FACULTAD DE COMUNICACIÓN

TÍTULO DEL PROYECTO FINAL:

Memoria de la Creación de la Propuesta de Musicalización y Sonorización de la Obra Teatral: '*Las Brujas de Salem*'

Para optar al grado de:
Licenciatura en Comunicación Escénica

Presentado por:
Francisco Javier Pinoargotti Alvear

Equipo de Asesores:
Guadalupe Chávez
Viviana Elizalde
Jaime Tamariz

GUAYAQUIL, ECUADOR
OCTUBRE 2016

RESUMEN o ABSTRACT

La presente memoria está realizada con el propósito de dar a conocer el proceso creativo para el desarrollo de piezas musicales y de sonido aplicada a la obra de teatro ‘Las Brujas de Salem’, escrita por el dramaturgo estadounidense Arthur Miller en 1952. Al pertenecer al género de tragedia, en la obra se pretende conseguir los más supremos sentimientos de angustia, suspenso, desconcierto, histérica colectiva y de más sensaciones contrastadas en el libreto. El proceso de creación de las piezas no debe ser empírico, al contrario, se debió precisar una consumada investigación de los sonidos de la época cuando se suscitaron los hechos. La historia nos remonta al año 1692 en Salem, Massachusetts, un pueblo puritano donde cualquier práctica alejada a la religión era condenada como brujería. Se tuvo que analizar el perfil psicológico de cada personaje y las emociones colectivas que nos proporcionaba cada escena con el fin de generar música y sonidos que cautiven al público y fidelicen sus sensaciones a la trama de la obra.

Palabras clave o Keywords:

1. **Musicalización para obras teatrales**
2. **Creación de piezas musicales de época**
3. **Sonorización teatral**
4. **Producción musical para teatro**
5. **Salem Massachusetts 1692**

Índice

1. TÍTULO DEL PROYECTO 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4
3. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO 4
3.1. ELEMENTOS DE ANÁLISIS 5
3.2. FACTORES DE CONTEXTO 5
4. DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 6
4.1. OBJETIVO GENERAL 6
4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 6
5. GRUPO OBJETIVO/PÚBLICO 6
5.1. DEFINICIÓN Y PERTINENCIA 6
5.2. PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO 6
6. PLAN DE ACCIÓN 7
7. RECURSOS HUMANOS 9
8. RECURSOS MATERIALES 9
9. PLAN DE FINANCIAMIENTO 10
10. AUTOEVALUACIÓN 10
11. BIBLIOGRAFÍA 12
12. ANEXOS 12

1. TÍTULO DEL PROYECTO

Memoria de la Creación de la Propuesta de Musicalización y Sonorización de la obra teatral: 'Las Brujas de Salem'.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto como tal se basa en la creación original y exclusiva de las piezas de audio a utilizarse en la obra de teatro en mención. El mismo tiene como fin dar a conocer el paso a paso del proceso creativo de un musicalizador a la hora de representar en archivos de audio las emociones contrastadas en las actuaciones que los actores muestran en escena.

3. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO

Esta obra en particular me resulta bastante interesante ya que al tratarse de ser una adaptación de una época distinta a la que vivimos, toda la pre-producción, libretos, lenguaje, actuaciones y música en especial, es un reto para quienes asumimos trabajarla. Además de ejercer como actor, mi labor como productor musical está en encontrar ese sonido especial que logre encender los corazones en alegría o brotar lágrimas en los ojos del público.

A diario me pregunto si realmente el público aprecia el trabajo de un productor musical en una escena determinada. Pese a que muchas veces pienso que no es apreciado aquel arte, eso no me ha mermado la emoción que se siente cuando creas una melodía que va a acompañar una escena. El fin siempre será potencializar las emociones tanto de los actores como del público.

Considero de vital importancia contemplar que los productores musicales llevemos un registro del proceso creativo para la realización de las piezas musicales para teatro. Por ello la importancia de generar esta memoria en especial, porque sabemos que el medio carece de una plantilla general, tipo manual, que contenga las directrices necesarias para que las generaciones futuras de productores musicales puedan adquirir el *expertise* no sólo de lo que aprenden en las aulas universitarias, sino también de los trabajos previos realizados por otros. Estoy convencido que el *know-how* de un

profesional se adquiere teórica y prácticamente. Por lo tanto, la memoria que se genere de esta área en especial, servirá de guía aquellos que deseen emprender un proyecto de creación músico-teatral exitoso.

3.1. ELEMENTOS DE ANÁLISIS

Identifico a las audiencias con poco interés en conocer quienes estamos detrás de aquel 'plus' que les brinda una obra teatral –*que no sean los actores*– claro está. Encuentro que la creación de piezas musicales en el teatro esta subestimada por las audiencias. Pero no culpo a las audiencias, más bien considero que si eso sucede es porque el trabajo ejecutado no cumple con los requerimientos especiales de sorprender al público.

Está comprobado que el efecto música en una escena es agradable para el espectador e indudablemente siempre potencia la escena. Así, tanto la escenografía o la iluminación, la musicalización es un elemento importante en el teatro aunque algunos digan lo contrario. (Canavese, 1999).

3.2. FACTORES DE CONTEXTO

Considero pertinente mencionar que el movimiento teatral en Guayaquil apenas se está dando a mediana escala. Unos años atrás estuvo olvidado de la agenda cultural y me atrevo a decir que tuvimos una generación de *millennials* la cual desconocía de la experiencia que el teatro nos brinda. Por tal motivo, el cine, el avance en la tecnología de los televisores, el internet, alejó a toda una generación de las tablas. A criterio personal, me es necesario hacer esta alegoría de la tecnología ya que al teatro le toca competir con las vivencias y "realismos" de la nueva era tecnológica. Y es precisamente aquí donde encontramos el punto de quiebre en donde el espectador prefiere ir a ver una película al cine, en lugar de ir a ver una obra al teatro.

Debido a esta comparación, que resulta en la indecisión del público, es que cuando por fin se deciden a optar por el teatro, éste es, en su mayoría, subestimado. A todo esto, habría que agregarle que los boletos de una obra de

teatro son más costosos que los de una película de cine. La situación económica del país también es un factor importante que interviene a la hora de tomar la decisión.

4. DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

4.1. OBJETIVO GENERAL

Crear melodías y sonidos que transmitan sensaciones y emociones al público que acude a ver la obra 'Las Brujas de Salem'.

4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO

- Potencializar y sostener la parte actoral de las escenas.
- Cautivar al espectador a ponerse en situación y al seguimiento de la obra.
- Generar sonidos incidentales que denoten situaciones específicas sin la necesidad de diálogo por parte de los actores.
- Conseguir que la audiencia identifique

5. GRUPO OBJETIVO/PÚBLICO

Hombres y mujeres de 25 años en adelante residentes en la ciudad de Guayaquil.

5.1. DEFINICIÓN Y PERTINENCIA

Se identifica al grupo objetivo destinatario como personas de nivel socio-económico medio alto a alto con preferencias marcadas en el consumo de teatro en la ciudad.

5.2. PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO

-Nos enfocamos directamente en personas del grupo objetivo que residan en sectores de nivel socio-económico medio a alto.

- Personas que poseen vehículo propio.

- Personas con poder adquisitivo rentable para adquirir entradas al teatro.

- Personas que en su mayoría acuden regularmente a los teatros de la ciudad, incluido los nuevos espacios alternativos de teatro.
- Personas con nivel de educación superior de tercer nivel completo o en curso.
- Personas que consumen varios géneros teatrales.
- Personas con trabajos bien remunerados y que gocen de libertad financiera.
- Personas que utilizan redes sociales de manera constante.

6. PLAN DE ACCIÓN

La musicalización de una escena teatral es siempre muy estimulante para el espectador. Es por ello que desde sus origines, la música y el arte siempre han tenido una intensa relación. Por lo tanto es importante saber en qué momento exacto y para qué utilizamos música y sonidos en el teatro. (Grande, 2016).

Debemos imaginar primero los sonidos y la música para representar y transmitir la historia que queremos contar, esto se da a raíz de que se lee el libreto por primera vez para obtener una idea global de lo que trata la obra. En una segunda lectura, debemos ir tomando nota de los posibles efectos sonoros que cada escena pudiere desplegar. De la mano del director de la obra, y del concepto que éste quiere dar a la escena, el musicalizador y/o sonidista debe crear sus piezas sonoras ya sean éstas realistas o abstractas.

Así como conseguimos obtener sonidos de arrastrar mesas y sillas. Son sonidos abstractos, pero con la ayuda de la tecnología se lograron modificar para obtener el efecto deseado. (Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, 2012).

Semana 1

-En los talleres de actuación con Chevy Muraday, se comenzó a experimentar con diferentes instrumentos no convencionales generando diversos y novedosos sonidos. En el movimiento escénico, utilizamos mesas y sillas de metal y de madera, arrastrándolas y golpeándolas entre sí, descubriendo que estos recursos generaron sonidos los cuales posteriormente fueron grabados.

Semana 2

-Se desglosó el libreto para conocer la cantidad de música y sonidos incidentales que requería la obra.

La obra comprendía 1 escena de teatro expansivo en las afueras del teatro y otras 4 escenas más dentro del teatro con 3 transiciones.

Semana 3

-Se procedió a la grabación de los sonidos que emitían los movimientos de las mesas y las sillas utilizando un micrófono boom y una grabadora digital.

Semana 4

-Se procesaron los sonidos a través de un software de edición.

-Se aplicaron varia técnicas de procesamiento de sonido como:

- *Pitch-shifting* ::: transposición digital de los sonidos grabados.
- *Reverse-reverb* ::: grabar una señal con *reverb* al máximo y luego reproducir la misma grabación en reversa junto con la señal original.
- *Microsampling* ::: reproducción continua de 'samples' muy cortos (10-20ms) que producen la sensación de una nota.

Semana 5

-Se realizaron las grabaciones de las voces de un octeto vocal conformado por: bajo, tenor, contra alto y soprano.

Basados en las líneas melódicas que generaban las sillas y las mesas, se procedió a que este octeto, reforzara en diferentes octavas dichos sonidos. (Se adjunta anexo digital)

Semana 6

- Acorde al libreto, textos, intenciones actorales y transiciones, se procedió a crear los sonidos incidentales para las escenas de movimiento de escenografía con el sintetizador Roland Fantom G6.

-Se procedió a la masterización de cada una de las piezas utilizadas en la obra; experimentando con varios tipos de efectos que nos proporcionaba el software como *reverbs* y *delays*, moviendo el pitch de las ondas sonoras para varias los audios originalmente grabados. Esto le dio la profundidad de sonidos que requería la obra.

Semana 7

-Ejecución de las piezas ya finalizadas.

-Actuación de músicos en vivo para la escena de teatro expansivo.

7. RECURSOS HUMANOS

El trabajo de sonorización y musicalización de la obra ‘Las Brujas de Salem’ desde luego es mi responsabilidad. Como músico y compositor, debo admitir que poseo una facilidad para la creación de ritmos y melodías. Además, mi experiencia en programas de televisión y espectáculos teatrales, me ha llevado a conocer de cerca la sonorización y ambientación de una obra o sketch. Es bastante similar, aunque a diferencia de la televisión, el teatro nos ofrece una experiencia más vivencial por ende, la sonorización debe ser auténtica y rica para despertar emociones.

Para este trabajo, se contó con la colaboración de Juan José Ripalda, ingeniero en sonido. Juntos elaboramos un cronograma y plan de trabajo donde la primera acción fue grabar los ensayos de la obra para que pudiéramos analizar las diferentes situaciones escena a escena. Las reuniones las llevamos a cabo en el estudio de grabación de mi productora, donde tengo los instrumentos de música y los equipos.

Además, para la escena de teatro expansivo, llevada a cabo en los exteriores del Teatro Sánchez Aguilar, se contó con la participación de tres jóvenes músicos para que tocaran los tres bombos legüeros.

8. RECURSOS MATERIALES

El software que se utilizó fue Ableton Live 9.

Todos los sonidos fueron grabados con:

-Micrófono Rode NTG-3

-Grabadora portátil Zoom H6

-Sintetizador Roland Fantom G6

-Audífonos Tascam TH-02

-Parlantes de estudio KRK – Rokit5

Además de instrumentos musicales para la actuación en vivo:

-3 Bombos Legüeros

-Sampler Roland Fantom G6

-Computadora MAC Book Pro

9. PLAN DE FINANCIAMIENTO

Medio:	Teatro	**Tiempo de Creación:**	3 meses
Obra:	**Las Brujas de Salem**	**No. de Funciones:**	3
Formato:	Banda Sonora	**Duración de la obra:**	120 minutos
Director Musical:	Francisco Pinoargotti	**Fechas:**	7,8,9 de Octubre 2016

SERVICIO	DETALLE	VALOR
Músicos	Pago de honorarios profesionales a 3 músicos	300.00
Recurso Técnico	-Microfonía a necesidad -Grabadora digital -Sampler -Sintetizador -Software	--- (equipos cedidos por mi productora Showmasters)
Locación	-Estudio de grabación	--- (espacio cedido por mi productora Showmasters)
Post-Producción	Pago de honorarios profesionales a Ingeniero de Sonido	1,000.00

TOTAL:	**USD $ 1,300.00**

10. AUTOEVALUACIÓN

Espero que esta memoria sirva como precedente para las siguientes personas que deseen desarrollar esta actividad como tesis de grado. Y me ha dejado como conclusión que los la musicalización y sonorización creada exclusivamente para esta obra, género en el ambiente y en el público un alto impacto en esta mezcla de

interpretación actoral y el refuerzo de los sonidos incidentales. Los cuales dieron como resultado el efecto deseado y el ambiente indicado para el desarrollo de la obra en sí.

Decidimos asignarnos comisiones y repartirnos las funciones, y siendo el único músico del grupo, asumí la tarea de la sonorización, musicalización y microfonía de la obra. Como aciertos tengo la confirmación de conocer el medio teatral y musical con el cual se pudo entregar un producto de calidad. El hecho de continuar creando sonidos y líneas melódicas con instrumentos no convencionales, y que la tecnología a través de sus softwares de audio, nos puede llevar a continuar creando melodías inéditas fue definitivamente un aprendizaje para mí.

Me llevo como error que en la rueda de prensa considero que no se utilizó la microfonía ni la amplificación adecuada para que se apreciara mejor el sonido de los bombos legüeros. Esto se debió haber manejado mejor ya que el lugar era abierto y los decibeles de sonido no son los mismos que en un lugar cerrado.

Más allá del excelente trabajo realizado por todos mis compañeros, considero que el organizar esta propuesta de teatro expansivo, la mejor impresión y satisfacción que me llevo, es haber podido coordinar a los 18 alumnos profesionalizantes con múltiples actividades generando un verdadero ambiente de compromiso y profesionalismo donde nadie fue ajeno al trabajo del otro.

11. BIBLIOGRAFÍA

Canavese, C. (1999). *Pedagodìa Teatral Independiente - TEATRALIZARTE.* Recuperado el 28 de Agosto de 2016, de http://www.teatro.meti2.com.ar/06-TECNICA/06-01-SONIDO/lamusicalizacion/lamusicalizacion.htm

Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. (2012). *EduCaixa*. Recuperado el 25 de Octubre de 2016, de https://www.educaixa.com/-/la-musica-en-el-teatro

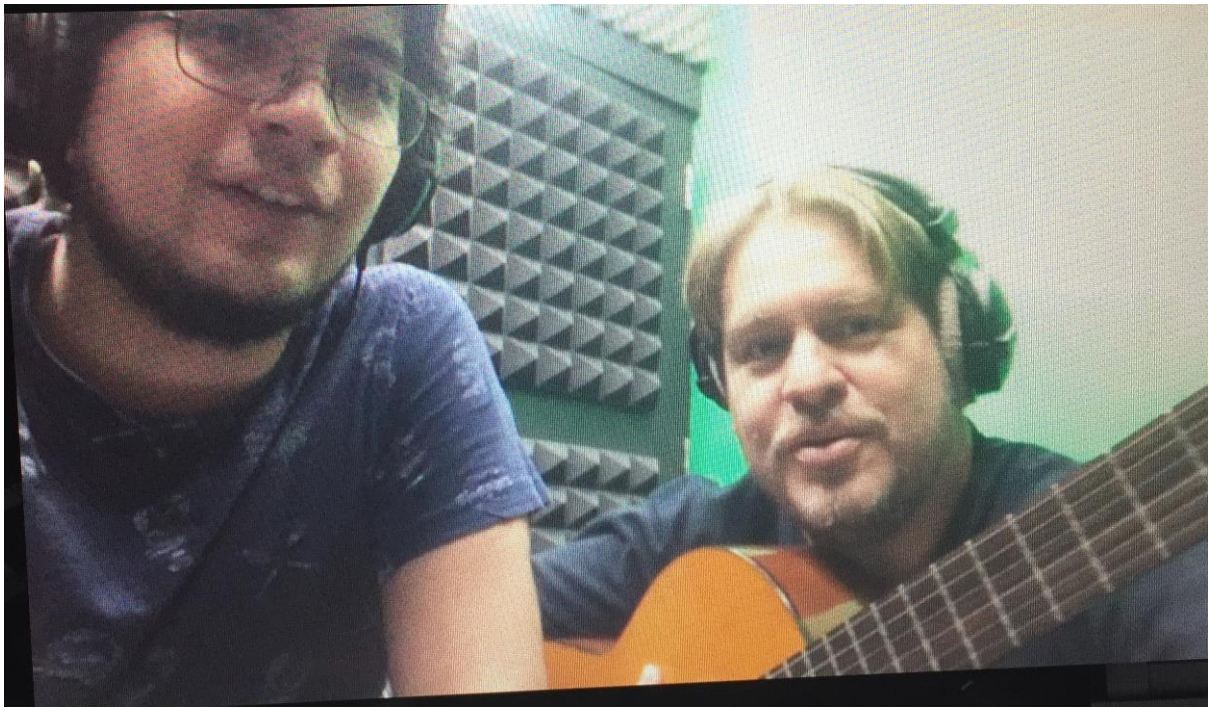
Grande, J. (2016). *Juanjo Grande - Inspirar, Crear, Dirigir*. Recuperado el 26 de Octubre de 2016, de http://www.juanjogrande.com/

Ryan, J. (Productor), Nation, M. (Escritor), & Sargent, J. (Dirección). (2002). *Las Brujas de Salem* [Película]. Estados Unidos.

12. ANEXOS

Grabando un octeto vocal en mí estudio.

Experimentando con los sonidos.



Junto al Ing. de Sonido, Juan José Ripalda, creando armonías de acuerdo a los sonidos grabados con las mesas.

Universidad Casa Grande

CARTA AVAL

G r a d o

Carta Aval para la presentación de DOCUMENTO y SUSTENTACIÓN ORAL

Tema de Trabajo Titulación:

Nombre de alumno: Francisco Pinoargotti Alvear

Guía/Asesor: Jaime Tamariz

Fecha: 27 de Octubre 2016.

1. El número de reuniones efectuadas con los alumnos durante este período fue a mi criterio, esta cantidad de reuniones ha sido:
   a. Suficiente ✓
   b. Insuficiente ____
   c. Excesivo ____

2. Los alumnos han alcanzado a internalizar y hacer comprensiones de los contenidos y hallazgos de su trabajo y se aprecia crecimiento académico:
   a. En buena medida ✓
   b. En mediana medida ____
   c. En poca medida ____

3. Los alumnos me dieron a conocer los contenidos de la versión definitiva del documento .
   a. Sí ✓
   b. No ____
   c. Parcialmente ____

Por lo tanto, certifico haber revisado el documento del estudiante hasta este avance y SÍ ✓ NO ____ concedo el aval para la presentación.

Firma del Guía/Asesor: _____