

MÚSICA Y CINE: MUSICALIZACIÓN DEL CORTOMETRAJE *PRESENTE, AUSENTE*

Christian Avón - Pablo Loudet
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 2020. En él, se relata cómo estudiantes músicos y reciben de estudiantes cineastas un relato de ficción representado mediante un fotomontaje sonorizado, con el objetivo de musicalizarlo, logrando finalmente 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, provincial, nacional...

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

Texto

Datos del cortometraje

Título: Presente, Ausente

Realizador: Rafael Rodrigo Bravo

Música: Christian Avón,

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

Análisis estructural

Para la musicalización se hizo un análisis del corto para poder realizar la propuesta. La película tiene una estructura clara y definida en 3 momentos:

- Introducción: a través de las imágenes y del texto se expone la idea de que estamos hechos de recuerdos.
- Inicio del conflicto: el personaje narra la historia desde un punto de vista melancólico y triste, sin embargo, las imágenes son de un pasado feliz, es decir su presente es el triste.
- Conflicto y final: el personaje utiliza los recuerdos de un pasado mejor para tratar de superar su estado actual, aunque en la segunda parte dice ser una persona que no le gusta vivir de los recuerdos, los utiliza para recordarse que su presente triste y solitario es solo una etapa más en su vida y que puede salir de él.

La narración pareciera ser un poema, así que se transcribió con esa misma intención, con la idea de que la música debería acompañar a ese poema.

Hay que aclarar que no todo el cortometraje tiene música, se propuso que el leitmotiv musical sirviera para conectar ideas entre las diferentes partes de la película.

Propuesta musical

El material musical consta de un leitmotiv que representa el recordar. Está elaborado en base a una escala pentatónica con centro en *mi*. Para los instrumentos se pensó en un piano sin apagadores para que tenga una resonancia libre, la idea es que cada sonido se prolongue todo lo que pueda pero que sea finito, que represente el recordar en la vida (según la idea del cortometraje), además, el piano sin apagador y microfoneado muy cerca resulta en una sonoridad más difusa que en un piano no preparado de esta manera.

Como segundo instrumento se pensó en el violoncello, para que aporte mayor componente armónica y con una tesitura más grave.

Luego de ello se elaboró una partitura donde se presentaba el leitmotiv, con algún desarrollo y con las melodías a octavas de diferencia, también hay solos de piano y de violoncello.

Luego de ello, se ensayó mirando el cortometraje, además de distinguir y anotar la duración de la participación de la música en los segundos definidos previamente.

Con todo lo pautado se empezó con la grabación de la música. Al no poseer los instrumentos acústicos se recurrió a VSTi. Esto permitió que la edición sea más fácil de realizar.

Propuesta del montaje musical

Los ajustes y correcciones se hicieron revisando el cortometraje con la poesía que declamaba el personaje:

Nacer, *La música empieza, línea pentatónica, notas quebradas descendentes.*

existir,

amar

y recordar

es parte de nuestra esencia humana (*dicha esta frase se incluye un violoncello para darle mayor profundidad al leitmotiv, ya que habla de esencia humana, entonces se trata de rellenar más el rango espectral audible, como simbolizando un todo*)

y parte de eso que llaman vivir.

Acá no hay música, se deja al sonido ser, para que se entienda el texto y contexto y no saturar. Empieza el corto en sí mismo, lo primero es una especie de introducción.

Hoy los recuerdos de mi pasado

son una perfecta brújula

que no me permite

perderme en este presente,

en ellos encuentro respuestas,

y en ellos,

hoy me sumerjo más que nunca.

La música vuelve a sonar, ya que hay una relación entre el no gustar vivir de los recuerdos pero que es necesario para construir un presente. Es decir, el recuerdo sigue presente. La narración tiene un tono melancólico pero las imágenes son de recuerdos felices, la música acompaña esa dualidad.

No soy de los que les gusta

vivir de los recuerdos

sino de construir y ser en el presente

pero la cuestión es que el presente

hoy está ausente.

El final de la música se alarga, ya que menciona la palabra ausente, pero es el cello quién tiene un envolvente mayor, así que será un adelanto de lo que vendrá después musical y visualmente.

Con el sonido del trueno se da inicio a la segunda parte del cortometraje. Es el presente del personaje.

El tiempo se disuelve,

las distancias cambiaron completamente,

hoy los metros son kilómetros

y si quiero recordar el camino

me pierdo en este nuevo paisaje

débil, enfermo y frío. *Empieza el leitmotiv fundiéndose primero con el trueno, no hay piano, el registro es grave, es más lento, es el recuerdo que aparece.*

Pero de algo sí estoy seguro

es que pronto, *aquí la melodía hace una segunda menor ascendente, es la música contando, adelantándose, que hay un intento por salir adelante, pero que aún es muy débil ese intento*

esta tormenta,

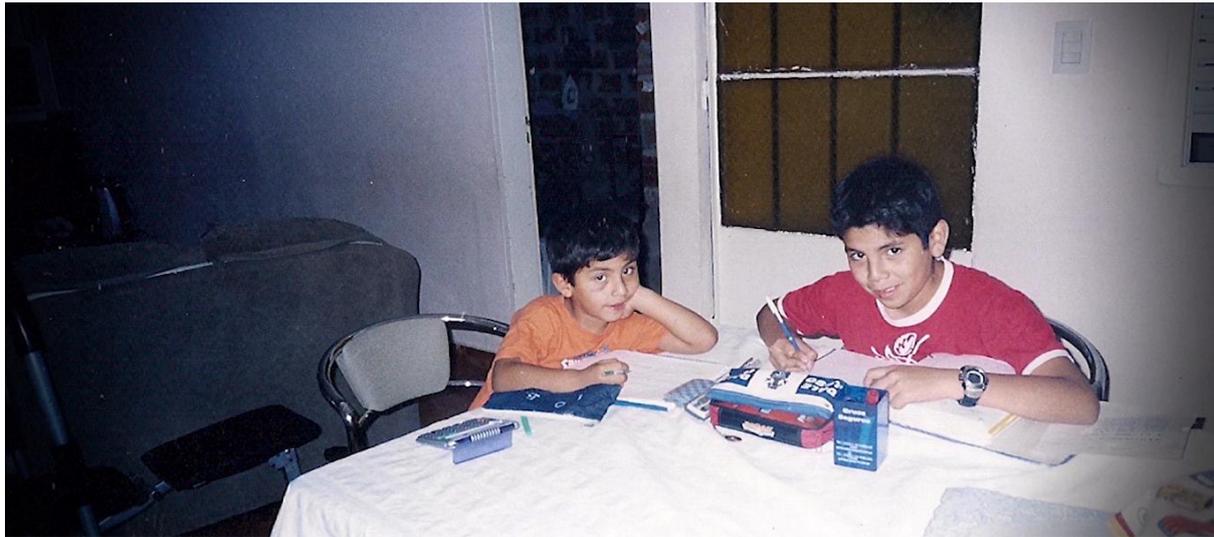
terminará.

Fin del cortometraje.

Conclusiones

- Al no contar con la participación del director del cortometraje, se tuvo que realizar un análisis de los cortometrajes para entender la obra. Más provechoso hubiese sido el poder contar con los realizadores y ver si la propuesta musical iba de la mano con lo requerido por los realizadores.
- El no poder contar con la participación de los realizadores también ocasionó que la musicalización del cortometraje “Lo que hay debajo”, en el montaje final, estuviera en una sincronía diferente a la propuesta por el compositor.
- Las devoluciones y correcciones sobre la musicalización de ambos cortos fue realizada entre los mismos compositores, esta fue la estrategia utilizada debido a la falta de contacto con los realizadores.
- Como práctica compositiva resultó en un aprendizaje provechoso en nuestra educación musical como compositores. En las clases de composición siempre se trata de plasmar una idea propia utilizando todos los recursos posibles en cuanto a instrumentación y orquestación. Para este caso, tuvimos que trabajar desde la mirada del otro, poniéndonos en el lugar del realizador y tratando de acompañar a la propuesta audiovisual, utilizando recursos y herramientas que sirvan a la idea de la película y no de la música en sí misma.

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.