

MÚSICA Y CINE: MUSICALIZACIÓN DEL CORTOMETRAJE VÍA (PROYECTO ESCENARIOS)

Ana Castillo Flores - Elías Ciambotti - 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: Vía (Proyecto escenarios)

Realizadores: Loana Ojeda, Salvador González

Música: Ana Castillo Flores, Elías Ciambotti

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

Descripción y análisis de la pieza audiovisual a musicalizar

El corto es un drama animado, realizado con la técnica de rotoscopia. Transcurre sin un protagonista, presentando distintas historias entrelazadas que se van relevando, problematizando cómo los mandatos sociales condicionan y entran en conflicto con la vida de los personajes. A su vez, se puede interpretar al *tren* como una metáfora de “la vida en sociedad” que ellos se cuestionan y la primera escena muestra a las personas viviendo por fuera de él.

A través del tren es que transcurre la temporalidad de los hechos, las personas crecen en él, y las distintas imágenes que se presentan disparan a nuevos escenarios que desarrollan las historias entrelazadas. *(En el transcurso de la vida de los pasajeros del tren, los acompaña “su historia personal” flotando al lado de ellos. Mientras crecen, van trasladándose a los vagones contiguos y en cierto momento deben dejar atrás su trayecto, si es que quieren “seguir adelante”)*

Acto I

- **Circunstancias dadas:** Dos personas hablando en un parque de forma distendida.
- **Personajes:** Sin papel protagónico. Las dos personas que hablan en el parque, el niño y los papás en la cena familiar.
- **Conflicto motriz:** El almuerzo familiar tenso (conflicto con el entorno).

- **Primer punto de giro:** La casa está en una cinta de fábrica, resulta ser una “réplica en serie”.

Acto II

- **Punto Medio:** Niños abriendo regalos de acuerdo a mandatos sociales que rigen sobre ellos.

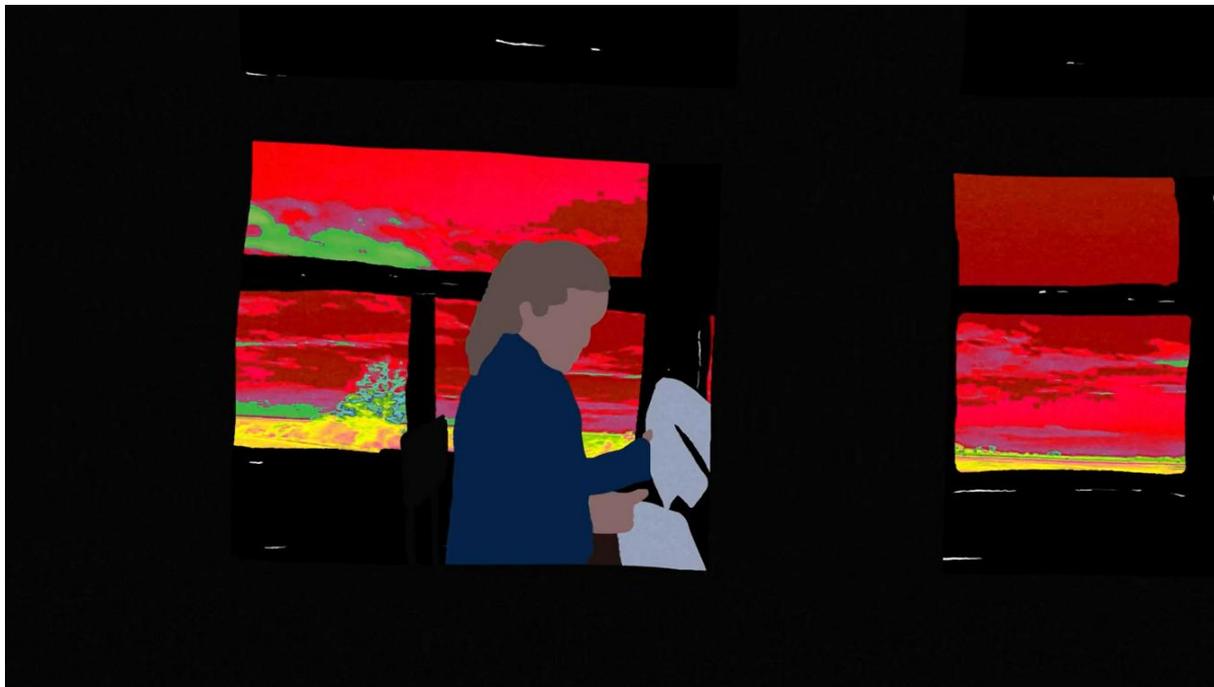
- **Segundo punto de giro:** Cuando un niño en el tren pasa al siguiente vagón y, por consecuencia, se produce su crecimiento. La atención se traslada a la persona sentada delante de él, que está leyendo el diario.

Acto III

- **Clímax:** Una figura humana, en un espacio ficticio, se posiciona en lo que aparentemente es el borde de una superficie, mientras que se incrementa la tensión sonora.

- **Resolución:** El personaje que estaba leyendo el diario se levanta de su asiento y se dirige a una puerta, donde debe decidir si dejar o no el círculo flotante que le acompaña.

- **Conclusión:** Final abierto.

Elaboración de la propuesta de musicalización

Al ver el corto por primera vez, aún no estaba terminado debido al largo proceso que implica la animación con la técnica de rotoscopia, por lo tanto, varias escenas estaban bocetadas con imágenes fijas, sin audio y los subtítulos estaban presentes hasta la mitad del corto. Luego de verlo, nos reunimos para charlar sobre nuestras primeras impresiones y así consensuar un análisis de la obra, relejendo la sinopsis y el guion técnico.

Aquel primer análisis nos permitió pensar en un escenario sonoro que podríamos construir para potenciar el discurso. Nuestra primera idea fue focalizar en aspectos referidos a timbres y texturas, diagramando los puntos de mayor y menor densidad, así como momentos que podíamos prever que el sonido ambiente (que aún no había sido grabado) no debía ser competido.

Entendiendo que la historia desarrollada es abierta a diferentes interpretaciones y trabaja con la incertidumbre, y teniendo en cuenta que nos encontramos con un boceto del corto, teníamos muchas dudas sobre la trama para consultar en nuestra primera entrevista. Llegamos a la conclusión de que el clima sonoro debía tener una tensión que decidimos llevar a cabo a través de la instrumentación electroacústica, sirviéndonos de técnicas acusmáticas (aquellas que distorsionan el timbre para evitar la referencia a las fuentes sonoras).

Entrevista con los cineastas para acordar formas de trabajo

Luego de la primera aproximación que tuvimos con el corto, nos pusimos en contacto con los directores para sacarnos las dudas y así poder comenzar a concretar la música para cumplir con las fechas estipuladas.

En nuestra primera reunión les preguntamos:

- ¿Los personajes van a tener voz hablada? ¿O los diálogos sólo se van a representar en subtítulos?
- ¿La animación está finalizada? ¿Las imágenes estáticas van a ser reemplazadas o van a continuar así en su versión final?

- Los diálogos que están en el guion técnico y no en la animación ¿Van a estar en la versión final del corto?
- En el guion técnico hay niños que corren en la salida del colegio, mientras que en el corto el colegio no se ve. ¿Va a estar en la versión final del corto?
- Puesta en común de la estructura dramática, para saber si la pensaban de la misma manera.

A partir de ese momento estuvimos en continuo contacto enviándonos avances mutuamente.

Pasos seguidos en la composición, interpretación y registro musical

Una vez concretada la entrevista, comenzamos a definir los materiales musicales con los que íbamos a trabajar. En principio decidimos musicalizar dos fragmentos: El comienzo del corto hasta el almuerzo familiar, y la segunda aparición del tren hasta el cartel publicitario.

La escena del comienzo fue pensada como un incremento de tensión y densidad desde un silencio musical (sólo sonido ambiente) hasta el punto máximo al momento del cruce del tren. Esto fue construido con una nota pedal en registro grave que aumenta en intensidad, a su vez que se le suman procesos electrónicos iterados que anticipan el advenimiento de un tren, y un sampleo de gran cassa en crescendo.

Lo siguiente que hicimos fue musicalizar la escena del almuerzo familiar, cuya composición fue basada en un imaginario de argentinidad (propuesta por los directores). Sirviéndonos de la presencia de un noticiero reproducido en la televisión, realizamos citas y referencias a diferentes músicas y sonoridades que podrían referenciar a esa construcción tales como un bandoneón, una trompeta de cancha, un vendedor ambulante, entre otros.

El elemento conductor de la trama es el tren, a su vez que es el único espacio que se presenta tres veces, por lo que una de las propuestas que le realizamos a los directores fue hacer una música específica del tren, que varíe en cada una de sus apariciones de acuerdo a las particularidades de cada escena. Compusimos el segmento de la primera aparición tomando un sampleo de un beat Lo-Fi de música ambiental, modificando el timbre y las alturas por medio de distintos plugins y sus parámetros. A su vez, se produjeron nuevas configuraciones texturales, debido a que el "efecto" perceptivamente comienza a tomar más relevancia que la fuente sonora que se está alterando. La idea generadora de este fragmento fue que, metafóricamente, un elemento musical de connotación tranquila y calmada (como las compilaciones de YouTube de música "chill" para relajarse o para estudiar) genere la función gestual de incomodar, incluso anticipar la sensación de que hay algo malo en lo que se está viendo.

Hacia los últimos minutos del corto, suceden una serie de escenas, al parecer, dentro de la imaginación del niño que está en la escuela: una figura humana picando piedras en una montaña o mina, en un espacio negro sin espacios ni límites definidos, que luego camina hacia una línea que funciona de "borde". Nuestro plan fue representar, en principio, el vacío,

esa sensación de soledad en medio de “la nada”, e ir incrementando la tensión de esa escena misteriosa. Para ello nos servimos del sampleo de una persona tocando la flauta contrabajo, fragmento al cual le modificamos las alturas y las duraciones para generar una nueva melodía y una nota pedal. Luego grabamos por nuestra cuenta un clarinete, realizando una altura larga en registro sobreagudo. Dicho sonido fue armonizado con duplicaciones transpuestas de la misma pista de audio, generando un acorde disonante superpuesto a la nota pedal de flauta contrabajo. En el momento en que la figura humana se acerca a la línea que representa ese “borde”, sumamos el sampleo de gran cassa previamente utilizado, generando una conexión con anteriores momentos de tensión en los que ha aparecido.

Procedimientos de ajustes y correcciones

El primer avance musical que le enviamos a los directores fue el fragmento desde el inicio hasta el almuerzo familiar, y la publicidad que aparece luego de la segunda intervención del tren. La devolución que recibimos fue que les gustó, pero que preferían que la musicalización del tren sea “menos cargada”, y propusieron que ese “nivel de tensión” que tenía la versión enviada la guardemos para la última escena. Por consiguiente, ese segmento musical lo llevamos a la última escena (la última aparición del tren) y nos sirvió como “vara de medida” para realizar otras dos versiones (para las dos apariciones anteriores del tren) en las que la textura se encuentre más despojada, con menos elementos constitutivos, buscando una tensión creciente entre los tres momentos.

Una vez definida la estructura musical de todo el corto, el siguiente desafío fue adaptar la música a los distintos avances en la animación del corto: En un principio, la segunda mitad del corto estaba bocetado en imágenes congeladas, por lo que las duraciones eran estimadas. Cuando estas estuvieron, tomamos decisiones puntuales sobre estiramiento,

espaciado, ralentización o extensión de los materiales musicales, atendiendo siempre a la sincronización y al hecho de que no modifique sustancialmente las intenciones originales. En el caso puntual de la escena del cartel publicitario (luego de la segunda aparición del tren), el “contenido” de esa publicidad cambió por completo, por lo que la música que habíamos realizado para ese momento dejó de tener sentido, y fue reemplazada por otra.

Por último, muchos de los sonidos ambientales y las “voces” de las personas fueron grabadas en las últimas semanas, por lo que, en ciertos fragmentos, hubo que dar un pequeño retoque al volumen general de la pista musical para no competir con ellos.

Conclusiones respecto al producto obtenido, y a la experiencia adquirida en relación a la altura de cursada de la carrera de composición

La experiencia en torno a realizar música para un cortometraje fue muy enriquecedora y disfrutada. No habíamos tenido antes la posibilidad de trabajar en conjunto con realizadores audiovisuales, ni componer en contextos donde el producto musical tiene la finalidad de servir y potenciar a otro arte. Tuvimos presente a lo largo de todo el proceso creativo factores externos a la propia musicalidad (qué se veía, qué se escuchaba, qué significa, qué sigue, cuánto dura, etcétera) que funcionaron de marcos, límites y disparadores de preguntas: ¿Qué necesitamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué disponemos para hacerlo? ¿Funciona en conjunto con la imagen?

Cabe destacar que durante la producción pudimos aplicar de forma analítica y crítica múltiples conceptos y herramientas aprendidas en otras asignaturas cursadas previamente en la carrera, tales como Práctica Experimental con Medios Electroacústicos, Informática para la Producción Musical, Instrumentación y Orquestación, Composición, entre otras.

Por último, la dinámica de trabajar con otro grupo de alumnos, en este caso de la carrera de cine, con quienes tuvimos una constante retroalimentación respecto a nuestro proceso creativo y el suyo, y que tuvieron que avanzar y madurar su trabajo al mismo tiempo que nosotros, otorga un valioso aporte al campo de la experiencia y a la consideración del trabajo y los proyectos en conjunto, incluso con personas de distintas áreas y disciplinas.

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.