

MÚSICA Y CINE: MUSICALIZACIÓN DEL CORTOMETRAJE MEMORIAS

Ramiro Robert - Agustín Galli - Daniel Reinoso
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Artes

Resumen

A partir del año 2019, los departamentos de Música y Artes Audiovisuales de la Facultad de Artes (FdA-UNLP) vienen llevando adelante un proyecto de producción en colaboración, mediante las cátedras de Música Incidental y Realización 4. La situación de pandemia que hemos padecido, paradójicamente afianzó los vínculos de aquel momento inicial.

El presente trabajo narra los distintos momentos de la elaboración de la música de un cortometraje producido durante 2021. En él, se relata cómo estudiantes músicos y cineastas comenzaron a vincularse y luego a trabajar juntos, tomando las decisiones necesarias para lograr un producto digno de exposición.

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, nacional.

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

Texto

Datos del cortometraje

Título: Memorias

Realizadores: Elio M. Scollo, Antonella Russo, Kattllario

Actor: Sebastián Luján

Música: Ramiro A. Robert, Agustín Galli

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

Introducción

Comenzamos a idealizar la propuesta de musicalizar el cortometraje en cuestión, en octubre del 2022, dada la consigna de la materia Música Incidental, con aproximadamente un mes de tiempo para la realización del trabajo final que se presentó finalmente en noviembre del mismo año.

Entrevista a los cineastas para acordar formas de trabajo

Luego de recibida la consigna y fechas límites por parte de la cátedra Música Incidental proseguimos en obtener la mayor información posible acerca del corto. Para esto nos pusimos en contacto con sus creadores vía mail y ellos nos proporcionaron un video, un guion provisorio y un storyboard; además de responder algunas preguntas puntuales nuestras referentes al corto. Ellos estaban todavía trabajando en el proyecto, por lo que la versión final no estaba definida todavía, y a lo largo del tiempo de trabajo nos enviaron múltiples versiones con las que tuvimos que ir acomodando la música. Cuestiones de sincronización, recorte de materiales, secciones a rever, variaciones y nuevos materiales fueron surgiendo mientras ellos nos mandaban sus avances.

Estas fueron algunas de las preguntas respondidas en los primeros intercambios con el grupo de cine:

1. ¿Qué intención tienen con el corto?
 - a. ¿La intención es contar la historia de un desaparecido?
2. ¿Qué historia quieren contar?
3. ¿La música acompaña el suspenso?
4. ¿Va a haber una escena que no vamos a poder visualizar?
 - a. ¿Cuándo va a estar la última versión?

Luego de estos mails con preguntas y respuestas pudimos concretar en juntarnos por Zoom para hablar mejor del corto y su música, en la cual pudimos vernos las caras y el intercambio fue mucho más provechoso. Luego entablamos una comunicación informal a través de WhatsApp, y allí proseguimos intercambiando información de acuerdo a los avances de cada grupo hasta el final del proyecto.

Descripción y análisis del cortometraje

Luego de recibido el corto, o por lo menos una versión de él, y resueltas nuestras dudas, proseguimos a analizarlo según las herramientas que adquirimos en la cursada. Dividimos el corto en tres actos y analizamos cada uno en base a las siguientes premisas:

Acto 1:

- Circunstancias dadas: Madrugada de trabajo en un departamento
- Presentación de personajes: Un solo protagonista
- Presentación de conflicto motriz: Conflicto con el entorno y consigo mismo
- Cierre con el primer punto de giro: Primeros ruidos escuchados en el departamento

Acto 2:

- Protagonista en búsqueda de su deseo: Descubrir qué es lo que está sucediendo en el departamento
- Punto medio (profundización del conflicto): Movilización del protagonista dados los sonidos extraños
- Segundo punto de giro que cierra el acto: Ruido fuerte que pone en alerta al protagonista

Acto 3:

- Clímax (antesala a la resolución): El protagonista intenta huir de su departamento
- Resolución (desaparece el conflicto): El protagonista logra llegar a su balcón y escapar
- Conclusión: El protagonista despierta de su visión

El corto es un thriller o de terror psicológico, el cual cuenta una historia ficcional enlazada a una historia verídica. Su protagonista es Martín, nieto de Sylvia Berman e hijo de Irene Laura Torrents que desapareció en la dictadura cívico militar en Argentina. La historia toma esta parte de la realidad histórica y sumerge a nuestro protagonista en un sueño donde florecerán los recuerdos o memorias de su abuela, que son entrelazados al mismo tiempo con la vida de Martín, ya que todo ocurre en su departamento. Estos recuerdos serán ruidos o hechos sobrenaturales en la visión de Martín, y todo transcurre mientras él se encuentra en su casa trabajando en un escrito que comprende las memorias de su abuela Sylvia.

El film, entonces, transcurre dentro del departamento del protagonista, que como dijimos irá escuchando y sintiendo hechos extraños que nos dejarán en suspenso y tensión hasta su culminación, en donde el protagonista logrará salir de su departamento e irá hacia su balcón, que será el último escenario antes de que despierte de su visión.

Elaboración de la propuesta de musicalización

A partir de los análisis del corto y su interpretación, pasamos a generar ideas musicales para el mismo. Tuvimos en cuenta escenas, climas, posibles sincronizaciones, planos y demás aspectos para generar nuestros materiales de trabajo. Elegimos los instrumentos, la armonía, articulaciones, dinámicas, dónde sí y

dónde no poner música, cuestiones generales de la trama musical así como las específicas.

Elegimos unos cinco instrumentos (vibráfono, arpa, corno, platillos y gong) y no una orquesta o algún conjunto grande de instrumentos para demarcar algo más camarístico e íntimo, yendo con la idea misma del corto que ocurre en un lugar pequeño y tranquilo.

El corto, en palabras de su director (tomadas de una de las entrevistas), indica que se va torciendo el espacio cada vez más a través que el tiempo transcurre en el film, es decir, que la tensión a través del tiempo es cada vez mayor. Con esta premisa elegimos un marco de escala disminuida no-tonal, lo que permite transcurrir acorde tras acorde, en la mayor parte de todo el cortometraje, generando una idea de tensión tras otra, sin resolver, aggiornando la disposición de Martín que se encuentra inhabilitado en su accionar debido a una supuesta psicosis que lo lleva a situaciones de conflicto interno o con su propio "yo". Es la elección de esta escala disminuida en los instrumentos tónicos, por la representación de la no cadencia tonal, que nos permite acompañar esta idea de intensificación de la tensión en el transcurrir. Lo mismo quisimos remarcar sobre cada instrumento: por ejemplo, en el efecto de los platillos, con trinos en crescendo que se pierden en el suspenso, van de la mano con las tensiones sin resolución de la trama y de la armonía seleccionada. O con el vibráfono, que se irá modificando su timbre a partir de modificaciones en su espectro, sintetizado progresivamente a medida que se va agravando el conflicto.

La utilización del gong fue en especial particular, porque solo aparece en un momento del film, y es cuando éste llega a su punto cúlmine. Las inquietudes respecto a los ruidos que escucha Martín lo llevan a salirse de su ocupación más de una vez, hasta que, por medio de la acumulación de tensiones, llega el último momento en el que se mira en el espejo y vé que una bolsa le tapa la cabeza asfixiándolo. Ese ataque repentino es reflejado con el sonido del gong, que cumple una función novedosa y es parte del momento clímax: marca una situación grotesca, siniestra.

Esta especie de tensión acumulativa, tiene una resolución sobre el final, en la anteúltima escena, cuando Martín sale al balcón y cambia el panorama, hay una resolución del conflicto, por ende, acompañamos este cambio dejando de lado la tensión armónica antes definida y cambiamos a la utilización metafórica de enlaces tonales-cadenciales, la ausencia del tritono que fue utilizada en los disminuidos hasta ese momento ya no está presente. Todo esto funciona desde la música dándole una coherencia correlativa a la trama, acompañando lo que se cuenta desde el sonido, tratando de sumergir al espectador desde todos sus sentidos en la historia contada.

Pasos seguidos en la composición, interpretación y registro musical

Para la composición con los materiales previamente descritos se trabajó mucho con la sincronización de planos. Por ejemplo, en el comienzo hay una clara sincronización dada por el ataque de cada acorde y los cambios de cámara. Distintos momentos de tensión fueron acompañados por la sincronización de nuestra música, por lo tanto, los tiempos de cada sección y sus culminaciones fueron dadas en parte por la estructura de las imágenes. Momentos también de intriga y tensión fueron apoyados por nuestra música. También tuvimos en cuenta una sección del corto en donde se escuchan sonidos diegéticos importantes para la trama, sonidos no musicales que deberán ser captados sin ninguna distracción por el oyente, por lo que optamos de allí no insertar ningún tipo de música.

Todas estas decisiones de acompañar la inteligibilidad de la trama fueron puestas en discusión entre integrantes de nuestro grupo mientras íbamos componiendo cada sección con los materiales seleccionados, tomando notas del tiempo de cada sección en dónde queríamos música y ajustando cada sección de acuerdo a la escena seleccionada.

Los instrumentos que elegimos no estaban a nuestra disposición para ser grabados, y dado el poco tiempo de realización tampoco era factible buscar instrumentistas para realizar grabaciones, por lo que optamos por usar instrumentos MIDI. Esto tiene ventajas y desventajas. La ventaja es la rápida respuesta del software en entregarnos el material musical, la desventaja es la falta de "realidad" en estos sonidos. Por lo que esto tuvo que ser compensado con un mayor trabajo de edición de los instrumentos MIDI y una mayor elaboración desde la mezcla del sonido.

Procedimientos de ajustes y correcciones

Como mencionamos previamente, los cineastas nos fueron entregando múltiples versiones del corto a lo largo de su musicalización, por lo que los ajustes y correcciones fueron una obligatoriedad. La sincronización del audio y el video debieron hacerse una y otra vez, algunas veces hasta llegado el caso en el que la música tuvo que hacerse de nuevo para volver a encajar.

Los ajustes de la mezcla como densidades, reverberancias, efectos y ediciones de tiempo se hicieron casi en todo momento del proyecto. Siempre tratando de que quedara lo mejor posible.

También fueron necesarios ajustes en cuanto a lo compositivo en sí. Secciones que tuvieron que retocarse con procedimientos de variación para que pudieran integrarse mejor con lo que sucedía desde la imagen.

Conclusiones respecto al producto obtenido y la experiencia obtenida

Este fue nuestro primer proyecto de musicalización de un film, y no podemos decir más que nos llevamos mucha experiencia y conocimiento adquirido. Quedamos satisfechos con el trabajo y su versión final, muy conscientes de que siempre puede quedar mejor. Más allá de todos los inconvenientes en el trayecto, pudimos disfrutar el proceso de análisis y composición. Tener enlaces con compañeros de cine para futuros proyectos y adentrarnos en este mundo de música de cine nos incentiva en seguir mejorando nuestras habilidades compositivas.

Trabajar lo musical desde la imagen no es algo que se haga mucho en nuestra carrera de composición, por lo que esta experiencia la consideramos muy fructífera. Nos enseña que hay más formas de trabajar el sonido y nos abre un camino nuevo en cuanto a la composición musical.

Trabajar en conjunto con cineastas, el tener a la imagen como mediadora en nuestra música, el hallar diferentes estrategias para la composición conforme a la trama y

demás factores en los que tuvimos que trabajar, nos dejan múltiples aprendizajes y experiencias que creemos serán beneficiosas para nuestra formación como músicos compositores.

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.