

MÚSICA Y CINE: MUSICALIZACIÓN DEL CORTOMETRAJE *LA VENGANZA DEL CAMERAMAN*

Alberto Carranza - Daniel Reinoso
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Artes

Resumen

El presente trabajo narra los distintos momentos de la elaboración durante 2019 de una música para un cortometraje producido en 1912. En él, Alberto Carranza, expone los diversos pasos realizados durante la elaboración de la musicalización, trabajo final de la asignatura *Música incidental*.

Mediante la difusión de estos procesos de trabajo, esperamos hacer un aporte como antecedente hacia una producción audiovisual integral, vinculada con nuestra identidad: universitaria, platense, bahiense, provincial, nacional...

Palabras clave: cine, música, análisis, musicalización, realización

Texto

Datos del cortometraje

Título: La venganza del cameraman

Duración: 13 minutos

Realizador: Ladislaw Starewicz

Música: Alberto Carranza

Cátedras responsables (FdA-UNLP): Realización 4 (DAA) y Música incidental (DM)

Información sobre la película *La venganza del Cameraman*

El realizador ruso Ladislav Starewicz (1892 – 1965) creó algunos de los trabajos más imaginativos y encantadores de la llamada “Stop-motion” (Esta es una técnica de animación que se basa en hacer que objetos que están estáticos parezcan estar en movimiento. Requiere una cámara de vídeo que pueda grabar un solo fotograma cada vez. Funciona grabando un fotograma, parando la cámara para mover el objeto, y entonces grabando otro fotograma y así sucesivamente. Cuando se ve la película, parece que el objeto se mueve por sí solo. La película fue realizada en Rusia en 1912 y trata sobre el amor y la infidelidad en un matrimonio de insectos.

Propuesta de musicalización

La propuesta fue musicalizar en tiempo real una película originalmente muda, *La Venganza del Cameraman*.

Para ello trabajé con el grupo de creación colectiva en tiempo real *Ars in Sonora*.

<https://arsinsonora.bandcamp.com/>

A partir del análisis de las imágenes, diseñé las pautas a seguir.

Cada indicación se asoció a un gesto corporal del director, así "venganza" era morderse el dedo a la manera de vendetta, "amor" las manos al corazón y "odio", los

puños cerrados, que a su vez estaban asociados a comportamientos musicales diferenciados, pero con un grado alto de no determinación.

Para el orden de las señas tuve en cuenta el que se usa para la improvisación por señas: QUIÉN-QUE-CÓMO-CUANDO

El director del ensamble escuchaba las consignas por auriculares y mediante las señas acordadas, l@s instrumentistas podían sincronizar la improvisación con la proyección de la película.

El espectáculo se realizó dos veces en público, la primera en agosto de 2019 en el Museo de Arte Contemporáneo de Bahía Blanca organizado por Bahía in Sonora, y la segunda el 5 de octubre del mismo año durante la 9na edición del Encuentro de Música de los siglos XX y XXI, Bahía Actual, en el Centro Histórico Cultural dependiente de la Universidad Nacional del Sur.

<https://bahiactual.org/>

En esta segunda oportunidad pudimos contar con la presencia del profesor Daniel Reinoso titular de la cátedra Música Incidental, para la cual fue hecho este trabajo.

Los ensayos del grupo Ars in Sonora, a partir de los contenidos de la cursada de dicha materia para esta propuesta, nos ejercitaron en el recorrido de un espacio, entre la música pautada y la improvisación libre, que nos permitió desarrollar herramientas novedosas a la vez que acercarnos a un análisis muy eficiente para construir el discurso musical desde la imagen y también en propuestas que involucren exclusivamente lo sonoro.

Estructura dramática

PRIMERA PARTE

Circunstancias dadas

Un matrimonio comparte una vida aburrida y tranquila que cada uno de sus integrantes alterna con relaciones extramatrimoniales.

Personajes

Protagonico: Sr. Escarabajo. Antagonista: Saltamontes (cameraman). Principales: Sra. Escarabajo y Libélula. Secundarios: Grillo (Artista) e Insecto que hace de mayordomo, chofer y mozo. Figurantes: Clientes de la Libélula Alegre y espectadores de la película final.

Conflicto Motriz

El Escarabajo quiere mantener una doble vida a espaldas de su esposa y el saltamontes quiere vengar su orgullo humillado por el Escarabajo.

Punto de giro 1

Cuando el Saltamontes logra filmar la infidelidad del Escarabajo, habilitando su posible posterior venganza.

SEGUNDA PARTE

Punto Medio

Cuando el Escarabajo descubre a su esposa con su amigo artista y produce una escena de celos (Anticlimax)

Punto de giro 2

Cuando el Escarabajo decide llevarla al cine.

TERCERA PARTE

Climax

Cuando la película resulta ser la prueba de infidelidad del Escarabajo.

Resolución

La violencia en la sala de cine trae como consecuencia que el matrimonio termine en la cárcel por no tolerar la exposición pública de su intimidad

ALGUNOS CONCEPTOS RELEVANTES

Los puntos de giro son situaciones que cambian el sentido del relato: si no hubiera podido filmar, no hubiera podido vengarse; si no hubieran ido al cine, la venganza no podía concretarse.

A su vez, los puntos de giro cierran los actos provocando un salto temporo-espacial: del hotel a su casa, de su casa al cine.

El punto medio es una situación que profundiza al conflicto: El infiel se muestra intolerante con la infidelidad de su cónyuge, quedando más expuesto a las represalias de esta.

En el caso de esta película el inicio del anticlímax y el clímax corresponden a un gesto similar: Puesta del sombrero del Artista a la Sra. Escarabajo y Rotura del cuadro y paraguazos al Sr. Escarabajo y rotura de la pantalla del cine.

Plano por plano

Respecto los colores de la película

Los mismos acompañan la narrativa. El azul es siempre para exteriores salvo cuando están en la celda al final. El rojo es el que llamamos "venganza", que es cuando se dan las acciones en contra del escarabajo por parte del cameraman. El amarillo/sepia en general es para interiores.

Todos los carteles son negros excepto el que corresponde a la señora escarabajo: "Querido. Se ha ido. Estoy sola. Vení! Bea" en la segunda parte (vinculado al anticlimax y el cartel del punto medio temporalmente hablando, "La Sra. Escarabajo también es inquieta. Su amigo es artista").

Página 1 del Análisis de montaje en cuatro columnas:

PLANOS	PERSONAJES	DESCRIPCIÓN	CONSIGNAS
PRIMERA PARTE			00,01' Odio
00,04' Título THE CAMERAMAN'S REVENGE (LA VENGANZA DEL CAMERAMAN)		Cuerdas, anticipación tema conflicto motriz "Odio" (cuerdas) cresc. dim. Voz Alfredo	00,04' M 00,06' cresc. dim. 00,10' Cerrar cuerdas
00,14' CARTEL 1 "El Sr. y la Sra. Escarabajo tienen una vida familiar demasiado tranquila. El Sr. Escarabajo es inquieto y hace frecuentes viajes a la ciudad".		Voz Alfredo, al final de la primera oración entra "Casa" (banda)	00,14' M 00,17' Stop cartel 1) 00,18' Casa 00,22' M
00,24' Casa de los Escarabajos: Mayordomo y Sra. Escarabajo preparan la valija del Sr. Escarabajo.	Mayordomo Sra. Escarabajo Sr. Escarabajo	"Casa" (banda)	00,43' cuerdas ir con banda
00,48' El Sr. Escarabajo sale de la casa y sube al auto con el Mayordomo de chofer.	Sr. Escarabajo Mayordomo	"Casa" (cuerdas ir con banda)	00,48' M 01,09' piano
01,12' CARTEL 2 "Sus negocios lo llevan siempre al club nocturno "La Libélula Alegre". La bailarina de allí lo comprende".		Mismos continúan pp Voz Alfredo	01,12' M 01,13' Stop cartel 2) 01,14' mf
01,18' El Sr. Escarabajo mira el cartel de la puerta del club nocturno y entra.	Sr. Escarabajo Mayordomo	Mismos continúan mf. Al entrar el escarabajo a la "Libélula alegre" cierran cuerdas a la vez que la banda ataca la marcha	01,18' M 01,24' Casa en dos y cerrar cuerdas
01,31' Está sentado a la mesa con el Cameraman (Saltamontes). 01,31' Baile de la Rana. 01,56' Baile de la Libélula. 02,14' Libélula y Cameraman 02,24' El Sr. Escarabajo tira al piso al Cameraman. 02,28' El Sr. Escarabajo con la Libélula y el Cameraman se va.	Sr. Escarabajo, Cameraman y Otros Rana Mayordomo Libélula	Baile Rana: "Casa" en 2, marcha (banda) Telones: Platillos (Metáfora del aplauso) Cierra Martín Baile Libélula: "Amor" Solo Cello, acompañamiento cuerdas Platillos Beso Libélula y Cameraman, interrumpen cuerdas y platillos y	01,31' M 01,39' Martín aplausos y cerrar banda 01,46' M 01,49' Amor y cerrar Martín 01,56' M 02,01' Martín Aplausos 02,06' M 02,07' Breve interrupción Amor y cerrar Martín

Grupos de ejecutantes, Materiales y Consignas

Banda: Flauta, Corno, Contrabajo, Teclado y Percusión. Inician la ejecución de los siguientes materiales:

“Casa”: Melodías diatónicas. Puede ser, libre, en 2 (marcha) o en 3 (vals).

“Venganza”: Sonido de proyector, trémolos, frullatos, técnicas extendidas, materiales complejos.

Cuerdas: Violín, Viola y Cello.

Inician la ejecución de los siguientes materiales “Odio”: Notas tenidas y Movimientos lentos de microtonos. “Amor”: Melodías románticas. Puede pedirse libre o en 3 (vals).

Consignas grupales que aparecen varias veces:

Odio, Amor/Amor en 3, Casa/Casa en 2/ Casa en 3, Venganza, Ir con, Cerrar, Luego, Irse, Todos, Acorde tenido.

Consignas particulares o que aparecen una sola vez:

Martín aplauso/Martín puerta/Martín triángulo

Caída escalera

Loló lee la carta luego retoman el vals

Venganza luego Amor (Cerradura la primera vez)

Breve interrupción Amor (Beso entre el Cameraman y la Libélula)

Salvo algunas indicaciones de dinámica, de tempo y la consigna “irse”, las consignas se realizan en dos momentos, es decir luego de la seña particular se espera la seña de ejecución. En el caso de la grabación, se ejecutan al metrónomo posterior en el tiempo fuerte que tiene dos tiempos de levare.

Cuando hay dos acciones unidas por una “y”, en el momento de la seña de ejecución se realizan las acciones a la vez, por ejemplo “Venganza y cerrar cuerdas”, Fausto hace las dos señas en forma sucesiva y se realizan al momento de la seña de ejecución posterior a las señas de las consignas, las dos acciones a la vez.

La indicación de “luego” implica dos acciones que se realizan en dos metrónomos sucesivos en el orden en que fueron expresadas.

GRUPO DE INSTRUMENTISTAS:

Cada indicación se asoció a un gesto corporal del director, así "venganza" era morderse el dedo a la manera de vendetta, "amor" las manos al corazón y "odio", los puños cerrados. El resto las sacamos de las que se usan para improvisación con señas con el siguiente orden temporal:

QUIÉN-QUE-CÓMO-CUANDO

Para poder ahorrar señas unifiqué QUIÉN Y QUÉ, de manera que cuando era CASA Y VENGANZA lo hacían el grupo que conformaba la banda, quedando definido QUIENES lo hacían y QUE comportamiento musical. De la misma manera, las cuerdas hacían el ODIO Y AMOR, con los comportamientos musicales descritos en el pdf. El COMO, por ejemplo, en 2 (marcha) ó en 3 (vals) se acompañaba con la otra mano. Los reguladores se hacían sobre el discurso. El CUANDO era la indicación final que correspondía al metrónomo.

Bibliografía

Chion M. (1999). *El Sonido*. Barcelona: Paidós.

Chion M. (1997). *La Música en el Cine*. Buenos Aires: Paidós.

Chion M. (1993). *La Audiovisión*. Barcelona: Paidós.

Espinosa L. y Montini, R. (1997). *Cómo escribir un guión*. Buenos Aires: Kliczkowski Publisher.

Pavis P. (1998). *Diccionario de teatro*. Barcelona: Paidós.

Sanchez R. (1970). *Montaje Cinematográfico, Arte de Movimiento*. Santiago de Chile: Pomaire.

Strasberg L. (1997). *Un Sueño de Pasión*. Buenos Aires: Emecé.