

FACULTAD DE HUMANIDADES
CARRERA DE MÚSICA

PUERTO FONÍA: SECUESTROS SONOROS
MUSICALIZADOS DE VALPARAISO

PROYECTO DE TESIS PARA OPTAR AL TÍTULO
PROFESIONAL DE MÚSICO CON MENCIÓN EN
EJECUCIÓN INSTRUMENTAL O EN CANTO Y AL
GRADO ACADÉMICO DE
LICENCIADO EN ARTES, TECNOLOGÍA Y GESTIÓN
MUSICAL

SERGIO ESTEBAN SOTO LAZCANO
JOSÉ IGNACIO SOTO LAZCANO

Profesor Guía: Hernán René Moris Aliste

Valparaíso, Chile

2009

Agradecimientos.

A nuestro profesor guía Sr. René Moris Aliste por su trabajo corrigiendo, aconsejando y enseñándonos para poder sacar adelante esta tesis y a su esposa Sra. Valeria Moya Günter por su paciencia al recibirnos en su casa y por sus importantes aportes al proceso de revisión de nuestro trabajo.

A nuestro compañero de curso Juan Cayo, que nos facilitó la partitura de Pedro y el Lobo de Sergei Prokofiev.

A nuestra familia, por apoyarnos desde un principio en estos casi 10 años que llevamos ligados a la música, sin reprocharnos lo que hacemos ni dudar de nuestras capacidades, y por enseñarnos a ser mejores personas.

Y a todos los profesores que tuvimos durante nuestra carrera, gracias a su enseñanza, logramos ser los músicos que somos hoy.

Índice.

	Pág.
I. Introducción	4
Objetivos de la tesis.....	5
Formulación de la hipótesis.....	6
II. Desarrollo	
Capítulo 1.- Bases para entender la Puertofonía.....	7
El sonido y la percepción sonora	8
Concepto de Tonalidad	8
La mimesis musical: Los instrumentos como sintetizador de la realidad. La diferencia entre mímica y mimesis.....	9
El Leit motiv de los objetos cotidianos.....	12
Capítulo 2.- Desarrollo del proyecto: ¿Qué es Puertofonía?.....	13
Elaboración del guión a seguir.....	15
Extracción de personajes, y objetos sonoros a capturar.....	22
Recopilación de muestras de audio.....	22
1. Definición de locaciones a capturar.....	22
2. Análisis y edición de las muestras de audio capturadas....	23
Capítulo 3.- Composición de la obra para poner en práctica la “Puertofonía”.....	27
Elaboración de Leit motiv a partir de las muestras de audio obtenidas.....	28
Capítulo 4.- Escritura formal de la obra	41
Primer movimiento.- Encuentro con Manuel.....	43
Segundo movimiento.- Adicia y el Vagabundo.....	62
Tercer movimiento.- Reencuentro con el Amor.....	79
III. Conclusiones.....	114
IV. Bibliografía.....	115
V. Links de interés.....	116
VI. Anexos.....	117

I. Introducción.

Al despertar cada mañana, comprendemos que en nuestro entorno se encuentran los sonidos de nuestra vida diaria, los que nos familiarizan con este espacio que habitamos e interactuamos, para a la vez poder relacionarnos con las demás personas.

Es en este ambiente de la vida diaria, en donde ocurren todas nuestras historias de triunfos, fracasos, alegrías, tristezas, amores y desilusiones. Y de estas experiencias cotidianas es que brotan las ideas y fantasías en nuestra imaginación.

En esta instancia queremos proponer el concepto de “Puertofonía” como una forma de plasmar en una obra musical, la mayoría de las características sonoras del lugar físico donde se está desarrollando una singular historia dada.

Estos objetos sonoros cotidianos, como por ejemplo, el simple sonido del motor de una micro en el Barrio Puerto, se transducirá¹ específicamente en su correspondiente motivo musical instrumental, que será, a su vez, parte de nuestra obra y que nos ayudará a entender una historia que solo actuará como una excusa para elaborar estas mímisis o propias recreaciones.

Para introducir al lector, llegar a un punto de encuentro y poder comprender mejor nuestro trabajo, abordaremos necesariamente temas como: La definición de sonido y la percepción sonora, pilar fundamental del origen de toda música; el concepto de la tonalidad, para situar al lector dentro del contexto en el que se desarrollará nuestra obra; los conceptos de mímisis musical y mímica sonora, para poder establecer la gran diferencia que existe entre ellas y la importancia que han tenido a lo largo de nuestra historia; y la definición musical de *leit motiv*, para acotar al lector acerca de qué aspecto de este profundo concepto vamos a aplicar en nuestra tesis.

¹ Transducción: es el paso de una forma de energía en otra; se utiliza este término por la motivación energética de que la música concreta pueda transformarse en música instrumental.

En el desarrollo de nuestra tesis: **“Puertofonía, secuestros sonoros musicalizados de Valparaíso”** definiremos qué es “Puertofonía” y qué queremos decir al referirnos a **“secuestro sonoro”**, dando paso a la elaboración de un guion como parte del proceso creativo, que implica una etapa de captura de audio en terreno, edición de muestras de audio, elaboración de motivos potenciales y leitmotiv, para finalmente concluir con la composición de una obra musical conformada por tres movimientos, respaldados en formato de audio.

Creemos firmemente que el ambiente en el cual nos desenvolvemos como alumnos, músicos o personas oyentes, nos propone apegarnos a lo establecido; a seguir normas acerca de la composición o del análisis de la música; y, es muy seguro que a través de nuestro tiempo como estudiantes, hayamos desarrollado un sentido del prejuicio hacia lo desconocido, que necesita ser moderado medio de la puesta en práctica de nuestros conocimientos y por nuestra propia experimentación.

El hecho de tomar elementos sonoros de la cotidianeidad y llevarlos a un ámbito tonal por medio del desarrollo de Leit motiv, es para nosotros un desafío atractivo en su esencia, fascinante en su realidad y además realizable en el plazo que nos hemos propuesto.

Objetivo general.

“Componer una obra musical tomando como pretexto replantear los sonidos cotidianos bajo una óptica musical, para que el auditor se identifique con las obras musicales en su diario vivir”.

Objetivos específicos:

- Hacer un guión, en base a una historia que ocurre en Valparaíso, la cual será solo una referencia para una composición musical.

- Registrar sonidos cotidianos usando un medio tecnológico que permita la captura de dichas muestras para su posterior análisis y edición.
- Lograr establecer una relación entre objeto sonoro y motivo musical, de manera que podamos obtener nuevas posibilidades creativas.
- Realizar una composición, donde estarán unidos el guión y los Leit motives recreados a partir de las muestras capturadas.

Formulación de la hipótesis

Ya que para lograr nuestros objetivos debemos componer una obra musical utilizando las técnicas de mímica y mimesis, debemos comprobar la siguiente hipótesis:

H1) no existe una relación entre los sonidos capturados y la construcción de una obra musical

H2) Existe una relación entre los sonidos capturados y la construcción de una obra musical

Capítulo 1.
“Bases para entender la Puertofonía”.

El sonido y la percepción sonora.

El sonido existe, nos rodea, nos asalta a diario, lo oímos, lo sentimos, lo vivimos.

Físicamente el sonido es una onda mecánica longitudinal, que se propaga a través de un medio elástico ya sea gaseoso, líquido o sólido, y no a través del vacío. Se define un medio elástico, como el medio que una vez perturbado es capaz de volver a su forma inicial.

Los atributos del sonido son:

- Altura (frecuencia/ tono)
- Intensidad (amplitud/ energía)
- Timbre (forma de onda/ color)
- Duración (tiempo).

Supermercados, restaurantes, oficinas, ascensores, salas de espera son los diarios escenarios en los que ocurren nuestras historias. Detrás del sonido de las cajas registradoras, de los quejidos de los rieles, del rumor de pasos y conversaciones, lo cotidiano encuentra su propia banda sonora, como recorriendo el dial de una gran radio emisora urbana.

Concepto de Tonalidad.

En este punto de nuestro marco teórico decidimos incluir un pequeño apartado acerca de lo que se define por tonalidad, debido a que nuestra composición se enmarca dentro del ámbito tonal, sin desmerecer tampoco la importancia de la atonalidad y/o el dodecafonismo en la música contemporánea actual.

La tonalidad es un concepto complejo, ya que implica varios factores así como una particular jerarquización. Esta jerarquía esta basada en sucesiones de intervalos mejor conocidos como escalas.

Un intervalo es la distancia que existe entre una nota y otra. Ésta distancia es en realidad la diferencia entre las frecuencias de las dos notas.

Así, por ejemplo, la escala mayor es una sucesión de los siguientes intervalos que completan una octava (total: 12 semitonos): tono, tono, semitono, tono, tono, tono y semitono. La primera nota de la escala le da el nombre a la misma y se denomina fundamental o tónica, ya que las melodías que acaban en ella dan una sensación de reposo o llegada.

La quinta nota de la escala se denomina dominante y cumple una función dinámica, es decir, que tiene una fuerte tendencia a resolver o seguir hacia una nota tónica.

Otra nota de gran dinamismo armónico es la séptima nota de la escala mayor y de la menor armónica, que se encuentra a sólo un semitono de la tónica, conocida también como sensible tonal.

La mimesis musical: Los instrumentos como sintetizador de la realidad, la diferencia entre mímica y mimesis.

Desde la antigüedad el hombre ha buscado respuestas acerca del origen de su existencia, y para ello, se ha dedicado a explorar su entorno, su mundo repleto de sensaciones, sentimientos y experiencias. De todas estas vivencias ha ido guardando recuerdos. Y en su afán de mantener esos recuerdos de forma perenne, trata de recrearlos de diversas formas tanto gráfica como interpretativamente.

Es en este segundo ámbito, donde al ser humano le nacen las siguientes preguntas: ¿Cómo podemos interpretar el sonido del viento golpeando las cañas al atardecer? ¿Cómo imitar el canto de las pequeñas aves en la mañana? ¿Será posible “domesticar” o “capturar” dichos sonidos para tenerlos siempre con nosotros?

Bajo estas interrogantes, utilizando primitivas herramientas tecnológicas, se desarrollan una serie de instrumentos, que si bien no podían “capturar” los sonidos del medio ambiente, eran capaces de

mimetizarlos² descubriendo una forma de relacionarse no solo con los de su misma especie, sino también con los animales para su domesticación y caza, lo que hizo prevalecer esta nueva función utilitaria de la mímica sonora por sobre una forma de conseguir una simple satisfacción.

Podemos entender entonces que la mímica, es el esfuerzo de lograr la imitación sonora de manera literal³, Pero entonces... ¿Qué es la mimesis?

Eugenio Trias afirma *“mimesis habla del nexo que vincula al hijo con el padre, al discípulo con el maestro, al oficial con el maestro artesano, al aprendiz con el consagrado, al principiante con el indiscutible”*.⁴

Según esta afirmación la mimesis como concepto es lo que hace que el músico aprendiz, al momento de dejar de serlo, no se transforme en una copia del maestro, sino en un músico que sabe lo mismo que el maestro, conoce las mismas técnicas, pero tiene una forma diferente de interpretar la música que toca.

Así entonces, la mimesis como concepto musical es sobrepasar el hecho de imitar, es el proceso de “humanizar” o recrear lo escuchado desde un punto de vista propio, logrando un desarrollo de lo escuchado.

Históricamente, varios compositores se han convencido de lo interesante que puede llegar a ser el reemplazar sonidos de la naturaleza mediante instrumentos musicales. Por ejemplo en la obra “Pedro y el Lobo” de Sergei Prokofiev compuesta en 1936 hay un narrador que va asignando personajes a los instrumentos de la orquesta sinfónica⁵. Otros ejemplos pueden tomarse de composiciones actuales como en la banda sonora del Cirque du Soleil⁶, específicamente en el tema “Ibis”, perteneciente a la obra circense “Alegria” creada en 1994, en donde la voz de la cantante crea el

² Mímesis o mimesis

f. ret. En las poéticas clásicas, imitación en el arte de la naturaleza, entendida como objeto de la obra artística.

³ Theodore Levin; “Where rivers and mountains sing: sound, music, and nomadism in Tuva and beyond”, Indiana University Press 2006, pag. 74 y 75

⁴ “El concepto de Mímesis” Columna del diario El País

⁵ Ver anexos: audio n° 1, “Pedro y el lobo” compuesta por Sergei Prokofiev, 1936

⁶ Ver anexo: audio n° 2, “Ibis” compuesta por Renè Dupère para la obra circense “Alegria” © 1994 Cirque du Soleil.-

efecto de escuchar al Ibis, ave mejor conocida por nosotros como Bandurria, que habita en ríos y desembocaduras al mar de casi todo el mundo.

En el ámbito de la música popular, nos encontramos el caso de Steve Vai, con el tema “Bad Horsie” en el cual la melodía interpretada por la

guitarra principal hace una mímica a un caballo.

Figura 1.- extracto del tema “Bad Horsie”⁷ del guitarrista Steve Vai, donde podemos apreciar el cuadro coloreado en el compás 20 cómo el compositor realiza la mímica y la logra plasmar en la partitura, de manera entendible y clara. (Escuchar anexo nº 2)

En el ámbito publicitario quisiéramos destacar el trabajo realizado por el director y compositor contemporáneo Steve Sidwell, para la empresa Honda Motors, en el cual se utiliza un coro en una obra musical que recrea de forma magistral el desempeño de un automóvil Honda Civic. Además aquí, podemos ver una nueva función, que es la de utilizar la mimesis musical para realizar un trabajo de “Foley Art”.⁸

⁷ Alien Love Secrets Guitar Arrangements Score © 1995 Steve Vai. Pág. 11.-

⁸ Se denomina “hacer Foley” en el cine, al reemplazo de los sonidos ambientales perdidos durante la filmación, o que no satisfacen la demanda expresiva del guión o que simplemente jamás han existido, por otros creados artificialmente.

El Leit motiv de los objetos cotidianos.

Según el diccionario de la real academia española (RAE), podemos definir “Leit motiv” de la siguiente manera:

“Leit motiv: mús. Asunto central, tema característico que se repite a lo largo de una composición musical.”

El origen de la palabra en alemán significa "motivo conductor".

Es importante especificar que esta definición solo abarca el aspecto musical de la palabra, la cual nos acota de cierta manera a pensar en una melodía, un patrón rítmico o una combinación de ambos a lo largo de una obra, que es a lo que nos estamos refiriendo en nuestra tesis, dejando en claro que existen muchos enfoques y usos para la palabra “Leit motiv” que no tocaremos debido a que no se encuentran en el ámbito artístico en que se desarrolla nuestra tesis.

El leit motiv debe estar relacionado a un sentir o a un contenido poético determinado.

Capitulo 2.-
Desarrollo del proyecto, ¿Qué es Puertofonía?

Puertofonía, se define como una propuesta artístico-musical propia, que intenta recrear vivencias en Valparaíso a través de “secuestros sonoros” que no son solo capturas de sonido, si no, capturas planeadas de manera minuciosa y además musicalizadas por medio del uso de la mimesis instrumental.

Para componer nuestra Puertofonía será necesario realizar los siguientes procedimientos:

- La creación de una historia en base a un tema que se quiere abordar desde una perspectiva musical, ya sea real o ficticia a modo de pretexto para poder definir claramente los objetos sonoros que se deben capturar posteriormente.
- Extraer de este guión a los protagonistas de la historia y asignarles valores emotivos⁹.
- Definir locaciones donde ocurrirá la historia.
- Elaborar una ficha técnica que incluya los elementos sonoros característicos de dichas locaciones.
- Ir a las locaciones previamente asignadas y capturar a través de medios portátiles de grabación los objetos sonoros incluidos en la ficha técnica.
- Editar y analizar las muestras capturadas para luego asignarles valor rítmico, melódico o timbrístico, para así lograr una mimesis y/o una mímica sonora.
- Finalmente utilizar estas muestras ya “valoradas” para crear motivos potenciales, que podrán utilizarse en una obra musical.

En resumen, lo que se pretende lograr es que, independiente a la historia que se quiera contar, sea el propio “Puerto” el que la cuente, quizás no de manera concreta, pero sí, desde un enfoque musical mimetizando los sonidos que le dan la identidad a Valparaíso.

⁹ Se refiere al rol musical que representarán con respecto al guión escrito.

Elaboración del guión a seguir.

Para comenzar a componer nuestra obra, necesitamos primero escribir una historia que nos sirva de guión para luego extraer de esta, personajes, locaciones y objetos sonoros para poder pasar así, al proceso de captura y edición de audio.

- 1) Título de la obra: Puertofonía
- 2) Resumen de la historia.

Esta es la historia de un músico que vaga por la ciudad de Valparaíso buscando olvidar la que fue otrora, el amor de su vida. Sin embargo, las circunstancias hacen que un amigo de su infancia convertido en policía lo encuentre y lo oriente para que pueda resolver su vida, gracias a esto decide buscar una imagen que le de una motivación para dejar el alcohol y así empezar su vida de nuevo.

- 3) Descripción de los personajes:

Manuel Bahamondes: El principal protagonista de nuestra historia, un músico exitoso que debido a una desilusión amorosa pierde el rumbo de su vida y se refugia en el alcohol, comenzando una lucha interna para tratar de recuperarse.

Lautaro Nehuel: Antiguo compañero del liceo de Manuel, que por falta de oportunidades en su vida, no vio otra opción que convertirse en policía para financiar el costoso tratamiento de su madre. Es este trabajo el que lo hace reencontrarse con su amigo.

Susana Herrera: Ex novia de Manuel, quién lo abandona por no dedicarle el tiempo que ella requería, culpando a la música de esto. Ella se transforma en el principal motivo de su alcoholismo.

Adicia: Conocida estatua de la diosa de la Injusticia que se encuentra ubicada en el frontis del edificio de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, lugar donde de manera onírica, interactúa importantemente con Manuel.

La joven Turista: Extranjera que está de paso por Valparaíso y se siente atraída por Manuel y su música desde que lo escucha por primera vez.

Primera parte.- “Encuentro con Manuel”

(Aquí se cuentan los antecedentes que se usarán como referencia para componer el intro hacia el primer movimiento).

Esta es la historia de Manuel Bahamondes, un exitoso y reconocido músico que en otros tiempos tocaba en la bohemia del barrio puerto de Valparaíso y, que en su afán de querer ser el mejor, se aisló completamente de las personas que lo rodeaban, logrando de este modo producir el abandono de su novia, Susana Herrera, de sus seres queridos y lo más importante... de sí mismo.

(Aunque esta historia nos llevará a un reencuentro con la amistad y un final totalmente inesperado).

(Primer movimiento)

Locación: Plaza Echaurren, 19:00 hrs.

Esa tarde en la plaza, mientras se escuchaban los rítmicos sonidos de los motores de buses mezclados con el rumor de la gente, se veía la nítida silueta del hombre que estaba recostado en la banca con su rostro ya curtido por el sol, aparentemente dormía con un gesto casi infantil.

Fue en ese momento, cuando este sueño provocado por la resaca del alcohol ingerido, fue interrumpido por el cabo Lautaro Nehuel quien patrullaba el sector y que al ver su estado, lo despertó diciendo:

Lautaro: - ¡Señor, Levántese! ¿Se encuentra bien?

El hombre que se despierta, obviamente alcoholizado, se incorpora con gran esfuerzo y responde:

Manuel: - ¡Estoy perfecto mi cabo, eeh... mire, eeh... incluso puedo... puedo hacer el cuatro!

Este repentino esfuerzo hace que Manuel se desplome estrepitosamente.

Lautaro: - ¡Vamos! ¡Levántese hombre! ... pero... espere... Yo a usted lo reconozco... ¿Qué no eres Manuel, mi antiguo compañero de curso del Eduardo de la Barra?

Con una clara vergüenza, añejada por el tiempo en que no se veían, Manuel solo asintió con su cabeza. Señal que fue captada inmediatamente por su ex compañero.

Manuel: - Sí.

Lautaro, dejando totalmente de lado su autoridad, lo sube con sumo cuidado al radio patrulla depositándolo en el asiento trasero del automóvil. Es en ese momento cuando Manuel trata de reincorporarse y entre el mareo solo logra escuchar el característico sonido del reloj Turri cuando la patrulla se detiene en la esquina de calle Esmeralda con Almt. Gómez...

Una vez en el trayecto:

Manuel: - ¡Ay! ¡Me duele la cabeza!... ¿Lauta, y tú?... ¿Ahora eres policía? ¡No entiendo nada!

Lautaro: - Así son las contradicciones de la vida, mi querido amigo, yo que soy tan revolucionario, lamentablemente, y debido a la enfermedad de mi viejita, tuve que aceptar este trabajo que me ayuda a pagar en gran parte su tratamiento.

Manuel: - ¿Y... eres feliz?

Interrumpiendo la conversación Lautaro exclama:

Lautaro: - ¡Pero no hablemos de mí!, ¡Eres tú quien realmente me preocupa!

¿Tienes una casa a donde llegar?, Vamos, te llevaré.

Manuel: - En realidad hace tiempo que no vivo en mi casa, no sé en qué momento elegí la calle como mi hogar. Pero si puedes, llévame allí por favor.

Al llegar a su casa ubicada en el Cerro Cordillera, Lautaro observa las precarias condiciones en las que se encontraba el lugar y con pesar, lo deja allí.

Segunda parte.- “Adicia y el Vagabundo”

(Segundo movimiento)

Locación: Cerro Cordillera 22:00 hrs.

Una vez en casa, Manuel comienza a sentir una profunda nostalgia de sus tiempos buenos cuando era feliz junto a Susana y no necesitaba de la bebida para escapar.

Una foto polvorienta de ella lo sigue con sus penetrantes ojos corroyendo su corazón. Con un gran esfuerzo, logra liberarse de la esclavizante mirada y siente un poderoso deseo de huir de aquel lugar.

Acostumbrado a su vida de vagabundo y como ya nada lo hace cambiar, decide finalmente salir de ahí y comenzar su rutina ética una vez más.

(Locación: en el frontis de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, 01:30 hrs. aproximadamente).

Manuel alcoholizado nuevamente, se refugia, pero esta vez, junto a la entrada del edificio de la Corte de Apelaciones, específicamente en las bancas de aquel lugar. Cierra sus ojos tratando de dormir, pero algo se lo impide. Una poderosa imagen femenina frente a él lo perturba... Es Adicia¹⁰, la diosa de la Injusticia, la estatua que con los ojos descubiertos y portando una balanza al cinto en una actitud claramente desafiante, logra por primera vez, crear en Manuel un despertar, una inspiración, una musa que lo obliga a revelarse contra sí mismo y sacarlo del estado en que se encuentra, alguien que le dice: “No es justo que sigas sufriendo”.

Cuando Manuel se acomoda para dormir, fabulosa e inesperadamente, la estatua cobra vida, se acerca a él y se inicia un diálogo entre ellos.

Adicia: - Manuel, ¡Manuel! ¡Despierta!

Manuel: - ¿Queeeeé? ¿Quién eres? ¿Me estoy volviendo loco?

¹⁰ Del griego Adikia, personificación de la injusticia y la apelación.

Adicia: - ¡No te asustes!, Soy Adicia, una amiga que necesita hablar contigo.

Manuel: - ¿y...? ¿De qué quieres hablar? ¡Déjame tranquilo!, Solo quiero dormir

Adicia: - Manuel... ¿Por qué te tratas tan mal? ¿Es que ya no te quieres?

Manuel: - Eh...Es otra persona la que ya no me ama. Me dijo que la había cambiado por la música.

Adicia: - Y... ¿Es justo que sufras por amar la música? ¿Es justo acaso que quieras esconderte del mundo solo porque una mujer ya no te ama? Deja tus miedos ahí, acostados y... ¡Levántate! ...vamos, acércate.

Tiernamente Adicia tomó sus manos y lo besó dulcemente.

Todo de pronto se interrumpe de manera abrupta cuando unos ladridos de un perro despiertan a Manuel. A su lado se encuentra Lautaro que había llegado al lugar por una llamada de los vecinos que reclamaban por un vagabundo que alucinaba y hablaba dormido... Ya es de día en Valparaíso.

Lautaro: - Que pena... ¡Veo que sigues igual Manuel!

Manuel: - Pero Lautaro, ¡Esta vez es diferente! ¡La vi! ¡Te juro que la vi!

Lautaro: - ¿A quién viste, hombre?

Manuel (indicando con su mano temblorosa la impasible estatua que estaba frente a ellos):

- ¡A esa hermosa mujer!... ¡Adicia era su nombre! ¡Se movió!... me habló, me besó y... ¡tocó mi corazón!

Lautaro (no creyéndole):

- Manuel...Manuel, somos amigos desde hace mucho tiempo, pero si esta situación se repite, no tendré otra opción que llevarte detenido.

Pasó el tiempo, y desde aquel episodio, se produjo un cambio radical en la vida de Manuel. La amistad con Lautaro se estrechó aun más, mientras éste, lo apoyaba para que no reincidiera.

Manuel, ya con su casa ordenada, comenzó a resolver su vida musical y muy pronto encontró trabajo nuevamente...

...Las cosas por fin comenzaban a mejorar.

Tercera parte.- “Reencuentro con el amor”

(Tercer movimiento)

(Locación: Cerro Cordillera, 23:00 hrs. unos meses después).

Nos encontramos en el Cerro Cordillera, es tarde, la noche está tranquila y solo se escuchan los sonidos de los gatos en los techos de zinc de las casas, además de uno que otro grillo, escondido de los ojos de los transeúntes. Manuel se sienta en una banca del mirador observando los barcos en la bahía. Toma su guitarra, y comienza a tocar una hermosa melodía.

En su inspiración, no se percató que unos metros más allá, una joven turista caminaba hacia él con ávidas intenciones de escucharlo.

Apenas terminó de tocar, Manuel se da cuenta que frente a él, estaba esta bella joven, quien lo aplaude y comienza un diálogo que se adorna con el ahora predominante canto de los grillos.

La joven Turista (entusiasmada): - ¡Bravo! ¡Que linda canción!

Manuel: (sorprendido): - ¡Muchas gracias!, no me di cuenta que estabas ahí.

La joven Turista: - Emm...Me parece haberte escuchado antes en alguna parte.

Manuel: - Quizás en algún local de por aquí.

La joven Turista: -¡Yes!... disculpa... quiero decir ¡Sí! Nunca olvidaría esa forma de tocar.

Manuel: - ¿Realmente te gusta cómo suena?

La joven Turista: - Con tu música...haces que una mujer se enamore de ti.

Manuel: - Qué afortunada coincidencia. ¡Eres bellísima!

Manuel se sentía consternado por la presencia de esa mujer, Jamás alguien le había hablado así.

La joven Turista: - ¿Podrías tocar otra canción para mí, por favor?

Manuel: - Por supuesto, para ti, tocaría toda la noche.

Manuel empezó a tocar. Los grillos solidariamente desaparecieron y la joven se sentó a su lado cálidamente. La serenata parecía que iba a durar toda la noche, sin embargo los vecinos del lugar ya estaban algo molestos por el sonido a esas horas y llamaron a carabineros. Por suerte para Manuel, quien patrullaba la zona en ese turno era Lautaro, quien al verlo se dio cuenta que su amigo por fin había vuelto a enamorarse y no quiso intervenir en la escena, observando desde lejos.

Manuel, al ver la silueta de un policía, quiso detenerse, pero justo en ese momento la hermosa muchacha toma a Manuel con fuerza y lo besa apasionadamente en los labios.

Manuel (alegremente): - Pero... ni siquiera se tu nombre.

La joven Turista: - Me llamo Adicia...Adicia Spalding... ¿Y tú?

Un grupo de gaviotas vuela sobre los afortunados enamorados anunciando un renovado día en la ciudad donde los milagros como este, se hacen realidad.

(Fin de la obra).

Extracción de personajes y objetos sonoros a capturar.

Para clasificar a los personajes hemos desarrollado la siguiente tabla:

Personaje	Importancia(1>6)	Valor emotivo
Manuel	1	Protagonista
Lautaro	2	Amigo de Manuel
Susana	4	Pasado amoroso de Manuel
Adicia	3	Redentora
Joven turista	2	Futuro amoroso de Manuel

Y para clasificar los objetos sonoros de las locaciones que utilizaremos en la ambientación, utilizaremos la siguiente tabla:

Locación	Muestra de audio	Duración grabación
Plaza Echaurren	Aves y tráfico	0'40''
Reloj Turri	Campanadas	30''
Corte de apelaciones	Trabajos Y Perro	3'47''
Cerro Cordillera	Gatos	30''
	Grillos	10''
Puerto	Barcos	11''
	Aves	1'11''

Recopilación de muestras de audio.

Gracias a la confección de las fichas técnicas correspondientes a los personajes y a los objetos sonoros, podemos establecer los lugares físicos en donde comenzaremos el proceso de grabación.

1) Definición de locaciones a capturar.

Finalmente en este proceso creativo definimos las locaciones elegidas para las capturas en:

- Plaza Echaurren
- Corte de apelaciones(exterior)
- Reloj Turri
- Cerro Cordillera
- Puerto

2) Análisis y edición de las muestras de audio capturadas.

La experiencia de captura de sonidos se realizó con éxito durante el presente año 2009 en Valparaíso.

Queremos señalar que en el proceso de edición y extracción de motivos potenciales se realizó usando los programas Adobe Audition® 1.5, Melodyne® 3.1, lo que no obliga en ningún caso en particular a usar necesariamente uno o todos estos programas, sin excluir tampoco el uso de algún otro programa como Audacity, Steinberg Nuendo®, Pro-Tools® o cualquier editor de audio que se desee utilizar.

Como primer paso, es necesario abrir una muestra de audio en Adobe Audition (en adelante “Audition”), como se muestra en la fig. 2. La muestra escogida para dar este ejemplo será el archivo ‘plazaechaurren.wav’.

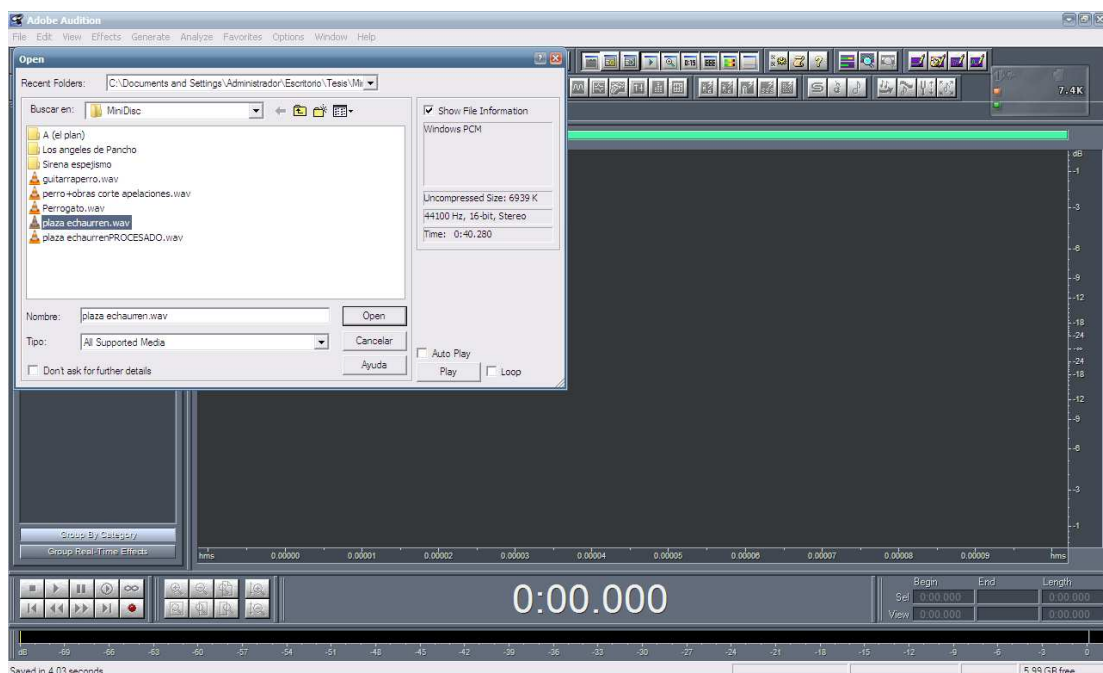

Figura 2.- Abriendo un archivo “*.wav” en Audition.

Luego de abrir el archivo, se nos mostrará la representación gráfica de nuestra muestra de audio, la cual se ve en la fig. 3.

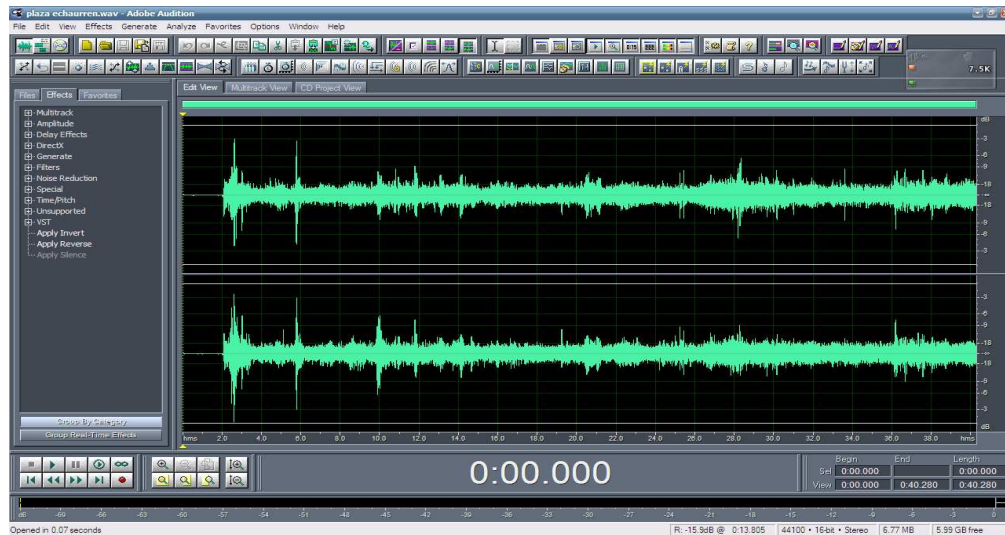

Fig. 3.- Muestra de audio representada gráficamente.

El siguiente paso, es el más importante y creemos que muchas veces se pasa por alto: Escuchar... si, el proceso de escucha de la muestra de audio es una parte fundamental ya que es este proceso el que nos permitirá saber si es necesario o no procesar la muestra, si está o no lo que necesitamos en la muestra o por último si encontramos algún motivo extra al que esperábamos encontrar.

Luego del proceso de escucha, nos dimos cuenta que es necesario aislar algunos sonidos que en este caso contaminan la toma que queríamos capturar.

En el caso particular de la muestra “plazaechaurren.wav” queríamos capturar el sonido de los buses, el sonido de las aves y en particular alguna conversación entre las personas que se encuentran siempre en la plaza.

El elemento contaminante en este caso es un exceso del factor aves y un exceso de viento típico de Valparaíso.

Para atenuarlo aplicaremos un ecualizador paramétrico¹¹. (Ver fig.4)

¹¹ El ecualizador Paramétrico nos permite atenuar o enfatizar cierta porción del rango de frecuencias audible por el ser humano.

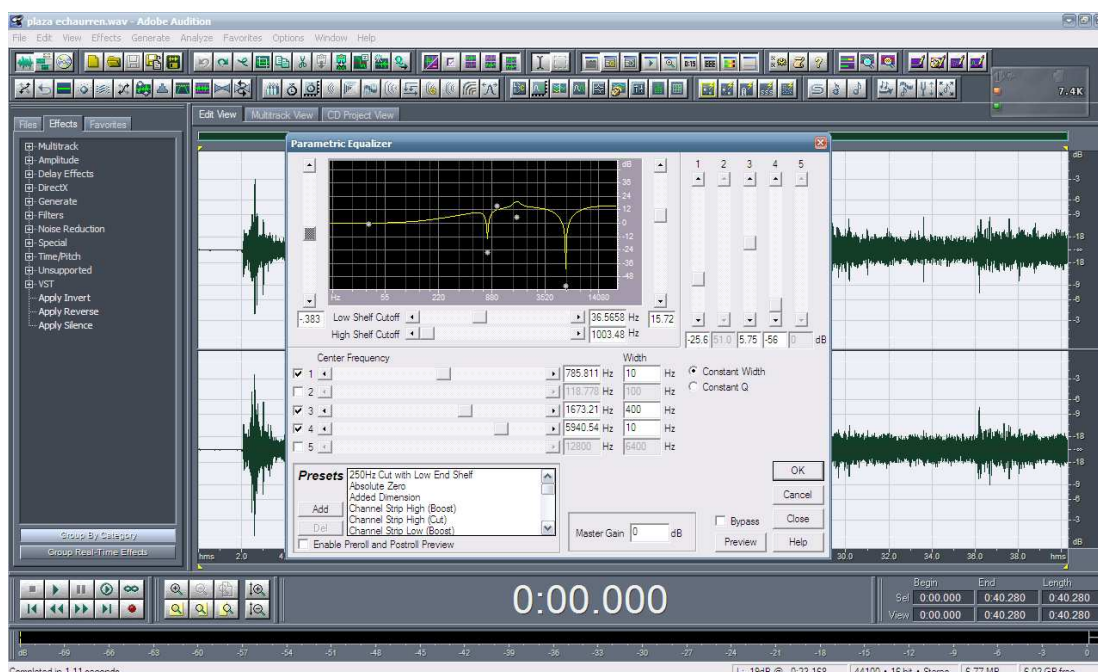

Fig. 4.- Aplicación de un ecualizador paramétrico.

Luego de aplicar el ecualizador paramétrico obtendremos una sensación de acentuación del sonido que queremos, debido a la atenuación del sonido contaminado.

Finalmente guardamos la muestra de audio con los sonidos extraídos para continuar con el uso del siguiente programa: Melodyne® 3.1

El uso de Melodyne es simplemente para un fin de análisis, ya que nos permite situar un archivo de audio en un rango MIDI, cosa que nos ayuda bastante en el proceso de mimesis instrumental, gracias a que al ser un programa editor de tiempo y afinación nos entrega la posibilidad de adaptar y desarrollar estas muestras de audio para que dejen de ser motivos potenciales y pasen a ser motivos reales. (Ver fig.5) Sin olvidar tampoco la posibilidad de la exportación MIDI y la interacción con programas editores de partitura como son Finale y Sibelius®.

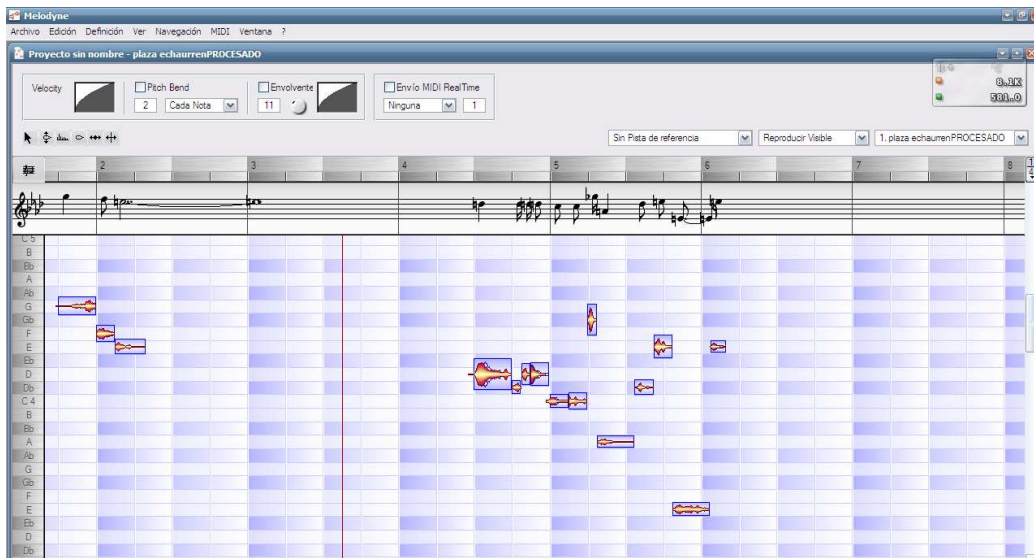

Fig. 5.- editando con Melodyne 3.1

Luego de exportar nuestro archivo MIDI lograremos obtener una aproximación a una afinación MIDI cuantizable en Sibelius® en donde luego de comparar con el archivo de audio original, desarrollaremos este motivo extraído y le asignaremos un instrumento musical, el cual interpretará a este “personaje” o ayudará a ambientar la escena. (Ver fig. 6)

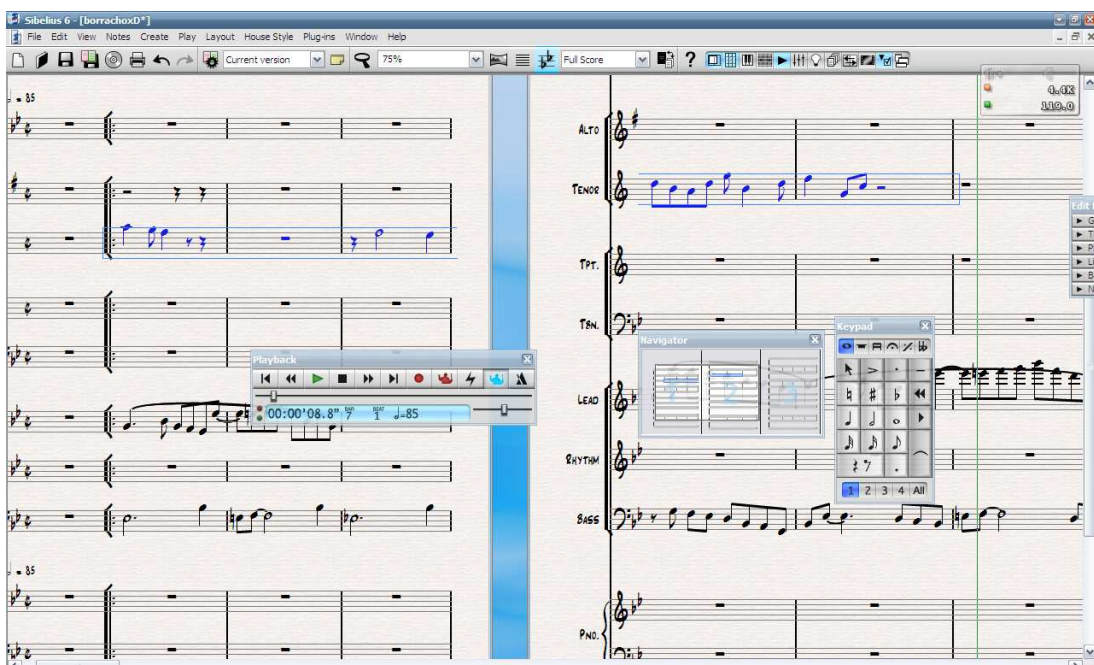

Fig. 6.- Adaptando el sonido a la partitura.

Finalmente luego de completar este proceso algo “desalmado” por decirlo de una manera, podemos empezar a darle forma a nuestra Puertofonía con la que empezaremos a trabajar en nuestro próximo capítulo con el programa de escritura musical Sibelius®.

Capitulo 3.-
El proceso de Composición de la obra para poner en práctica
la “Puertofonía”.

Elaboración de Leit motiv s a partir de las muestras de audio obtenidas

1) Primer movimiento.- “Encuentro con Manuel”:

En este primer movimiento necesitábamos encontrar un motivo adecuado para representar al protagonista de la historia llamado Manuel, el cual era un vagabundo y borracho que deambulaba por Valparaíso, principalmente entre los barrios Puerto y plaza Echaurren.

Nos dirigimos a plaza Echaurren para grabar y así capturar sonido ambiental, conversaciones, aves, y algo de tráfico. Lo que obtuvimos como resultado fue una variedad de aves significativa y curiosamente dos conversaciones de las cuales una nos llamo bastante la atención, porque era entre un vendedor de maní y un hombre que estaba sentado en una banca. Al parecer hablaban de la poca amabilidad de algunas personas contrastando con los turistas extranjeros que visitan la ciudad (ver fig.7, 8 y 9).

Manisero: ... ¡Jajaja!

ALTO

TENOR

TPT.

T8N.

JA JA JA

JA JA JA

TE-CA GASTE HASTA PA LOS CI-GARROS

f *f* *p* *mf* *f* *p* *mf*

Fig.7

Amigo del manisero: "... Te cagaste hasta pa' los cigarros"

Manisero: ¿Y esos cigarrillos?

The musical score for Manisero's dialogue is presented in four staves. The top staff is for Alto, the second for tenor, the third for Tpt. (Trumpet), and the fourth for Tbn. (Tuba). The lyrics are: "Y ESOS CIGARRILLOS?" and "A - ME - RI - CA - NOS." The music features a 3-measure triplet in the Alto and Tpt. parts. The tenor and Tbn. parts have a 3-measure triplet in the second measure. The dynamic marking *f* is present below the tenor and Tbn. parts.

fig.9

Amigo del manisero: "Americanos".

Y así es el proceso que proseguiremos para ir recreando también parte de los diálogos de los personajes principales.

En primer lugar tenemos a Manuel, que en este primer movimiento será representado por la primera guitarra eléctrica, desde el compás 31 en adelante. Entre los compases 2 y 30 se encuentra el Leit motiv del tema, que representa el estado de embriaguez de Manuel (ver fig.10).

The musical score for the Leit motiv is shown in two staves. The top staff is in treble clef with a tempo marking of *d = 85* and a dynamic marking of *mf*. The bottom staff is in treble clef with a measure number of 5 and a dynamic marking of *2*. The music features a 3-measure triplet in the first measure of the top staff and a 3-measure triplet in the first measure of the bottom staff.

fig.10

Acompañando el motivo de Manuel se encuentra el motivo de Lautaro en la segunda guitarra, que en este caso lo encontramos recreando su frase al encontrar a Manuel diciendo “señor despierte, ¿se encuentra usted bien?”(Ver fig.11)

Fig.11

La flauta traviesa representará a los chincoles, ave común en las plazas y ciudades, también presente al momento de la grabación. (Ver fig.12)

Fig.12

Y los bronces junto al segundo violín irán recreando el efecto doppler que se genera al escuchar los vehículos pasar. (Ver fig.13)

Fig.13

Ahora continuamos con algo más general: La batería. Ésta irá representando el sonido del tráfico que se siente en el lugar. (Ver fig.14)

Fig.14

El bajo eléctrico representará los cambios de marcha del tráfico de la ciudad (Ver fig.15).

Fig.15

El piano nos introduce al motivo del dialogo entre Manuel y Lautaro, representa al reloj Turri y parte en el compás 22(ver fig.16).

Fig.16

Y finalmente nos encontramos con el motivo de Susana, que es representado por la voz, desde el compás 31(ver fig.17).

Fig.17.- voz, compases 36 al 47.

2) Segundo movimiento.- Adicia y el vagabundo.

Este segundo movimiento toma un carácter melancólico y de reflexión del personaje principal, tratamos de mostrar con la música el cuestionamiento interno que presenta nuestro protagonista luego de ser increpado por su amigo Lautaro.

Musicalmente hablando dejamos de lado el 2/2 frenético del movimiento anterior, para entrar en un 4/4 más bien andante.

Esta vez empezaremos por la batería, esta marca el ritmo de múltiples trabajos de obras de construcción que grabamos en un recorrido desde la plaza Sotomayor y el palacio de la corte de Apelaciones de Valparaíso (Ver fig.18).

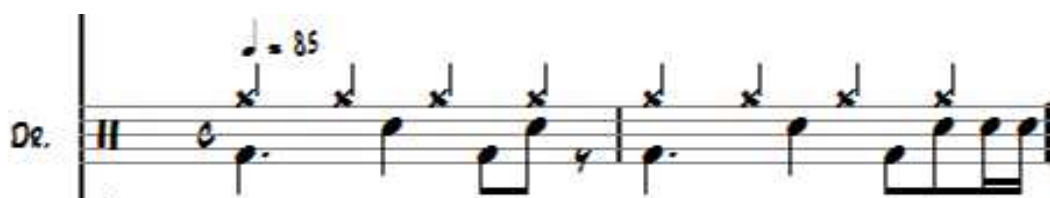

Fig.18

El piano representará al tiempo, pero ya no al reloj Turri, sino que al reloj de la casa de Manuel. Podemos darnos cuenta de que el tiempo transcurre más lento en la casa de Manuel y en este segundo tema en sí.

Fig.19

La sección de cuerdas recreará el subconsciente de Manuel, el Violoncello narrará los cuestionamientos de Manuel y el primer violín sus recuerdos de su última conversación con Susana, el segundo violín y la viola acompaña como una preparación al primer violín.

Violoncello:

60 ARCO
p
TODO FUE MI CUL - PA NO QUIE - RO TOCAR MÁS.

Fig.20

Viola y segundo violín:

VLN. II
mp
VLA.
mp
ARCO

fig.21

Primer violín:

70 ARCO
p
MA - NUEL DE - JA - ME. LA MÚ - SI - CA O YO!

fig.22

Luego de este episodio de cuerdas, nos encontramos en el compás 77, donde mientras en la guitarra eléctrica continua el lamento de Manuel, en el piano reaparece el motivo del primer movimiento, el que representa su estado de embriaguez. (Ver fig. 23)

LEAD
RHYTHM
BASS
PNO.
COMENZA EL DELIRIO ETILICO DE MANUEL
COMENZA EL DELIRIO ETILICO DE MANUEL

Fig.23

Saxo alto:

Fig.27

Saxo tenor:

Fig.28

Trompeta:

Fig.29

Trombón:

Fig.30

El movimiento finaliza con una coda desde el compás 92, realizada por la batería y los bronce ahora en acompañamiento indicando un ordenamiento de las ideas de Manuel, además del beso de Adicia representando su despertar. El bajo eléctrico representa a Lautaro despertándolo junto con los ladridos del perro callejero que estaba a un lado de Manuel.

Batería:

Musical notation for the drum part, measures 92-96. The notation is on a single staff with a double bar line and a key signature of one sharp (F#). Measure 92 starts with a dynamic marking of *mf*. The drum part consists of a consistent rhythmic pattern of eighth notes with accents, alternating between the snare and the bass drum. Measure 96 features a double bar line and a key signature change to one flat (F).

Fig.31

Bronces:

Musical notation for the brass section, measures 92-96. The notation is on four staves: ALTO (Alto), TENOR (Tenor), TPT. (Trumpet), and TBN. (Tuba). The key signature is one sharp (F#). The title "SESO DE ADICIA" is written above the staff. The brass section plays a sustained chord of whole notes. The Alto and Tenor parts are in the treble clef, while the Tuba part is in the bass clef. The Trumpet part is in the treble clef.

Fig.32

Musical notation for the brass section, measures 92-96. The notation is on four staves: ALTO (Alto), TENOR (Tenor), TPT. (Trumpet), and TBN. (Tuba). The key signature is one sharp (F#). The title "LADRIOS" is written above the staff. The brass section plays a melodic line consisting of eighth notes. The Alto and Tenor parts are in the treble clef, while the Tuba part is in the bass clef. The Trumpet part is in the treble clef.

Fig.33

Bajo eléctrico:

Musical notation for the electric bass part, measure 96. The notation is on a single staff with a double bar line and a key signature of one flat (F). The bass part consists of a melodic line of eighth notes.

Fig.34

3) Tercer movimiento.- “Reencuentro con el amor”.

Finalmente las cosas mejorarán para nuestro protagonista, ya que conocerá a quien le ayudará a ordenar su cabeza de ahora en adelante, Alicia.

En este último Movimiento escucharemos principalmente 2 recreaciones que irán jugando y variando a través del tema A. La primera es el aullido de los gatos y su caminar por los tejados.

La primera ronda de gatos será más bien aleatoria y literal y estará presente en las cuerdas desde el compás 102. (Ver fig. 35)

Fig.35

Luego de lo anterior comienzan los grillos que serán recreados por la flauta travesa.

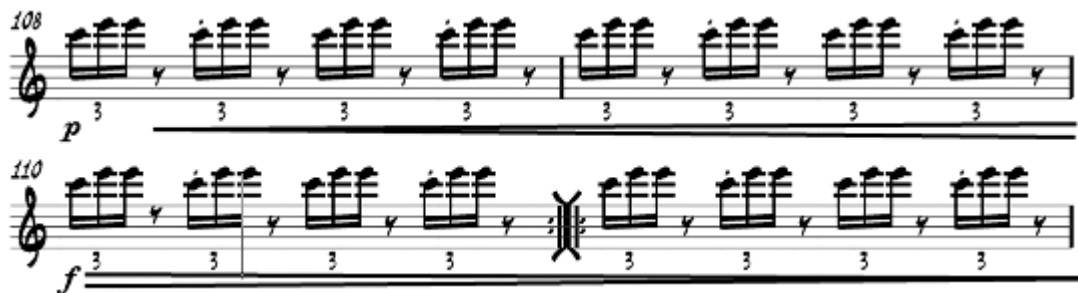

Fig.36

No podemos dejar de lado a Manuel, así que su motivo esta vez varía y es llevado por el bajo eléctrico durante la primera parte del tema A.

Fig.37

Desde el compás 118 el bajo es acompañado por la segunda ronda de gatos, esta vez presentes en la segunda guitarra eléctrica.

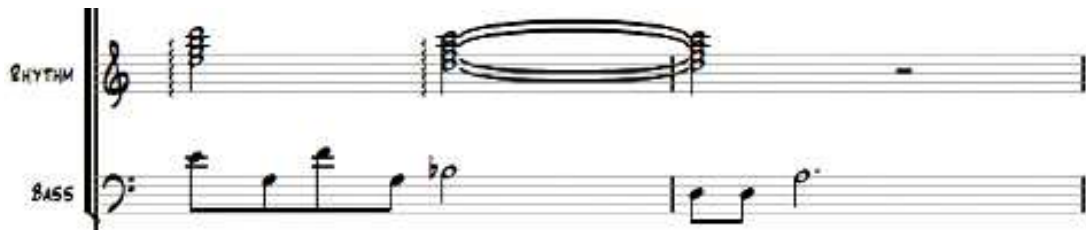

Fig.38

Alicia aparece desde el compás 125 en la flauta traversa y comienza a ramificarse para invadir toda la obra.

En este punto la partitura llega a una frontera entre la mimesis constante para pasar a un paréntesis musical en el que solo interviene a motivo de adorno una sirena de barco además cambiamos de pulso a 50 B/minuto para indicarnos que Alicia no pertenece a la realidad que vive Manuel. (Ver fig.39)

Fig.39

Este paréntesis musical durará hasta el compás 145, punto en que le damos paso nuevamente a la mimesis un poco más literal con un cambio de metro de 2/2 a 3/4.

El 3/4 se conservará hasta el final del tema C con las siguientes características:

- a) Los grillos de la flauta serán acompañados por la batería y reemplazados por esta hasta el compás 163(ver fig.40).
- b) En el compás 148 nos encontramos con el piano introduciendo el motivo de Manuel ya no como un vagabundo ebrio, sino como un nuevo músico. Luego es imitado por la flauta traversa.(ver fig.41y 42)

c) Desde el compás 165 entramos en “el tema de Manuel”, nombre que le pusimos a la parte final del tema C del 3er movimiento, ya que ahí comienza la obra “escrita por el personaje”, a modo de fractalización de la música en sí en donde Manuel “hace un motivo de Alicia en el saxofón”, esta es acompañada por un desarrollo de los gatos del principio del movimiento para llegar a una mimesis final de aves

Drum Set

Flute

costeras recreadas por toda la orquesta (ver fig.43, 44 y 45).

Fig.40

Fig.41

156

160

152

Fig.42

165 -
f
 169
 173

Fig.43.- motivo de Alicia “reinterpretado” en el Saxofón.

Violin I
GLISS.
 Violin II
GLISS.
mf
 Viola
GLISS.
mf

Fig.44.- “Gatos” desarrollados en las cuerdas

Drum Set
pp
 6
 6
 6
f
 Flute
pp
 Violin I
pp
 Violin II
pp

fig.45

**Capítulo 4.-
Escritura formal de la obra.**

Finalmente en la siguiente página daremos a conocer nuestra obra “Puertofonía” que consta de tres movimientos titulados:

- I. “Encuentro con Manuel”
- II. “Adicia y el vagabundo” y finalmente
- III. “Reencuentro con el amor”.

Puertofonía

I.- Encuentro con Manuel

Puertofonía

II.- Adicia y el Vagabundo

Puertofonía

III.- Reencuentro con el
Amor

III. Conclusiones

Gracias al trabajo realizado, podemos concluir que es importante para nosotros como músicos, replantearnos la forma de ver nuestro entorno para abrir nuestra capacidad creativa a nuevas posibilidades motívicadas como las que acabamos de experimentar en el desarrollo de nuestra obra, donde los resultados fueron, para nosotros, más que satisfactorios. Se pudo comprobar que es posible lograr que una planificación objetiva nos brinde inspiración artística.

Pudimos transformar el objeto sonoro en motivo musical, transduciendo el sonido físico a música escrita y así como Miguel Ángel en su tiempo afirmaba que *“no hay que darle forma al mármol, sino que hay que liberar la escultura que está atrapada dentro”*, aplicamos esta afirmación como concepto y lo que hicimos fue encontrar en los objetos sonoros, la música que tenían dentro y la desarrollamos.

Con respecto a los frutos del trabajo, concluimos que fue posible obtener un resultado coherente al invertir el rol de la mimesis instrumental, dejando de utilizarla como un recurso estético ornamental para hacerla formar parte en la base de la música, comprobando así la hipótesis “H2” al encontrar en este proceso una relación clara entre los sonidos que se capturaron y la obra que se compuso.

Importante es señalar también la escasa bibliografía existente en este momento referente al ámbito de la mímica y/o la mimesis musical en sí, además que nos parecería interesante que en nuestra carrera se tratara el tema del diseño sonoro más en profundidad, ya que no haría más que brindar aún más herramientas a nuestros compañeros músicos para expandir sus horizontes creativos.

Finalmente y a modo de autocrítica, uno de los desafíos más difíciles de superar fue, paradójicamente, el contar una historia simple que tuviera directa relación con la música que se estaba componiendo.

IV. Bibliografía:

- Gerlinde Wiencirz "Peter & the Wolf, Serge Prokofiev; Teacher's Guide", Clearvue & SVE.inc, 2005.

- Levin, Theodore; "Where rivers and mountains sing: sound, music, and nomadism in Tuva and beyond", Indiana University Press 2006.

- Poblete Varas, Carlos, "Estructuras y formas de la música tonal". Ed. Universitarias de Valparaíso, 1981.

- Roux, Marie-Josée; "Cirque du Soleil, A Fantastic Journey", biography of the Cirque du Soleil, Cirque du Soleil press room, 2009.

- San Martín, Juan Eugenio; "Filtros y ecualizadores", secretaría de extensión facultad de Bellas Artes Universidad Nacional de La Plata, 2009.

- Vai, Steve; "Alien Love Secrets", Guitar Arrangements Score, 1995.

- Truax, Barry; "Paisaje Sonoro, comunicación Acústica y composición con Sonidos Ambientales", Contemporary Music Review Vol. 15, 1996

V. Links de interés:

- Sidwell, Steve; video Coro Honda Civic.

http://www.youtube.com/watch?v=GuyaVcqTgic&feature=player_embedded

- Sitio oficial del compositor:

<http://www.stevesidwell.com/>

- Trias, Eugenio; “el concepto de mimesis”

http://www.elpais.com/articulo/cultura/concepto/mimesis/elpepicul/19811230/elpepicul_2/Tes/

VI. Anexos.

Agregamos los anexos en los CD adjunto debido a que son archivos en formato PDF con márgenes diferentes a lo que permite la tesis

PDF's:

1. Prokofiev, Sergei; Pedro y el Lobo, Full Score.
2. Vai, Steve; Alien Love secrets, Guitar score.

Audio:

3. Pista nº 1.- Pedro y el Lobo, Sergei Prokofiev.
4. Pista nº 2.- Ibis, Renè Dupère
5. Pista nº 3.- Bad Horsie, Steve Vai.

Adjuntamos también un CD con el audio de nuestra obra:

6. Pista nº 1.- Puertofonía, Primer movimiento "Encuentro con Manuel".
7. Pista nº 2.- Puertofonía, Segundo movimiento "Adicia y el Vagabundo".
8. Pista nº 3.- Puertofonía, Tercer movimiento "Reencuentro con el Amor".