música. Això ho va començar a fer Koji Kondo i ho han seguit fent molts compositors més darrere seu.

Un altre punt d'interès és la diferència que hi ha entre els jocs en dues dimensions i en tres dimensions. Els primers solen ser més fàcils, més curts, tenen el camí més clar i són més senzills. En canvi, els jocs en tres dimensions, tot i ser força intuïtius (característica que comparteixen tots els videojocs de Super Mario), no ho són tant com els de dues dimensions. Normalment són més llargs, hi ha molts més nivells i moltes més possibilitats de joc. Amb la música passa una cosa semblant: els jocs en 2D tenen sempre unes peces principals que es distingeixen clarament de les altres, que són les dels escenaris de sobre terra, sota terra, sota l'aigua i als castells. També solen tenir música més electrònica i més repetitiva, tant a nivell de la peça com a nivell dels videojocs en general (els últims videojocs en dues dimensions tenen bandes sonores pràcticament idèntiques). En canvi, són els jocs en 3D els que han utilitzat una orquestra o una banda com a música, o aquells en què costa més de distingir quina peça és l'*Overworld* o quina és l'*Underwater*, ja que hi ha molts més escenaris i modes de joc diferents.

Bibliografia web

- 8-bit Music Theory (2020, abril 16). *Gusty Garden Galaxy's Perfect Melody* [Vídeo]. Youtube. <<https://www.youtube.com/watch?v=CYE2DOybFV0&t=274s>> - Acord de sèptima (2020). A *Viquipèdia*. Recuperat de: <https://ca.wikipedia.org/wiki/Acord_

de_s%C3%A8ptima> - Anexo: Consolas de Nintendo (2020). A *Wikipedia*. Recuperat de: <[https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo: Consolas_de_Nintendo](https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Consolas_de_Nintendo)> - Anexo: Videojuegos de Mario por año (2020). A *Wikipedia*. Recuperat de: <[https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo: Videojuegos_de_Mario_por_a%C3%B1o](https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Videojuegos_de_Mario_por_a%C3%B1o)> - Armadura (música) (2020). A *Viquipèdia*. Recuperat de: <[https://ca.wikipedia.org/wiki/Armadura_\(m%C3%BAstica\)](https://ca.wikipedia.org/wiki/Armadura_(m%C3%BAstica))> - Baix continu (2020). A *Viquipèdia*. Recuperat de: <https://ca.wikipedia.org/wiki/Baix_continu> - Banda (2020). A *DIEC2*. Recuperat de: <<https://dlc.iec.cat/Results?DecEntradaText=banda&AllInfoMorf=False&OperEntrada=0&OperDef=0&OperEx=0&OperSubEntrada=0&OperAreaTematica=0&InfoMorfType=0&OperCatGram=False&AccentSen=False&CurrentPage=0&refineSearch=0&Actualitzacions=False#>> - Becaire (2020). A *Viquipèdia*. Recuperat de: <<https://ca.wikipedia.org/wiki/Becaire>> - Bongó (2020). A *Wikipedia*. Recuperat de: <<https://es.wikipedia.org/wiki/Bong%C3%B3>> - Cadència (2020). A *Viquipèdia*. Recuperat de: <<https://ca.wikipedia.org/wiki/Cad%C3%A8ncia>> - Campana tubular (2020). A *Viquipèdia*. Recuperat de: <https://ca.wikipedia.org/wiki/Campana_tubular> - Coda (2020). A *Wikipedia*. Recuperat de: <[https://es.wikipedia.org/wiki/Coda_\(m%C3%BAstica\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Coda_(m%C3%BAstica))> - Compàs (2020). A *Viquipèdia*. Recuperat de: <[https://ca.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A0s_\(m%C3%BAstica\)](https://ca.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A0s_(m%C3%BAstica))> - Cromatisme (2020). A *Viquipèdia*. Recuperat de: <<https://ca.wikipedia.org/wiki/Cromatisme>> - Dissonància (2020). A *DIEC2*. Recuperat de: <<https://dlc.iec.cat/Results?DecEntradaText=disson%C3%A0ncia&AllInfoMorf=False&OperEntrada=0&OperDef=0&OperEx=0&OperSubEntrada=0&OperAreaTematica=0&InfoMorfType=0&OperCatGram=False&AccentSen=False&CurrentPage=0&refineSearch=0&Actualitzacions=False>> - Escala àrab (2020). A *Viquipèdia*. Recuperat de: <https://ca.wikipedia.org/wiki/Escala_%C3%A0rab> - Figures (música) (2020). A *Viquipèdia*. Recuperat de: <[https://ca.wikipedia.org/wiki/Figura_\(m%C3%BAstica\)](https://ca.wikipedia.org/wiki/Figura_(m%C3%BAstica))> - Flauta de Pan (2020). A *Viquipèdia*. Recuperat de: <https://ca.wikipedia.org/wiki/Flauta_de_Pan> - Gilvasunner (2020). A Youtube. Recuperat de: <<https://www.youtube.com/channel/UC6Hn1u8Dz08T3p11Y9wEz0>> - Harmonia (2020). A *DIEC2*. Recuperat de: <<https://dlc.iec.cat/Results?DecEntradaText=harmonia&AllInfoMorf=False&OperEntrada=0&OperDef=0&OperEx=0&OperSubEntrada=0&OperAreaTematica=0&InfoMorfType=0&OperCatGram=False&AccentSen=False&CurrentPage=0&refineSearch=0&Actualitzacions=False>> - Honky-tonk (2020). A *Viquipèdia*. Recuperat de: <<https://ca.wikipedia.org/wiki/Honky-tonk>> - Iwata Asks: Super Mario 25th Anniversary (2020). A *Wii.com*. Recuperat de: <https://web.archive.org/web/20101108064812/http://us.wii.com/iwata_asks/super-mario-all-stars/vol1_page4.jsp> - Iwata Asks: Super Mario Galaxy (2020). A *Wii.com*. Recuperat de: <https://web.archive.org/web/20101126175422/http://us.wii.com/iwata_asks_vol3_index.jsp> - Kohler, Chris. *Koji Kondo Interview*, <<https://www.wired.com/2007/03/vgl-koji-kondo/>, 3 novembre 2007 (Consulta febrer 2020)> - Koji Kondo (2020). A *Wikipedia*. Recuperat de: <https://en.wikipedia.org/wiki/Koji_Kondo>

Kondo> - Latin jazz (2020). A *Wikipedia*. Recuperat de: <https://es.wikipedia.org/wiki/Jazz_latino> - Mackey, Bob. *Super Mario's Maestro: A Q&A with Nintendo's Koji Kondo*, <<https://www.usgamer.net/articles/koji-kondo-interview-nintendo>, 11 desembre 2014 (Consulta juny 2020)> - Mario Bros (2020). A *Wikipedia*. Recuperat de: <https://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Bros> - Música pop (2020). A *Viquipèdia*. Recuperat de: <https://ca.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_pop> - Música rock (2020). A *Viquipèdia*. Recuperat de: <https://ca.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_rock> - NintendoCentral (2018, juliol 31). *Super Mario Sunshine - Complete Walkthrough (100%)* [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=9e11_HgnBUG> - NintendoComplete [Video]. Youtube. NintendoComplete - YouTube> - Nintendo Longplays (2014, abril 21). *SNES Longplay - Super Mario World* [Video]. Youtube. <<https://www.youtube.com/watch?v=Vxg5eOPmzHI>> - Nintente (2020, juliol 6). *New Super Mario Bros. 2 Soundtrack* [Video]. Youtube. <<https://www.youtube.com/playlist?list=PLckjiUB5EGjAsLxTNS3C7hjerIWEEV00x>> - Nota estranya (2020). A *Viquipèdia*. Recuperat de: <https://ca.wikipedia.org/wiki/Nota_estranya> - Nutt, Christian. *The Mario Maestro speaks: Koji Kondo on composing classics*, <https://www.gamasutra.com/view/news/231987/The_Mario_Maestro_speaks_Koji_Kondo_on_composing_classics.php, 10 desembre 2014 (Consulta juny 2020)> - Organització temàtica (2020). A *Formes musicals*. Recuperat de: <<https://sites.google.com/site/formesmusicalsalnuvol/organitzacio-tematica>> - Peça (2020). A *DIEC2*. Recuperat de: <<https://dlc.iec.cat/Results?DecEntradaText=pe%C3%A7a&AllInfoMorf=False&OperEntrada=0&OperDef=0&OperEx=0&OperSubEntrada=0&OperAreaTematica=0&InfoMorfType=0&OperCatGram=False&AccentSen=False&CurrentPage=0&refineSearch=0&Actualitzacions=False>> - Pentagrama (2020). A *DIEC2*. Recuperat de: <<https://dlc.iec.cat/Results?DecEntradaText=pentagrama&AllInfoMorf=False&OperEntrada=0&OperDef=0&OperEx=0&OperSubEntrada=0&OperAreaTematica=0&InfoMorfType=0&OperCatGram=False&AccentSen=False&CurrentPage=0&refineSearch=0&Actualitzacions=False>> - Pizzicato (2020). A *Wikipedia*. Recuperat de: <<https://es.wikipedia.org/wiki/Pizzicato>> - Polifonia (2020). A *DIEC2*. Recuperat de: <<https://dlc.iec.cat/Results?DecEntradaText=polifonia&AllInfoMorf=False&OperEntrada=0&OperDef=0&OperEx=0&OperSubEntrada=0&OperAreaTematica=0&InfoMorfType=0&OperCatGram=False&AccentSen=False&CurrentPage=0&refineSearch=0&Actualitzacions=False>> - Programari (2020). A *DIEC2*. Recuperat de: <<https://dlc.iec.cat/Results?DecEntradaText=programari&AllInfoMorf=False&OperEntrada=0&OperDef=0&OperEx=0&OperSubEntrada=0&OperAreaTematica=0&InfoMorfType=0&OperCatGram=False&AccentSen=False&CurrentPage=0&refineSearch=0&Actualitzacions=False>> - Programari (2020). A *Viquipèdia*. Recuperat de: <<https://ca.wikipedia.org/wiki/Programari>> - Qanun (2020). A *Viquipèdia*. Recuperat de: <<https://ca.wikipedia.org/wiki/Qanun>> - ¿Qué son los bits? (2020). A *Retro Ma-*

quinitas. Recuperat de: <<https://retromaquinitas.com/conceptos-bits/>> – Reggae (2020). A *Viquipèdia*. Recuperat de: <<https://ca.wikipedia.org/wiki/Reggae>> – Scruuffy (2017, març 13). *What Makes Mario Music So Catchy?* [Vídeo]. Youtube. <<https://www.youtube.com/watch?v=-x1kn0-HIO8>> – Síncope (2020). A *Viquipèdia*. Recuperat de: <[https://ca.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADncope_\(m%C3%BAsica\)](https://ca.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADncope_(m%C3%BAsica))> – Sintetitzador (2020). A *Wikipedia*. Recuperat de: <<https://es.wikipedia.org/wiki/Sintetitzador>> – Sitar (2020). A *Viquipèdia*. Recuperat de: <<https://ca.wikipedia.org/wiki/Sitar>> – Ska (2020). A *Viquipèdia*. Recuperat de: <<https://ca.wikipedia.org/wiki/Ska>> – Super Mario Bros. (2020). A *Wikipedia*. Recuperat de: <https://en.wikipedia.org/wiki/Super_Mario_Bros.> – Super Mario Bros. Theme (2020). A *Wikipedia*. Recuperat de: <https://en.wikipedia.org/wiki/Super_Mario_Bros._theme> – Super Mario Bros. 2 (2020). A *Wikipedia*. Recuperat de: <https://es.wikipedia.org/wiki/Super_Mario_Bros._2> – Super Mario Galaxy 2 (2020). A *Wikipedia*. Recuperat de: <https://es.wikipedia.org/wiki/Super_Mario_Galaxy_2> – Super Mario Land (2020). A *Wikipedia*. Recuperat de: <https://es.wikipedia.org/wiki/Super_Mario_Land> – Super Mario Land 2: 6 Golden Coins (2020). A *Wikipedia*. Recuperat de: <https://en.wikipedia.org/wiki/Super_Mario_Land_2:_6_Golden_Coins> – Super Mario 3D Land (2020). A *Wikipedia*. Recuperat de: <https://en.wikipedia.org/wiki/Super_Mario_3D_Land> – Super Mario Odyssey (2020). A *Wikipedia*. Recuperat de: <https://en.wikipedia.org/wiki/Super_Mario_Odyssey> – Super Mario Sunshine (2020). A *Wikipedia*. Recuperat de: <https://en.wikipedia.org/wiki/Super_Mario_Sunshine> – Super Mario World (2020). A *Wikipedia*. Recuperat de: <https://es.wikipedia.org/wiki/Super_Mario_World> – Tambores metàlics de Trinidad y Tobago (2020). A *Wikipedia*. Recuperat de: <https://es.wikipedia.org/wiki/Tambores_met%C3%Allicos_de_Trinidad_y_Tobago> – Tema (2020). A *DIEC2*. Recuperat de: <<https://dlc.iec.cat/Results?DecEntradaText=tema&AllInfoMorf=False&OperEntrada=0&OperDef=0&OperEx=0&OperSubEntrada=0&OperAreaTematica=0&InfoMorfType=0&OperCatGram=False&AccentSen=False&CurrentPage=0&refineSearch=0&Actualitzacions=False>> – Tempo (2020). A *Viquipèdia*. Recuperat de: <<https://ca.wikipedia.org/wiki/Tempo>> – Tommy X2 (2019, març 11). *Super Mario Run Soundtrack* [Vídeo]. Youtube. <<https://www.youtube.com/playlist?list=PLqqSofEPlaisPBFYJy48-q1NOpidkbqbv>> – Tonalitat (2020). A *DIEC2*. Recuperat de: <<https://dlc.iec.cat/Results?DecEntradaText=tonalitat&AllInfoMorf=False&OperEntrada=0&OperDef=0&OperEx=0&OperSubEntrada=0&OperAreaTematica=0&InfoMorfType=0&OperCatGram=False&AccentSen=False&CurrentPage=0&refineSearch=0&Actualitzacions=False>> – Treset (2020). A *DIEC2*. Recuperat de: <<https://dlc.iec.cat/Results?DecEntradaText=treset&AllInfoMorf=False&OperEntrada=0&OperDef=0&OperEx=0&OperSubEntrada=0&OperAreaTematica=0&InfoMorfType=0&OperCatGram=False&AccentSen=False&CurrentPage=0&refineSearch=0&Actualitzacions=False>> – Trítion (2020). A *Viquipèdia*. Recuperat de: <<https://>>

ca.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%ADton> - Underground Theme (2020). A *Super Mario Wiki*. Recuperat de: <https://www.mariowiki.com/Underground_Theme> - Vals (2020). A *DIEC2*. Recuperat de: <<https://dlc.iec.cat/Results?DecEntradaText=vals&AllInfoMorf=False&OperEntrada=0&OperDef=0&OperEx=0&OperSubEntrada=0&OperAreaTematica=0&InfoMorfType=0&OperCatGram=False&AccentSen=False&CurrentPage=0&refineSearch=0&Actualitzacions=False#>> - Variació (2020). A *DIEC2*. Recuperat de: <<https://dlc.iec.cat/Results?DecEntradaText=variaci%C3%B3&AllInfoMorf=False&OperEntrada=0&OperDef=0&OperEx=0&OperSubEntrada=0&OperAreaTematica=0&InfoMorfType=0&OperCatGram=False&AccentSen=False&CurrentPage=0&refineSearch=0&Actualitzacions=False>> - Vgmroller (2019, juliol 17). *Every Super Mario Bros. Underwater Theme UPDATED - Evolution of Super Mario Music* [Vídeo]. Youtube. <<https://www.youtube.com/watch?v=-4GTQ1wXvFg>> - Videojuego de plataformas (2020). A *Wikipedia*. Recuperat de: <https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego_de_plataformas> - Xarleston (2020). A *Viquipèdia*. Recuperat de: <<https://ca.wikipedia.org/wiki/Xarleston>>
