

MÚSICA Y CINE: MUSICALIZACIÓN DEL CORTOMETRAJE *LO QUE HAY DEBAJO*

Gabriel Ávalos - 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 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: Lo que hay debajo

Realizador: Nahuel Vogel

Música: Gabriel Ávalos

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

Análisis estructural

El corto “Lo que hay debajo” es una pieza audiovisual de terror/Horror realizada en su mayoría en blanco y negro.

La estructura tiene principalmente 3 partes:

A: Inicia con un acercamiento de imagen desde el cielo, la casa hasta llegar a la ubicación más cercana de los personajes. Son 2 personas dentro de una casa que perciben la presencia de algo desconocido. Uno de los personajes explica la situación, describe y ubica a “los seres extraños” y expresa sensaciones de miedo a través del dramatismo puesto en los susurros de la voz. El momento que termina esta sección, y comienza la siguiente, se da cuando la chica pregunta “¿cerraste bien la puerta?”.

B: Posterior al momento de “¿cerraste bien la puerta?” cambia la perspectiva de la pieza audiovisual, a una perspectiva desde “fuera” de los personajes. En esta sección aparece una progresiva y acumulativa tensión dada por la densidad sonora y por las imágenes que cada vez muestran más a los “seres extraños”. Una sensación que comparte un “se están acercando” y un “cada vez se ven mejor”. La sección termina con el máximo climax expresado a través de un acercamiento a primer plano de uno de dichos seres y sus sonidos propios, hasta la máxima velocidad de cambio de imágenes terminando con un cambio contrastante; Pantalla en negro.

C: Desde la aparición a pantalla en negro, vuelve el cambio de perspectiva o acercamiento máximo hacia uno de los personajes, reconocido por los sonidos de su respiración agitada. Esto lo utiliza como punto inicial para realizar un alejamiento sostenido creando una sensación de “coda espejo” del momento inicial del corto.

Proceso de montaje de la música:

Previo a la musicalización de la pieza audiovisual se realizaron distintas decisiones y procesos. Alguno de estos procesos son:

- Elección de DAW y utilización de marcadores temporales
- Análisis de estructuras formal de la pieza
- Reconocimiento de puntos articulorios
- Buscar el tempo adecuado en coherencia al tempo de la pieza audiovisual.
- Elección inicial de paleta instrumental (modificable)

Musicalización

La música inicia con excesiva sutileza desde el momento en que el personaje dice estar asustado. La intención de esto es generar una atmósfera; Una atmósfera de extrañeza y desconocimiento de la situación. Manteniendo la sutileza, la música, al igual que la pieza audiovisual, realiza un *crescendo* y acercamiento.

Para poder realizar dicha atmósfera, inicia con una muy baja intensidad y con poca definición, la que se va expandiendo con mayor intensidad hacia las frecuencias graves y de forma más sutil hacia las frecuencias agudas (debido a la percepción auditiva humana de reconocer las frecuencias agudas con mayor facilidad); esto produce un aumento de densidad y ámbito del espectro sonoro.

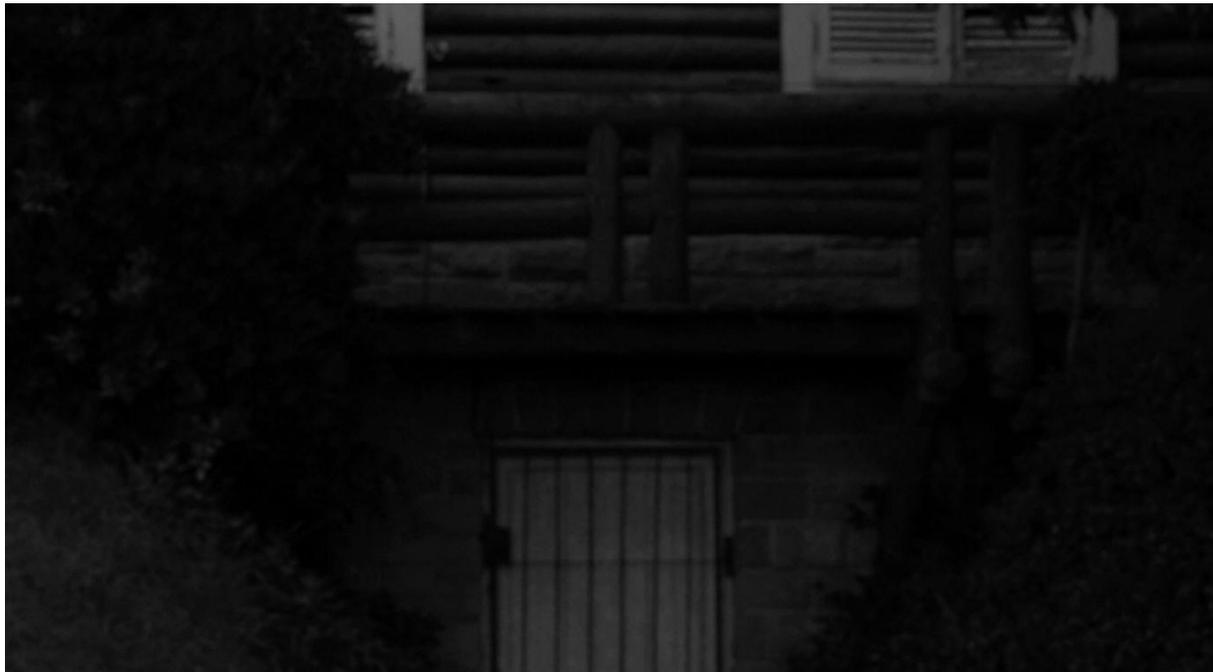
El *crescendo* pronunciado y la clara percepción de la música se expresa cuando el personaje dice “*están por todos lados*”. Esto dado que es entonces cuando se da a entender la presencia de “otra cosa” que explica la razón del miedo.

La utilización de sonoridades graves en general se da principalmente por 3 razones;

- Continuidad a lo anterior sin generar demasiado contraste.
- Alusión al título y la obra en general
- Utilizar un ámbito espectral que no moleste ni sature los rangos de frecuencias del susurro de los personajes; así el mensaje que ellos dan, sigue siendo claro y principal.

“¿Cerraste bien la puerta?”

La música puede realzar situaciones audiovisuales, y una de las herramientas es el contraste que se produce entre el sonido y el silencio. Previo al momento de la frase

“¿cerraste bien la puerta?” aparece dicho silencio, éste genera que el sonido que viene posteriormente, sea desde la percepción sensorial-auditiva un foco principal para el espectador.

Sección B

La siguiente sección, al no tener diálogo de personajes, libera tanto la utilización del rango de frecuencias como su espacialidad sonora. Aparecen sonoridades medias y agudas con mayor presencia. Aparece por primera vez una melodía de violoncello “incompleta” de solo 2 notas (*do# - mi* de forma ascendente).

La estrategia compositiva para acompañar el aumento de tensión que propone la pieza audiovisual, es realizado a través de diferentes herramientas compositivas que acompañan dicho momento:

- Transición dinámica de aumento del ámbito espectral
- Transición dinámica de aumento en la densidad sonora
- Transición dinámica de aumento en la intensidad sonora
- Transición dinámica de aumento de la densidad métrica

“Pantalla en negro”

Al finalizar el clímax y llegar a pantalla en negro, en ese momento contrastante, musicalmente se utiliza un sonido del piano que ya venía sonando, sin embargo en ese momento es un sonido grave y fuerte con el pedal sustain activado. Dicho sonido está dividido en 2 partes:

- El ataque percusivo del piano: como sonido final de la sección de clímax
- La extinción del sonido como parte del comienzo de la sección final.

Sección final.

Posterior a “Pantalla en negro” se utilizan sonoridades del piano en la parte de frecuencias bajas, dando continuidad al punto articulador entre *Climax* y *pantalla en negro*. En esta sección se utiliza también una mayor densidad métrica con carácter irregular mientras se cancelan los apagadores del piano para formar una masa resonante. Mientras tanto el Violoncello realiza la melodía en su registro más agudo con bastante movimiento mientras la imagen se va alejando de la casa. Realiza el sonido final en ese registro cuando la imagen recae sobre el inicio del corto, El cielo con pájaros.

Finalmente reaparece el motivo de la primera melodía de Violoncello, esta vez está presente en el registro más grave del violoncello y de forma completa o *terminada* con la progresión: *re - fa - re - do*.

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.