

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Escuela de Cine

Proyecto grupal

**Objetos sonoros cotidianos como medio de interrelación entre personajes
desvinculados**

Previo la obtención del Título de:

Licenciada en Cine

Autor/a:

Jorge Eduardo Sacta Torres

GUAYAQUIL - ECUADOR

Año: 2019

Declaración de autoría y cesión de derechos de publicación de la tesis

Yo, Jorge Eduardo Sacta Torres, declaro que el desarrollo de la presente obra es de mi exclusiva autoría y que ha sido elaborada para la obtención de la Licenciatura en Cine. Declaro además conocer que el Reglamento de Titulación de Grado de la Universidad de las Artes en su artículo 34 menciona como falta muy grave el plagio total o parcial de obras intelectuales y que su sanción se realizará acorde al Código de Ética de la Universidad de las Artes. De acuerdo al art. 114 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad E Innovación* cedo a la Universidad de las Artes los derechos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, para que la universidad la publique en su repositorio institucional, siempre y cuando su uso sea con fines académicos.

Firma del estudiante

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.

Miembros del tribunal de defensa

Raymi Morales Bres
Tutor del Proyecto Interdisciplinario

Andrés Dávila
Miembro del tribunal de defensa

Arsenio Cadena
Miembro del tribunal de defensa

Agradecimientos:

Mis más sinceros agradecimientos a mi familia, a mis docentes y al IFTH.

Resumen

La presente tesis es un trabajo de sonido que se enfoca en reconstruir sonoramente el cortometraje *UNO*, brindándole cualidades específicas a cada uno de los dos personajes solitarios para posteriormente crear un vínculo entre ellos y así lograr crear la sensación de unión entre personas. En el cortometraje hago uso del sonido para crear conexiones entre personajes, ayudándome de las cualidades sonoras que posee cada personaje y apoyándome de este vínculo uso dos ambientes únicos para cada personaje que según transcurre el cortometraje se fusionan para crear una unidad sonora única. Con el uso del sonido como herramienta de unión planteo crear una unión emocional indirecta en donde el espectador captara indirectamente este vínculo y lo asimilara de una forma inconsciente. Creo que el uso del sonido como forma para unir personajes o crear conexiones emocionales entre humanos, animales y objetos con un valor emocional es una forma muy sutil y orgánica de llegar a las emociones de los personajes.

Palabras Clave: Tesis, Sonido, soledad, pareja.

Abstract

This thesis is a sound work that focuses on completely rebuilding the short film UNO, providing specific qualities to each of the two lonely characters and then creating a bond between them and thus creating the sense of union between people.

In the short film I use sound to create connections between the characters, helping me with the sound qualities that each character possesses and supporting me with this link, I use two unique environments for each character that as the film merges to create a single sound unit .With the use of sound as a union tool, I propose to create an indirect emotional union where the viewer will indirectly capture this link and assimilate it unconsciously.

I think that the use of sound as a way to unite characters or create emotional connections between humans, animals and objects with emotional value is a very subtle and organic way to reach the emotions of the spectators.

Keywords: Thesis, Sound, loneliness, partner.

ÍNDICE GENERAL

Introducción.....	1
Antecedentes.....	8
Pertinencia.....	12
Objetivos.....	14
Descripción.....	15
Genealogía.....	17
Metodología.....	25
Cronograma.....	40
Conclusiones.....	41
Bibliografía.....	43
Filmografía.....	44

Antecedentes

En base a los conocimientos adquiridos durante mis cuatro años en la Universidad de las Artes, planteare una propuesta sonora en donde propondré diferentes universos sonoros para cada personaje, con el objetivo de plasmar sus sentimientos y modos de vida que con el paso del tiempo convergerán en un solo universo sonoro, que concluirá con la unión de estos dos personajes. Cave recalcar que nos centraremos en el sonido, siendo este el campo que domino y estudio.

Encontrar un proyecto que se acoplara a lo que queríamos mostrar y que a su vez se preste para desarrollar el tema de tesis fue complicado porque me encontraba entre tres posibilidades para llevar acabo mi propuesta de investigación:

Una de las opciones a escoger era escribir desde cero un guion que se acoplara a las necesidades sonoras y que permitiese dejar volar mi imaginación, al recrear todo el universo sonoro que rodea a una historia, pero eso se me complicaba mucho ya que la experiencia que tengo escribiendo guiones es muy poca, y al no contar con presupuesto para llevar a cabo este proyecto retrasaría y complicaría la realización de la tesis.

La otra opción para tomar en cuenta fue la de unirme a un proyecto documental en donde con un ligero cambio de enfoque al tema de investigación podía acoplar las cualidades sonoras que requería a este nuevo trabajo. Pero después de a ver leído la propuesta de la directora y hablar con mi tutor pude ver que el enfoque que tenía la directora de su proyecto no era del todo compatible con mis ideas de tratamiento sonoro y que me limitaba en poder expresarme libremente en el campo del sonido.

Por último, se presentó la posibilidad de integrarme a un proyecto de ficción en donde no solo pude aportar con mis ideas como sonidista desde el guion si no también me dieron la libertad de tratar el sonido como mejor nos pareciera. Después de leer el guion y consultarlo con mi tutor llegue a la conclusión de que el proyecto "Uno" de Valery Moposita se acoplaba bien a mi propuesta de recreación sonora del universo que rodea a un personaje y el uso del sonido como forma de unión entre personajes, ya que el proyecto contaba con dos personajes que estaban únicos por algo en común, y ese algo era la soledad que los dos experimentaban día a día.

La primera vez en donde apliqué realmente mis conocimientos sobre sonido fue en el cortometraje *Expreso Doble*¹ en donde me di cuenta de muchas cosas que teóricamente yo conocía pero que no lo avía llevado a la práctica. En la producción de sonido de este cortometraje pude darme cuenta la gran diferencia entre los sonidos reales y los sonidos pensados para llamar la atención del espectador, ya que “cuanto más trabajes en el sonido, más aprendes a distinguir entre sonido real y sonido para entretenimiento”² pude comprobar que al poner unas pisadas grabadas en directo de una persona borracha que se tambalea sonaban sin vida y apagadas. Pero al superponer dos o tres pisas de sonido y cada una con una textura diferente pude apreciar que llamaba más la atención y que aportaba más sonoramente y ayudaba a destacar la situación que se llevaba a cabo.” Es ahí donde reside la diferencia esencial entre realismo, que es la grabación de un evento, y la versión del diseñador de sonido del mismo evento, una combinación que evoca emociones y pathos.”³ Es desde entonces que no uso una sola pista sonora para recrear un sonido, las cualidades sonoras que obtiene un sonido al superponerlo me emocionan y hace que quiera implementarlo en este trabajo audiovisual ya que me ayudara a recrear con intensidad cada sonido en el cortometraje.

Me parece interesante la forma de cómo el sonidista Leo Dolgan trata el sonido en el cortometraje *La despedida* (2014) de Alejandro Alonso, en donde podemos apreciar como los sonidos puntuales fueron tratados de forma muy marcada y exagerada por el sonidista, cada paso cada acción por más mínima que sea cobra vida en este cortometraje dándole al universo sonoro la temática de la soledad, y esta forma de trabajo se vincula con mi proyecto con el objetivo de marcar la soledad en los personajes y que el espectador cobre interés en el día a día de cada personaje dentro de sus casas, ya que para el manejo sonoro en el exterior será muy distinto, tomando como prioridad los sonidos naturales de la ciudad en el caso de Carlos y más campestres⁴ para Victoria.

¹ Cortometraje universitario que habla de la decepción amorosa y vida monótona que lleva una pareja en la ciudad.

² David Lewis, *Uso práctico del sonido en el cine*, ELSELVER, 2007: pp. 8

³ David Lewis, pp. 8

⁴ Hace referencia a todo sonido que se relacione o que provenga del campo.

La recreación de los sonidos referentes a cada personaje deberá guardar una síncreis⁵, y para esto me ayudare del doblaje, pero siempre teniendo en cuenta que el sonido que proveniente de cada personaje deberá acoplarse perfectamente para que el espectador no dude de la veracidad de la escena ya que abra diversos sonidos que se irán incorporando dependiendo del personaje, estos sonidos se deberán incorporar al personaje y hacerse uno como en la película *La despedida*, y para formar esta reconstrucción del sonido dependiendo el personaje se tendrá que hacer uso de la síncreis como lo indica en el texto de ⁶Michel Chion:

⁷ “La síncreis es la que permite el doblaje, la postsincronización y el sonorizado, otorgando a estas operaciones un amplio margen de elección. Por ello, para un solo cuerpo y un solo rostro, hay decenas de voces posibles o admisibles, igual que, para un martillazo que se ve, pueden funcionar centenares de ruidos diferentes.”

En el cortometraje de “Lucy contra los límites de la voz” podemos ver que una de sus escenas el manejo del sonido ahoga, la voz de la tía para entrar en el inconsciente de uno de sus personajes (Lucy). Esto es lo más cercano a lo que el proyecto plantea hacer en la escena en donde por primera vez Carlos se da cuenta de la existencia de Victoria, ahogando el ambiente a su alrededor y resaltando la conversación que en ese momento. En la escena en donde Victoria está sentada arreglando sus productos en el parque, el sonido lo percibiremos desde el interior de Carlos, ya que no solo escucharemos los sonidos que él está viendo en ese momento, también están muchos otros sonidos fuera de campo que hacen que la escena este viva, pero Carlos empieza a repeler estos sonidos hasta que a la final acaba poniendo toda su atención en los sonidos que produce Victoria, todo esto se desencadeno después de

⁵ Según Michel Chion la síncreis es la palabra que forma y síntesis, se produce entre un fenómeno sonoro y un fenómeno visual combinando sincronismo momentáneo cuando éstos coinciden en un mismo momento, independientemente de toda lógica racional.

⁶ Es un compositor, profesor y escritos del libro “L’audio-visión” considerado por muchos el mejor libro que habla sobre la relación del sonido y la imagen.

⁷ Chion, Michel. “*La audiovisión*”, La audiovisión Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido, Nathan, Paris, 1990: pp. 56

escuchar el obturador de la cámara de Carlos al tomarle una foto. Esta escena será lenta visualmente y el único detonante para el juego entre planos y perspectivas será el sonido.

En la película “Ruido rosa” de Roberto Hemel en el minuto nueve podemos ver como al interior de la habitación no se escucha nada del exterior, pero cuando abre la puerta un ruido ensordecedor producido por una aspiradora llena todo el espacio sonoro, sobreponiéndose sobre cualquier otro sonido. Esta forma de tratar sonoramente los diferentes tipos de espacios en una película es lo que más se asemeja a lo que yo quiero lograr en el cortometraje. Al interior de la casa de Carlos casi no existirá ruido que provenga del exterior, con el propósito de generar dos ambientes que en la realidad deberían estar unidos, pero yo los separare para que sea Victoria quien complete los sonidos que faltaran, ya que es ella quien posee un universo sonoro más natural y lleno de vida.

En el cortometraje “La despedida” en la escena inicial podemos escuchar cómo el caminar del anciano está muy marcado y resalta excesivamente cada movimiento. Teniendo en cuenta esto tomaremos ciertos elementos que nos permitirá acercarnos a lo que queremos llegar, cada pequeño movimiento y roce entre objetos marcaran la importancia de cada acción, en cierta escena en específico, en donde el sonido subjetivo de la una acción lograra que transmita que el personaje trata con mucho cuidado y detalle las pertenencias que el más aprecia. Este cortometraje se acerca bastante a como queremos tratar los sonidos puntuales y lo único que cambiaría es la intensidad de estos en cómo se maneja en este filme.

Pertinencia

“Siendo Uno” es un proyecto que se centra en mostrar como muchas de las personas que llegan a la tercera edad comparten algo en común y ese algo es la soledad. Esto no les sucede a todas las personas, pero lo que, si es cierto, es que cuando se llega a cierta edad, la soledad se encuentra llamándonos a la puerta a cada momento.

Este proyecto plantea contar la vida de Carlos y Victoria, dos personas que lo único que tienen en común es que ambos están solos. Estos personajes tuvieron diferentes familias, amigos, casas, mascotas, trabajos y cada uno tenían su personalidad marcada por ciertos aspectos que nos identifica a todas las personas.

Carlos, después de haber perdido a su esposa se convirtió en una persona muy cerrada incapaz de conocer nuevas personas, él es terco, malhumorado y a pesar de trabajar y vivir en la ciudad rodeado de mucha gente el pasa cada día de forma solitaria.

Victoria, al igual que Carlos, vive sola, pero su forma de ver la vida es muy diferente, ya que ella encuentra en su soledad un espacio para encontrarse con ella misma. Se puede decir que su forma de vida es mucho más natural porque vive fuera de la ciudad rodeada de naturaleza y sonidos mucho más vivos.

Muchas personas se pueden sentir identificadas con estas formas de afrontar la vida, y eso es lo que en realidad queremos. Mostraremos la forma en la que esta pareja de abuelos afronta la soledad, indagaremos en su cotidiano y nos daremos cuenta de cómo afrontan su día a día, que es lo que les gusta y que es lo que la irita, cuáles son sus temores y angustias, veremos qué es lo que les queda después de tantos años vividos, y sobre todo que es lo que los mantiene activos y con ganas de vivir un día más.

Estos cuatro años de estudio que me ayudaran a crear un ambiente sonoro que tenga vida propia y que transmita cada uno de los sentimientos que queremos que cada uno de los espectadores sienta. Es clave mencionar que este filme no tiene muchos diálogos, por lo que el trabajo sonoro que conlleva crear cada atmosfera es esencial para el desarrollo de cada personaje. Cada movimiento, cada acción que realice el personaje tendrá que ser minuciosamente pensado y analizado con el propósito de crear en el espectador un sentimiento de apego y empatía hacia cada personaje.

Este trabajo audiovisual puede ayudar a que entendamos porque algunas personas de avanzada edad se comportan como se comportan. Porque la soledad pueda hacer que una persona cambie de actitud. Porque el estar solo no es naturalmente aceptado por nuestro ser y tenemos que buscar a alguien con quien compartir nuestros alegrías, tristezas, decepciones y triunfos. Este trabajo busca presentar a la sociedad la realidad del ritmo de vida de muchas personas que están pasando por la tercera edad, el mismo modo de vida que formo parte de nuestros padres, tíos, abuelos, bisabuelos y que en un futuro seremos nosotros y generaciones futuras quien pase por esta situación. Necesitamos algo o alguien por quien vivir, si bien este no es el destino para muchas personas, con mucho temor digo que este posiblemente sea mi destino y el muchas otras.

Objetivos

General:

Hacer que el sonido forme parte del cortometraje como un tercer sujeto que servirá como vínculo entre dos personajes solitarios que no se conocen, pero que tienen como relación la cualidad de que se encuentran solos y que trabajan en un mismo lugar, pero con ocupaciones diferentes.

Específicos:

En una primera instancia el espectador se dará cuenta que estos dos personajes están vinculados a través de las cualidades sonoras que compartirán el uno con el otro. Y en una segunda instancia los personajes se darán cuenta de ello a través de los sonidos cotidianos que comparten, en este caso el sonido que destacaría es el de cámara de Carlos.

Mi segundo objetivo es resaltar los sonidos puntuales de cada personaje con el propósito de transmitir su soledad y darle más vida e importancia a cada movimiento que realiza Carlos y Victoria. Y así lograr que el espectador se centre y se sienta identificados por las actividades que realizan los personajes día a día.

Descripción

Crearemos ambientes personalizados, uno para Victoria y otro para Carlos y así les estaremos dando una personalidad sonora a cada personaje, que ayudará al espectador a entender la forma solitaria en la que viven. Victoria al estar más en contacto con la naturaleza, se le dotara con sonidos más naturales que transmitan la sensación de tranquilidad y armonía, ya que ella elabora productos naturales para venderlos. El sonido del viento, pajaritos, bicicletas, perros, el rechinar de la madera de su casa, el sonido de una radio antigua y sonidos menos reflexivos que ayudaran a crear su universo sonoro y transmitir la falta que hacen estos sonidos en la vida de Carlos. Por otra parte, Carlos al vivir en la ciudad, los sonidos serán más estridentes como tránsito y gente pasando de un lugar a otro, murmullos, aviones pasando, sirena de policía, vendedores ambulantes, niños jugando etc. Estos serán características sonoras del exterior de la casa de Carlos, ya que al interior de su casa estos sonidos antes mencionados no ingresarán. Al interior de la casa de Carlos los sonidos puntuales de cada objeto que transmita un sonido o actividad que él realice serán enfatizados con el propósito de recalcar la soledad en la que él vive. Los sonidos como la estufa, grifos, el reloj de pared, rechinado de la cama y cualquier actividad que Carlos realice tendrán más reflejo, ya que las cualidades del material con el que está hecha su casa (concreto) hacen que cualquier sonido sea reflejado. Esta forma de tratar el sonido ayudará a entender o transmitirá el sentido de soledad y lo vacía que es la vida de Carlos.

Para llevar a cabo mi segundo objetivo, captaré posteriormente los sonidos que estaré intentando destacar, como el sonido de las actividades cotidianas que realizan cada uno de los personajes como levantarse de la cama, bañarse, lavarse los dientes, vestirse, preparar la comida, comer y alistarse para el trabajo. Esto lo realizo con dos objetivos. El primero es que posteriormente en la edición de sonido, crear una semejanza sonora entre las actividades que ellos realizan cada mañana antes de irse a trabajar. Ya que esta forma de presentar a los personajes se la trabajará al inicio del cortometraje, el espectador podrá darse una idea de que los personajes tienen algo en común. El segundo objetivo de realizar esto es crear el ambiente de soledad de estos dos personajes porque es esencial transmitir al espectador que estos dos personajes se necesitan. El espectador tiene que estar triste por la vida que estas dos personas tienen y al mismo tiempo tienen que sentir y querer que estos personajes se encuentren. Estamos convencidos que esta forma de implementar y tratar el sonido ayudará

al cortometraje a transmitir la sensación de empatía, apego y armonía que este filme necesita para llegar de forma directa hacia el espectador y lograr que este capte el mensaje de que a cierta edad avanzada, muchas personas ven la soledad más y más cercana a ellos, existen muchas formas de afrontar este modo de vida pero también queremos dejar esa luz de esperanza de que al final de este camino solitario encontraremos a alguien que nos ayude a combatir esta vida hasta el final.

Genealogía

La despedida

En la película “La despedida” de Alejandro Alonso, marca la soledad con la que vive el personaje principal, dando la misma importancia a los sonidos que están dentro y fuera de cuadro. Al escuchar los sonidos de esta forma provoca en el espectador la necesidad de querer ver lo que se está escuchando para conocer más sobre el entorno del personaje. Esta película destaca el sonido sobre la imagen, a tal punto que no importa si lo que vemos tiene movimiento o no, el sonido fuera de campo siempre está presente, dándole vida a la escena y llamando nuestra atención de lo que está pasando alrededor del personaje. Los movimientos lentos y escasos del personaje principal son destacados sonoramente, a tal punto que llegamos a escuchar hasta el más mínimo movimiento y suspiro provocado por el, esto provoca que el espectador sienta la soledad que él está viviendo a pesar de vivir con gente a su alrededor. Cada vez que el personaje principal o las personas cercanas a él dicen sus diálogos casi siempre se escuchan claros y destacan sobre cualquier otro sonido logrando que el espectador no pierda el poco dialogo que tiene este cortometraje ya que cada frase que se dice nos transmite de cierta manera la soledad y la sensación de que este personaje va desapareciendo de este mundo. El personaje visualmente no hace mucho en su día a día, pero sonoramente no deja de moverse al igual que el mundo que lo rodea. El ambiente campestre no deja de estar presente a cada momento sobresaliendo más intensamente en el exterior que en el interior de la casa.

El cortometraje “La despedida” engloba muchas formas de tratar el sonido que estaremos tomando como referencia para nuestro cortometraje. No solo queremos mostrar cómo se ve la soledad, sino como se escucha el estar solo he inmerso en la soledad. En nuestro cortometraje visualmente no existe mucha vida fuera de campo, pero sonoramente nos encargaremos de darle vida hasta el más mínimo detalle que rodea al personaje, no estamos diciendo que el sonido será abrumador, sino todo lo contrario habrá ciertos sonidos puntuales que darán espacialidad a la escena y de esta forma marcar la soledad que rodea a los dos personajes. Cada personaje tendrá su forma de tratar los sonidos que lo rodean, y así marcaremos la soledad de forma distintiva para cada uno de ellos.

Mientras que para Victoria los sonidos que la rodean serán más suaves y naturales como el rechinar de la madera el cacarear de las gallinas que ella cría, el viento que golpea sobre un árbol cercano, las pisadas lentas y rasposas sobre la tierra, etc. Para Carlos será todo lo contrario sus sonidos serán más secos y modernos. En el destacaran sonidos como el tráfico de la calle, el sonido del reloj en un cuarto vacío, la televisión encendida en su casa vacía, sus pisadas secas y ásperas sobre el concreto serán los sonidos que destaquen sobre él.

Como se puede apreciar “La despedida” de Alejandro Alonso abarca muchos aspectos en los que nuestro equipo tuvo interés, la forma de tratar el sonido para marcar la soledad es de mucha ayuda ya que lo podemos tomar como un punto de partida para llegar al concepto que queremos darle al proyecto que estamos realizando y así llegar a transmitir el tema de la soledad que es el que queremos mostrar en nuestro cortometraje “siendo uno”. No solo la estética sonora, sino también la temática que este cortometraje toca nos ayuda a entender como existen muchas formas de tocar, mostrar y hablar sobre la soledad.

Lucy contra los límites de la voz

En el cortometraje de “Lucy contra los límites de la voz” podemos escuchar que en una de sus escenas el manejo del sonido nos ayuda a entender como pasamos de la realidad al inconsciente de una persona, de forma muy entendible y realista hasta cierto punto. Este uso del sonido y la simplicidad de como el sonidista transmite este hecho llama mi atención ya que es lo que yo estoy buscando. Una forma simple y entendible para el espectador de entender que entramos al inconsciente de un personaje. Esta forma de tratar el sonido sería muy interesante llevarla a cabo en la escena en donde Carlos se da cuenta de la existencia de Victoria. En esta escena es muy importante resaltar que entramos al inconsciente de Carlos, ya que es en ese momento en donde él se da cuenta de la existencia de Victoria en el parque y a nuestro parecer es el punto de inflexión del cortometraje ya que da pie a que el final se lleve a cabo, y de una u otra forma el espectador puede predecir el final, ya que se podrá ver y escuchar los sentimientos que han despertado en Carlos.

En este cortometraje indirectamente también se toca el tema de la soledad ya que podemos ver a un anciano que ha perdido su movilidad y habla y que pasa sus últimos días sumido en una profunda tranquilidad a la espera de la muerte ya que solo logra pasar el día a día por el cuidado que recibe de su hija y nieta. Como podemos ver esta es otra forma de tratar el tema de la soledad, no es el tema central de la película, pero se entiende y logra transmitir la soledad que siente el personaje a al igual que en los otros cortos y el nuestro el actor es una persona de la tercera edad.

Ruido rosa

En el inicio de la película “Ruido rosa” de Roberto Hemel podemos apreciar que él está reparando una radio antigua, lo que podemos escuchar al momento en el que él está reparando ese artefacto en claro pero no destaca sobre los otros sonidos, esta parte tiene la esencia de lo que yo quiero lograr en la escena en donde Carlos desarma y limpia su cámara ya que nosotros lo habíamos pensado de forma totalmente distinta al de esta escena, ya que para llegar a marcar la soledad, la dedicación a su trabajo y lo meticuloso que es Carlos pensamos en que esta escena solo debe escuchar a Carlos limpiando su cámara, eliminar el sonido que lo rodea y destacar los sonidos puntuales que el emite al limpiar su herramienta de trabajo. El roce entre los materiales de su cámara, el tacto de su mano al tocar cada pieza y el trapo pasando por cada parte de las piezas de su cámara se priorizarán dando más detalle a lo cuidadoso que es el con sus cosas.

Otra parte donde me interesa tomar como referencia, es en el manejo de los espacios y como cada uno suena de forma única y sin interferir en los demás espacios. Un ejemplo es cuando él está sentado en silencio en la cama de un motel y se escucha hasta el roce de la sabana por la falta de ruido exterior, pero cuando el sale del cuarto se puede escuchar como un sonido ensordecedor provocado por una aspiradora inunda el pasillo, pero milagrosamente ese ruido no interrumpió con la tranquilidad del cuarto en donde se encontraba el personaje ya que la aspiradora se encontraba a escasos metros de su cuarto. Otro ejemplo de cómo el sonido no invade otros espacios es cuando podemos ver y escuchar una torrencial lluvia afuera del edificio, pero cuando ingresamos a él no se escucha nada. Ese manejo del espacio es el que yo intento conseguir el cortometraje para la casa de Carlos, separar el ambiente

exterior del interior es algo fundamental para lograr entender lo solos que están estos personajes a tal punto que ni los sonidos exteriores los acompañan en sus casas. En el caso de Victoria el ambiente exterior no entrará de lleno en su casa, pero estará presente sutilmente en su día a día en el interior y exterior de su casa. Usaremos este tratamiento para ella porque su forma de vida es más natural y por ende está rodeada de animales que ella misma cuida y otros que son atraídos a su casa por las plantas que ella tiene en su jardín en donde seca el cacao. Separar estos dos ambientes provocara que los espectadores sientan interés por la vida de los personajes tanto fuera y dentro de sus casas.

Minuto 200

En el año 2011 se realizó el Cortometraje colombiano: “Minuto 200”, dirigido por Frank Benítez, donde se toca la temática de la soledad en donde vemos a dos personajes que son adultos mayores afrontar la soledad de distintas formas. Por una parte, podemos ver como la señora ya se resignó a morir sola y por otro vemos a don Teodoro que intenta acercarse a doña Irma para vivir el poco tiempo que les queda juntos. Esta historia toca el tema de la soledad de una forma muy diferente a la nuestra, con un final más crudo y realista.

Planos detalle y serrados nos ayuda a ver y sentir la soledad. En cuanto a ese punto creo que visualmente se parece a lo que la directora quiere lograr hacer. El sonido que maneja el sonidista en este cortometraje es muy distinto al que yo planeo usar en este cortometraje que realizaremos. Los sonidos puntuales acompañados con un ambiente lleno de vida son muy distintos a nuestra propuesta ya que planeamos intensificar los sonidos puntuales y repeler todo sonido exterior que pueda interferir en la armonía de cada movimiento del personaje dentro de la casa. Es muy interesante poder escuchar a los vecinos hablar sobre sus problemas, pero es más profundo ver a la señora Irma escuchar los problemas de otros, ya que nos damos cuenta de que ella no es la única con problemas en este mundo y notamos que ella lo entiende he intenta reunir dinero para afrontar su propio problema, el cual es cubrir los gastos de su propio funeral.

Nosotros pensamos que una persona al estar sola dentro de su casa y escuchar nada más que sus propios movimientos es un claro ejemplo de que esa persona está sola. La forma realista y cruda de ver, que en tu vejes morirás solo o sola crea una empatía con las personas

que se sienten así y atrae a muchas otras que piensan que ese es un futuro muy realista para ellos. Este tema en si es triste y melancólico, algo de nosotros abarcaremos al inicio de nuestro cortometraje, pero la forma de tratar el final es muy distinta, ya que nosotros buscamos mostrar un final esperanzador, un final que de un rayo de esperanza a las personas que sientan el temor a morir solas. Nuestro cortometraje en comparación con “minuto 200” trata de luchar en contra de la soledad mas no resignarse y aceptarla como lo hace “minuto 200”.

Silencio en la tierra de los sueños

En una entrevista de Tito Molina, en donde el habla de su película “Silencio en la tierra de los sueños” y en una parte de su entrevista el menciona que le interesa trabajar con adultos mayores porque le inquieta, le preocupa “por qué se viven los últimos años con tanta dignidad y rectitud que paso con toda la vida de esas personas sus logros, sus éxitos, sus paciones, donde quedaron, y hacia dónde vamos. “⁸

Al ver la película me percate que usa ciertos elementos sonoro que queremos implementar en nuestro cortometraje. El tema de la soledad es un punto que los dos cortometrajes tenemos en común pero como la representaremos serán algo distintas en ciertos puntos:

El primer punto que me llama la atención de esta película y que al hablar con mi directora ya lo tenemos claro, es el tema de la música que se va a implementar en el cortometraje y como se va a escuchar la misma. En esta película al igual que en nuestro cortometraje se implementa el pacillo como único género musical, pero al contrario que en nuestro trabajo siento que la música implementada en esta película es demasiado melancólica durante toda la película, no existe una variación tonal para que el espectador pueda destacar ciertos momentos de otros.

En nuestro cortometraje utilizaremos unos pacillos que ya sea por la melodía o por la letra, comunicarán al espectador de manera sutil que en el punto exacto en donde se reproduce la música el personaje estará pasando por un momento importante, ya que queremos que la música evoque recuerdos para los personajes. En esta película podemos ver

⁸ Tito Molina, <https://www.youtube.com/watch?v=W-u6LQscPHg>

como la música se usó de dos formas diferentes para mostrar cuando el personaje está recordando a un ser querido. El primer recurso que se va a usar visualmente en esta película es cuando el personaje recuerda a un ser querido cuando ve una fotografía. En esta película la primera vez que vemos a la mujer observar la fotografía el sonidista utiliza el silencio para evocar el recuerdo, mientras que en la segunda vez que ella ve la foto el sonidista utiliza la música para que la letra y la melodía del pasillo acompañe ese momento doloroso para ella.

Nosotros al igual que en la película tenemos dos momentos en donde el personaje recuerda a un ser amado. El primero es al inicio del cortometraje ya que se verá a Carlos en el cementerio limpiando la tumba de su esposa, en esa escena usaremos solo el sonido ambiente y los movimientos de Carlos para marcar un silencio reflexivo que acompañara a la imagen, en donde el espectador asumirá que él está recordando a su esposa. La segunda vez en donde evocamos al recuerdo es cuando Carlos toma la foto de su esposa y la recuerda, en ese momento haremos uso de la música para que mediante la letra musical el espectador entienda de manera más clara como se siente Carlos.

En la película, al escuchar cómo suena la música que sale de la radio cuando ella está en la cocina, no transmite la sensación de como si fuese música de la radio, no noto tanto la diferencia de la demás música que ya venía implementando anteriormente, nosotros quisiéramos que la música que será usada en nuestro cortometraje se escuche como si estuviera saliendo de una radio antigua para que se pueda diferenciar de cuando usemos música diegética de la extra diegética en otra escena, queremos que cuando implementemos temas musicales sea un punto muy marcado, ya que habrá una ocasión en donde implementemos estos dos tipos de sonoridad para conectar a los personajes.

En el minuto 6 de la película se puede apreciar una escena en donde ella está viendo desde la ventana a la gente que se encuentra afuera de su casa, se puede escuchar niños jugando y gente pasando, pero la cámara solo se centra en ella y mediante el sonido nos enteramos de lo que ella está viendo. Esta escena muestra exactamente a lo que nosotros queremos llegar cuando Carlos sale al balcón de su casa, se sienta a observar lo que está pasando afuera mientras se come una mandarina. Ya que en esta escena de nuestro cortometraje tampoco se ve lo que él está viendo y lo poco que se ve está desenfocado, queremos usar el sonido para transmitir todo lo que está viendo Carlos. Para que el espectador se imagine lo que está pasando alrededor del personaje.

En el minuto 9 el sonido de las sábanas toma todo el protagonismo sonoro, mientras vemos como ella tiende su cama, se escucha claramente el rozar de las sábanas quitándole todo el protagonismo a los ruidos externos. Esta escena se asemeja un poco a la escena de Victoria, ya que ella tiene algunas escenas en donde interactúa con la cama, ya sea levantándose o acostándose en ella para dormir. Queremos que al igual que en el *Silencio en la tierra de los sueños* nuestro cortometraje también use esa forma de tratar el sonido, ya que creemos que el tratar de esa forma el sonido de las sábanas transmite soledad porque escuchamos un sonido que naturalmente pasamos por desapercibido en el día a día ya que casi siempre existen sonidos exteriores que repelen sonidos mínimos como los que hace una sábana al ser manipulada.

Otra característica que comparto con el sonidista” Lothar Segeler” es como el prioriza los sonidos que produce el personaje al interactuar dentro de la casa y como hace que el sonido ingrese intensamente a la casa cuando hay una apertura que el espectador pueda ver. El separar los sonidos internos y externos tan bruscamente es una cualidad que me gustaría implementar ya que mis personajes pasan su día a día tanto fuera como dentro de casa y creo que separar claramente estos dos ambientes es una forma muy eficaz de aislar a un personaje física y emocionalmente.

Al igual que nuestro cortometraje, *Silencio en la tierra de los sueños* también reitera una y otra vez las actividades cotidianas que hace su personaje y en cada una de ellas el sonido no sufre variaciones significativas, esto lo hacen para marcar la monotonía en la que vive la señora. Esta forma de tratar la monotonía es muy efectiva y se sobreentiende mejor como en esta película ya que se tiene un tiempo bastante prolongado para hacerlo, (más de hora y media de película) nuestro trabajo al ser un cortometraje y con el presupuesto que contamos, hemos tomado la decisión de que no dure más de 15 minutos, y claro, transmitir la soledad de dos personas que viven en lugares muy diferentes, que se escuchan diferente, es muy difícil de lograr. La cotidianidad que se nos muestra en esta película es una mezcla de cómo viven Carlos y Victoria en sus casas, la diferencia está que en esta película solo tenemos a una persona haciendo todo, mientras que en nuestro cortometraje cuando Carlos está limpiando en el siguiente plano vemos a Victoria comiendo, y mientras ella come, en el plano siguiente es el afeitándose. El dinamismo entre escenas, el cambio de ambientes sonoros que posee cada personaje hará que mostremos la soledad a nuestra manera, ya que, aunque

compartamos muchas similitudes con *Silencio en la tierra de los sueños* también nos diferenciamos en muchas otras, y creo que ese será la clave para que nuestro trabajo se distinga de otros.

Metodología

Desde que estaba en el colegio siempre me ha llamado la atención como crean el universo sonoro desde cero en los animes. Esto captó mi atención por el sonido ya que el sonido por su gran valor añadido logro atraerme y así comencé a observar a mi alrededor y a darme cuenta de que uno de los factores que provocaba que un familiar o un amigo criticara una película es porque el sonido no logró integrarse con la imagen, pero nunca culpaban al sonido, sus criticas se centraban en la imagen, la historia y los actores. Sin importar si la película fue buena o mala, las criticas o los halagos de esta, nunca apuntaban al sonido. Posteriormente mi interés por saber qué tanto de lo que escuchaba es realmente sonido directo comenzó a intrigarme, y la pregunta que se repetía en mi cabeza fue ¿Cuál es el porcentaje de sonido directo que en realidad es utilizado en una producción audiovisual y que tanto ha sido recreado? ¿Cuál es en realidad el aporte que da el sonido en una película? Esto comenzó a llamar mi atención por el sonido en el cine ya que muy poca gente toma en cuenta el valor añadido que aporta el sonido, lo esencial que es para que cobre sentido lo que vemos, ya que como dice Michel Chion la imagen da la “impresión, eminentemente injusta, de que el sonido es inútil, y que reduplica la función de un sentido que en realidad aporta y crea, sea íntegramente, sea por su diferencia misma con respecto a lo que se ve”⁹.

Cuando recreamos algo desde nuestro punto de vista hace que ese producto se convierta en una interpretación de como vemos el mundo. El sentirse como un dios al crear un universo, una lógica y un sentido a la historia, hace que recuerde las preguntas que dije anteriormente. Al utilizar los sonidos captados en directo hace que nos basemos en una plantilla¹⁰ ya establecida para recrear lo que no vemos en cuadro, al crear nuestras propias guías desde cero es algo que impondrá un reto mayor, ya que tendremos el control de cada sonido implementado en la obra. Y eso es lo que intentábamos buscar, un proyecto que nos permita unir a los personajes al integrar los sonidos de todo el cortometraje desde cero, buscando y creando sonidos en específico para cada escena.

⁹ Chion, Michel. “*La audiovisión*”, La audiovisión Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido, Nathan, Paris, 1990: pp. 13

¹⁰ Plantilla: Es un medio o aparato o sistema, que permite guiar, portar, o construir, un diseño o esquema predefinido.

En pláticas con la directora le propuse que ciertos elementos sonoros se tomen en cuenta desde la puesta en escena para así apoyar la idea de unión de vínculo con el sonido este los personajes como la lluvia, los truenos, campanadas de la iglesia, la radio y el ambiente que los rodea. De este modo lograremos que la sensación de unión entre personas que se planteó desde un inicio cobre más fuerza. Teniendo estos puntos claros tendremos que condicionar ciertos comportamientos en el rodaje para que el personaje reaccione a estos efectos sonoros que no van a estar presentes pero que en la edición de sonido se los incorporara.

Al tener la idea clara sobre el sonido en el cortometraje y de cómo lo vamos a tratar sonoramente, empecé a buscar las posibles complicaciones que se me presentaría en el rodaje y cuáles serían los elementos indispensables para grabar en set. Teníamos que tomar en cuenta de que el guion tendría sus variaciones y que algunos de los planes que realizábamos iban a sufrir cambios, ya que tanto las locaciones como los actores no estaban definidos.

Partiendo desde la premisa, que lo que queríamos retratar era la soledad de los personajes, y que esta soledad la pensábamos plasmar con escenas lentas y silenciosas, tomamos la decisión de recrear cada escena en su totalidad a excepción de los diálogos “independientemente del periodo o situación de la película, los ruidos del ambiente indeseados solo molestan en la producción”¹¹. Esta decisión fue tomada en gran parte a la experiencia que nos ha brindado el poder grabar en Guayaquil en múltiples proyectos de la universidad, y gracias a estas experiencias podemos decir que grabar sonido directo en Guayaquil representa un gran reto ya que la ciudad es muy ruidosa e impredecible.

El contar con un buen microfonista, que se pueda mover y desenvolver de manera eficiente en diferentes situaciones para ello contacte con un compañero de la carrera que ya avía trabajado anteriormente en diferentes proyectos y que sabía que se iba a desenvolver bien bajo las diferentes situaciones que se nos iba a presentar. Este factor es muy importante ya que “El operador de boom debe ser fuerte y ágil, así como atento y observador. Debe saber las posiciones exactas de los límites invisibles debajo de los cuales el micrófono el micrófono no debe descender a la vista de la cámara”¹²

¹¹ David Lewis, *Uso práctico del sonido en el cine*, ELSELVER, 2007: pp. 20

¹² David Lewis, *Uso práctico del sonido en el cine*, ELSELVER, 2007: pp. 58

Había que tener en cuenta que cada situación presentada en cada locación tendría que tener una solución deferente y partiendo de la premisa de que muy poco del sonido directo se iba a utilizar en la posproducción, se acordó con el equipo de producción de priorizar y ser flexibles en función de ciertos escenarios en donde el sonido tenía que ser grabado con las mejores condiciones y ser más rigurosos en los momentos más importantes ya que “eventos como estos retan cada vez más y satisfacen cada vez menos desde el punto de vista del mezclador de sonido.”¹³

Después de que se me planteara las opciones que tenía producción para las locaciones, procedimos a visitarlas y dar nuestro punto de vista sonoro sobre cuál era la mejor opción para sonido e imagen. Teniendo en mente que gran parte del cortometraje se reconstruiría en posproducción dada, la ciudad en la que grabaríamos. Procedimos a tomar en cuenta ciertos parámetros como: que locación brinda una hora en específico, en donde el ruido sea mínimo para poder grabar las escenas con diálogos, y que tipo de material u objetos me brindan estas locaciones, para que aporte con objetos sonoros esenciales de los cuales podamos extraer sonidos incidentales que posteriormente en posproducción usaremos para resaltar las cualidades sonoras de los elementos que se encuentren alrededor de los personajes, y así darles más énfasis a los movimientos que el realiza cada uno de ellos. El tener en cuenta los materiales de los que están hechos los pisos, las paredes de las casas y los techos nos ayudara a darle una característica sonora únicas, no solo al personaje, si no al ambiente que lo rodea cada escena en el cortometraje.

Casa de Carlos

La primera locación que escogimos fue la casa de Carlos. La locación está ubicada en las peñas en donde el ruido en la mañana era razonablemente bajo y a medida que se hacía de tarde, el ruido iba en aumento. Esta casa, al estar rodeada de otras casas muy cerca de ellas, me ayudaba a minimizar el ruido exterior proveniente de los clubs cercanos, pero también me perjudicaba ya que si las personas que habitaban estas casas hacían ruido en el momento de la grabación perjudicarían la captación sonora. Visitar esta locación me ayudo a determinar una franja horaria idónea para grabar, ya que si se grababa en este lugar de 7 a

¹³ David Lewis, pp. 43

11 de la mañana el ruido exterior no tendría un gran impacto en la captación del sonido directo. Un factor determinante para no tener en cuenta esta casa al inicio, fue el material del que está construido el piso(madera), ya que en la propuesta sonora estaba previsto que los materiales que rodean a Carlos serían sólidos, secos y fríos. Pero con pláticas con la directora se tomó la decisión de no mostrar el piso y si hubiera alguna toma del piso, se lo cubriría con una alfombra o algo que simulara él concreto.

Casa de victoria

Para la locación de la casa de Victoria fue más fácil la elección de la locación, ya que se trataba de la casa de la abuela de la directora y el barrio en donde ella vivía era bastante tranquilo, tomando en cuenta que en esa locación se grabaría el fin de semana. Esta casa se encuentra ubicada al sur de Guayaquil en un barrio donde el único inconveniente que pude identificar era que en ocasiones un vecino encendía la radio a todo volumen. Pero como el sector es pequeño y todos se conocen, se pudo llegar a un acuerdo con los vecinos y nosotros informaríamos cuando vayamos a grabar para que ellos no hicieran ruido. Esta casa ayudaba a la captación de sonido, ya que al estar la casa llena de muebles y el techo tener estuco, ayudaría a disminuir la reverberación que se produce por grabar en lugares cerrados, pero el

inconveniente de esta casa era igual que la casa de Carlos ya que el piso no era madera y si se llegase a ver el piso el cuadro dañaría la propuesta que se establecido en un principio, la solución fue la misma que en la casa de Carlos. En esta locación no fue necesario escoger una franja horaria para grabar el sonido ya que en gran parte del día el sector se encontraba bastante tranquilo.

Jardín

Para la locación del jardín hubo muy pocas opciones, ya que las locaciones que se tenían en mente no se adecuaban a las necesidades de la directora y la única que si funciono se encontraba cerca de una avenida bastante concurrida de carros, gente y vendedores. Esta locación la escogimos como única opción ya que estaba provista de todo lo necesario para crear el ambiente que se adecuaba a Victoria, y el único factor decisivo sería el sonido, y a pesar de que no era sonoramente optimo el ambiente se aceptó como locación, pero teniendo en cuenta que el audio que se registre sería mera referencia para sincronizar los movimientos con el sonido que se tendría que recrear. Como no existían diálogos en esta locación no supuso un gran inconveniente dialogar con la directora y llegar a un acuerdo

Parque

El parque San Francisco es el lugar que ya estaba designado desde un inicio, ya que este lugar ya estaba predefinido desde el guion y no se podía cambiar ya que la directora había creado esta historia tomando en cuenta este parque. Por sonido este lugar no cumplía con los requisitos mínimos para una óptima grabación, ya que se llegó a la conclusión de que ni los movimientos que realizaban los movimientos se podían grabar como referencia ya que el ruido existente en el lugar no permitiría esa labor.

Calle

Para la escena en donde los personajes se encuentran por dos ocasiones se optó por un lugar cercano al del parque atrás de la iglesia San Francisco en donde a partir de las 6 de la mañana hasta las 8 am no habría muchas complicaciones al grabar los diálogos, ya que el domingo cuando se pensaba grabar esta escena, los locales y la afluencia de vehículos inician alrededor de las 9 de la mañana. La grabación de la escena con diálogos fue tomada como primordial ya que se aprovecharía las 2 horas que tendríamos como margen, en donde la captación señal ruido del sonido sería favorable.

Parada de bus

Para la escena de la parada de bus no hubo inconvenientes por la locación, ya que se optó por una locación apartada de la ciudad en donde el ambiente que nos rodeaba era favorable con el sonido y las únicas personas que se encontrarían en ese lugar serían las pertenecientes a las cabezas de equipo. El ambiente natural que rodeaba la escena junto con el sonido lejano de coches pasar, conformaba un escenario sonoro acorde a la propuesta sonora que rodeaba a Victoria. Dado que los niveles de estos dos sonidos característicos no eran elevados ayudaba a que el sonido directo se capte favorablemente.

Cementerio

No hubo muchas opciones para la locación del cementerio, ya que es muy difícil entrar a grabar a un cementerio en concreto, y el único lugar que nos convenció estaba al frente de una avenida bastante transitada. Se optó por escoger ese cementerio y resolver toda la escena en posproducción como en algunas otras escenas. Este lugar aportaba con objetos sonoros que después de darle un tratamiento ayudarían a caracterizar al personaje, porque la cubierta de la lápida estaba dura y un poco desgastada como los sentimientos de Carlos.

Escoger una locación, independientemente si después la vallamos a recrear sonoramente o no, es algo primordial para el cortometraje. Lo que se ve en cuadro ayudara a darnos una idea del mundo que rodea al personaje, y así podremos ambientarlo con sonidos que se acoplen entre sí, y lograremos que el espectador asimile la historia de forma natural y fluida. Los sonidos que usemos en la historia al momento de recrearla no necesariamente tienen que estar ligados al video, pero tienen que guardad una cierta relación a lo que estamos viendo, y esos elementos era en los que nos enfocaba en cada locación.

Rodaje

Una vez empezada la etapa de rodaje, se nos presentaron dificultades en algunas locaciones, en donde con pláticas con las cabezas de cada departamento llegamos a un acuerdo para resolverlo de la forma más eficiente posible. Cuestiones meteorológicas, ruidos externos incontrolables e impredecibles se presentaron una y otra vez, gran parte de las locaciones de por sí ya presentaba un reto para el área de sonido, pero ya en rodaje esas dificultades eran imprevistas que llegaron a pasaran o se incrementaran.

En la locación del cementerio el clima fue un factor que no se pudo prever y al presentarse lluvia durante todo el tiempo de grabación hacía que el registro sonoro en ese lugar no sirviese más que como mera referencia para la posterior recreación. El factor lluvia afectó ilógicamente solo al sonido ya que en la imagen no se apreciaba tal suceso. El sonido directo al estar contaminado de ese ruido innecesario provocó que tomáramos la decisión de recrear totalmente la escena desde cero ya que ni los wildtracks ni los sonidos ambientes funcionarían después en la edición de sonido.

La lluvia no solo estuvo presente en el cementerio, también se produjo en las locaciones de la parada del bus y en el parque San Francisco. En estas locaciones no solo afectó al sonido directamente, sino que también acortó el tiempo de rodaje ya que se disminuyó notablemente el tiempo de rodaje, haciendo que todos los departamentos nos acoplemos a las pocas horas que nos quedaban.

En la parada de bus, no nos resultó tan grave la lluvia ya que habíamos grabado con anterioridad los wildtracks necesarios. En donde sí resultó un problema es en el parque, porque la lluvia nos había quitado la mitad del tiempo de grabación que era en la mañana y en donde se grabarían las escenas con diálogos, esta escena al ser rodada en la tarde se contaminó con mucho ruido ambiente generado por el tráfico y la gente que en la tarde va en aumento. Registrar los sonidos incidentales con el incontrolable ruido fue prácticamente imposible y lo poco que se registraba estaba contaminado y lógicamente ese audio no serviría para usarlo en posproducción. Para la escena de diálogos opté por usar un lavalier en la madre, ya que al esconder un micrófono de solapa en el área del pecho estaría muy cerca de las dos fuentes de sonido, las cuales eran la madre y su hija. Esto me ayudó a tener una mejor relación señal ruido y así poder salvar la voz y evitar el doblaje más adelante.

En la casa de Carlos las escenas que se rodaron en el exterior no presentaron grandes inconvenientes, ya que el ambiente sonoro que nos rodeaba iba acorde a la situación y no era muy fuerte el ruido existente como para después no poder limpiarlo en edición. Conforme avanzaba la tarde las escenas que se grababan en el interior se complicaban, ya que la escena que en un principio se planteó silenciosa cada vez era más ruidosa y caótica, ya que nos encontrábamos en Las Peñas. Wildtracks y rontones de cada momento se grabó al finalizar cada escena para que en edición se pudiera reforzar cada movimiento del personaje.

La escena en el corredor en donde los dos personajes se encuentran al inicio y al final fue una de las más complicadas de grabar, ya que por razones que se salían de las manos el rodaje se atrasó y la hora estipulada para poder grabar los diálogos de forma óptima se acabó, y durante todas las escenas teníamos el ruido de algunos aires acondicionados que enmascaraba el dialogo, y en ese momento se tomó la decisión de doblar la escena ya que era demasiado tarde para buscar otra locación y era imposible grabar otro día. Lo único que estábamos evitando que pasara en el último día de rodaje paso, y esto provocó que se optara por doblar toda la escena.

Por más que nos esforcemos en intentar prever todas las complicaciones que podrían surgir en el rodaje, siempre surgirán complicaciones que arrían que cambie todo lo que ya habíamos planeado con antelación en la preproducción. En nuestro caso, nosotros optamos por priorizar los diálogos, ya que buscaba rescatar la intencionalidad con la que el personaje en ese momento dice sus líneas. Con ello evito grabar nuevamente los diálogos en un estudio, lo cual provocaría que el costo del rodaje suba y también estaría evitando la ardua tarea de conseguir que los personajes lleguen a decir sus líneas con la misma intencionalidad con la que se grabó en un inicio.

Con cada día de rodaje que transcurría aumentaba mi lista de sonidos por grabar, ya que al escuchar cada noche lo que se grabó, la lista no hacía más que aumentar y, al finalizar el rodaje tenía más sonidos que me faltaban porque los contratiempos que se presentaban en rodaje avían echo que el desglose de sonido que se tenía desde un inicio no funcionara.

Cuando estaba listo el montaje final se procedió a revisar cuales otros serían los sonidos que faltarían en el cortometraje, al revisar escena por escena me di cuenta de que, si ya de por si iba a recrear gran parte de las escenas y algunos diálogos porque mejor no descartar todo el sonido afectado, que era más del 90% del cortometraje, y centrarme en recrear todo el cortometraje.

Antes de salir a grabar los sonidos incidentales y ambientes que necesitaba, me senté a pensar de qué forma y cuales podrían ser los sonidos que me ayudarían a unir a estos dos personajes desconocidos y solitarios. Nos dimos cuenta de que en el montaje final el piso de ambas casas de los personajes se veía, y eso arruinaba en parte la estética sonora dentro de la casa que planteé con anterioridad para cada personaje. Carlos conservaría su ambiente urbano, pero la inclusión de objetos más naturales como el piso de madera lo resaltaría más

para que se asemeje al ambiente natural de Victoria y así que funcione como una relación del piso de madera que comúnmente se usa en el campo.

Optamos por grabar todos los sonidos dentro de una casa en el campo y así obtener la sonoridad que solo una casa a las afueras de la ciudad puede dar. La acústica y la falta de reverberancia que una casa habitada hecha de madera puede propiciar, no se puede comparar al de un estudio, el ambiente exterior que proporciona el lugar es único ya que dependiendo de la hora en la que se graba, el ruido exterior es casi nulo y el poco sonido exterior que se registre acompañara perfectamente a la temática del corto.

Una decisión personal que le propuse a la directora fue la de ir a grabar todos los foley's a la sierra, ya que en este lugar podía tener acceso a una casa en la ciudad hecha de concreto y otra en el campo hecha de madera. Aunque sabíamos que los sonidos que nos proporciona la costa y la sierra son diferentes, planteé mezclar estos dos ambientes y hacerlos parte del cortometraje como si fueran uno solo, con la finalidad de conseguir sonidos más limpios y ordenados. Si ya teníamos que rehacer el sonido del cortometraje en casi su totalidad, porque no darle un ambiente diferente al cortometraje, darle algo de la tranquilidad que caracteriza a mi ciudad. Cuando en un inicio leí el guion, me lo imaginé con un ambiente igual al de mi ciudad natal, en donde todo es más silencioso y calmado, en donde parece que todo tiene un orden, ya que, dependiendo de la hora del día, todo, es más, o menos ruidoso.

Teniendo en mente que es lo que queríamos y como lo usaríamos procedí a grabar todo lo que me hacía falta, pensando siempre de qué forma me ayudaría el sonido a formar la unión entre los personajes. El roce de la ropa, sus pisadas, el sonido de la cámara de madera, la máquina de moler café y la sonoridad de los objetos que los rodean fueron grabados todos en cada casa, para después decidir qué sonido se acerca más a lo que quiero transmitir. El poco tráfico, la falta de aire acondicionado en cada esquina y pocos vendedores ambulantes son características que estábamos buscando en la Sierra. Ya contábamos con ambientes de Guayaquil para caracterizar la casa de Carlos y el parque, pero plasmar la tranquilidad en la casa de Victoria era muy diferente ya que se puede decir que Guayaquil es una ciudad que nunca duerme porque tanto si es de día como si es de noche siempre existe movimiento y ruido en la ciudad.

Una vez que se empezó con la edición de sonido, nos dimos cuenta de que algunos de los sonidos que se habían grabado les faltaba un poco de textura y brillo, así que

procedimos a grabar algunos en el estudio de grabación para combinarlos con los sonidos que ya teníamos y que al sobreponer sonidos tengan un mayor impacto en el cortometraje. Como, por ejemplo, cuando Victoria está moliendo el café no tenía todo el peso que se veía en imagen, y lo mismo le pasaba a la escena en donde Carlos limpia la cámara ya que le faltaba estructura y calidez y por ese motivo se volvió a grabar nuevamente en el estudio de la universidad.

Cuando ya se finalizó de elaborar lo más relevante en el cortometraje, como las pisadas, presencia, ambientes, voz etc. Empezamos a buscar la forma de incorporar sonidos que caractericen y unan a estas dos personas, como el rechinar de la madera, que sería característico de una casa de campo, pero que se la incorporó en la vida cotidiana de Carlos como forma de mezclar los sonidos característicos de Victoria, en Carlos. La sonoridad de las pisadas de madera al principio se la planteo en Victoria, pero como se tuvo que cambiar las locaciones, se tomó la decisión de incorporar el sonido de las pisadas de madera en Carlos y así conseguir que el posea un poco de sonidos naturales en su vida ya que estos inicialmente estarían en Victoria. Ella no solo le proporciono eso a él, también en el momento en donde él está comiendo, y ella simultáneamente está lavando los platos podemos escuchar que los ambientes que rodean a Victoria pasan a ser de Carlos.

Victoria también tendría que absorber algo de él, y para ello me ayude de la radio. Al iniciar el cortometraje en una de las escenas podemos escuchar que el mantiene encendida la radio, es ahí cuando situó este elemento como parte de él. Lo uso de forma diegética, y como forma de unión entre personajes por primera vez al incorporar una canción cuando los dos se están preparando para ir a trabajar.

Utilizo la radio para mostrar que los dos están vinculados desde un inicio, este evento lo utilizo justo antes de que ellos se conocieran por primera vez, ya que el espectador lo tomara como un indicio de que estos dos personajes se iban a encontrar. Carlos siempre es el detonante para que inicie la música diegética o extradiegética en el cortometraje, a Victoria desde un inicio la podemos escuchar que tararea una canción, pero es Carlos quién la complementa al introducir una canción. Siempre se puede ver que estos personajes tienen una radio similar pero nunca vemos que Victoria la encienda o tan siquiera la toque. Por este

motivo se usó a Carlos como la persona que complementa indirectamente el cotidiano de Victoria, ya que directamente es Victoria quien se acerca por primera vez a Carlos.

La música fue algo fundamental que se usó de diversas formas a lo largo del cortometraje y jugó un papel importante cuando de forma diegética la música se introduce en la escena de Carlos y de forma inmersiva pasa a ser parte de Victoria, y cuando ya es parte de la escena de Victoria pasa a ser nuevamente parte de Carlos, en donde se vuelve diegética ya que podemos apreciar que Carlos apaga la radio de donde proviene dicha melodía. Pero lo que sutilmente no nos damos cuenta es que la música no vino a Carlos sola, sino también trajo consigo el ambiente Natural de Victoria. Esta escena muestra de forma más directa al espectador que estas dos personas están correlacionadas por el destino para estar de alguna forma juntas, pero como sucedió anteriormente Carlos fue el que interrumpe esta unión entre personajes con la acción de apagar la radio. Pero como ya mencioné anteriormente, en este caso es el ambiente quien se introduce de forma inesperada a la vida de Carlos haciendo esta vez, Carlos no pueda deshacerse de Victoria ya que ella pudo ingresar inconscientemente en la vida de Carlos.

En la escena final, la música se hace presente una vez más, pero esta vez la música se inicia en Victoria ya que Carlos aparte de entregarle una foto a Victoria, también termina entregándole parte del y que desde el inicio sabemos que es la música. Todo esto se complementa en el plano de los créditos, en donde podemos ver la foto que Carlos le regaló, junto a la radio de Victoria que durante todo el cortometraje no tuvo protagonismo, si no hasta el final, que gracias a Carlos cobra vida.

En pláticas con la directora llegamos a la conclusión de usar de forma mínima la música ya que si “la banda sonora está constantemente activa y alta, el sonido no tiene donde ir para los momentos de acción”¹⁴ y hay que recordar que este cortometraje es tranquilo y cualquier momento en donde el sonido aumente llamara la atención al espectador, así que lo usamos como una estrategia para incorporar la banda sonora solo en los momentos en donde los personajes experimenten una situación emocional importante. Y de este modo destacaríamos ese momento con el aumento en la intensidad del sonido, ayudando al espectador a centrarse en ese momento tan importante para el personaje.

¹⁴ David Lewis, *Uso práctico del sonido en el cine*, ELSELVER, 2007: pp. 20

La incorporación de los truenos y la lluvia por separado, dependiendo el personaje, se usó para que ayude a completar esta idea de unión entre personajes. Cada personaje tenía una característica que los diferenciaba, pero al mismo tiempo los unía. El sonido de los truenos casi siempre está en los planos de Victoria, y se los puede escuchar a lo lejos, y estos se llegaba a complementar con los planos de Carlos, ya que en ellos incorporamos al inicio truenos más cercanos y posteriormente lluvia. La lluvia se la implemento en dos ocasiones; en la primera se puede escuchar constantemente caer sobre el techo de sin de Carlos, haciendo que el espectador la relacione con Victoria, ya que anteriormente podíamos escuchar los truenos en las escenas de Victoria.

Esta idea de relacionar estos dos elementos de la naturaleza fue fundamental, ya que es la segunda vez que se usó, y se pudo complementar con la música y los ambientes para marcar de forma clara esta idea de correlación entre Carlos y Victoria. Esto lo podemos apreciar cuando estamos en el cotidiano de ellos, en donde Carlos está comiendo en una escena y Victoria está lavando los platos en otra. La superposición de estas dos situaciones junto con el sonido de lluvia, truenos, música y ambientes ayuda a relacionarlos de forma muy clara, ya que vemos paulatinamente como la música va de escena en escena cambiando de diegética a extradiegética. y por otra parte podíamos escuchar que la lluvia se incorporaba en la escena de Carlos, pero al pasar por la escena de victoria y regresar a la de Carlos notamos que la lluvia fue cambiada por los ambientes de Victoria que paso a ser la de Carlos.

Una vez que obtuvimos todos los sonidos, y habiendo logrado que estos cuenten la historia que queríamos de la forma que se tenía planeada, procedimos a la etapa de mezcla en donde por más de 5 ocasiones la mesa de mezcla nos falló, provocando que nos retrasáramos con cada día que pasaba. Dejando de lado esos inconvenientes, procedimos a darle espacialidad a las escenas y direccionar los sonidos dependiendo del plano para que la integración imagen sonido sea más armónica, y que a su vez guarde una relación con lo que estamos viendo. Una vez llegado a este punto solo fue cuestión de verificar que los niveles, y que tanto destacaría un sonido con respecto al otro, y que nos aporta las distas formas en las que predominamos un sonido frente al otro.

Es en este punto en donde me di cuenta de que la carga sonora era muy importante y comprendí que el cortometraje tiene que ser más silencioso de lo que pensábamos en un inicio. Y lo podemos apreciar ya que al finalizar el cortometraje cada ambiente que rodea a

los protagonistas es mínimo, porque consideramos que sus voces eran casi lo único que se tendrían que escuchar al final, ya que a lo largo del cortometraje casi no se los escucha hablar. He de destacar la voz de los personajes al final, eliminando casi por completo el ruido ambiente, fue una decisión tomada desde pláticas con la directora, para así poder usar la música después, y destacar el final de la escena de una forma más contundente. A lo largo del cortometraje existen muy pocas ocasiones en donde el sonido es realmente fuerte.

“Uno debe bajar la pista sonora; los niveles deben ser reducidos y relajados entre los picos de acción de alta energía. Esto no solo da a la audiencia la oportunidad de recuperarse de la fuerza y la potencia de las secuelas de acción, sino que bajar permite al sonido a subir de nuevo.”¹⁵

¹⁵ David Lewis, *Uso práctico del sonido en el cine*, ELSELVER, 2007: pp. 20

Cronograma del departamento de sonido

Cronograma de actividades a realizarse		Cortometraje Siendo Uno		
OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
Se mantiene la visita a posibles aportadores hasta diciembre.	3 Noviembre Convocatoria a casting. 17 Nov (sábado) Llamado a casting	Puesta en escena con todo el equipo.	1-6 Montaje de video	
Del 1 al 4 de Noviembre Conseguir las locaciones	Del 5 al 9 Desarrollo de Guion Técnico.		7-13 Edición de sonido	
10 Cada jefe de departamento deberá enviar la lista de su equipo de trabajo	Todo el mes de Noviembre Ensayos con actores	10 Reunión con todo el equipo humano previo al rodaje	Corrección de color	
13-14 Sesión de fotos con los personajes.	16-23 Visita de locaciones con cabezas de equipo	12-13-14-15-16 DÍAS DE RODAJE	Mezcla final	
31 Entrega de fotos editadas				
	20 al 30 Reunión de trabajo con Arte Trabajar el arte en locaciones confirmadas			
	20 al 26 Entrega de Guion técnico. (Adres Pauta)			
	26 al 30 Pedir a D.S Desglose de sonidos. (Jorge Sacta)			

Conclusiones

Existieron varias dificultades a lo largo de todo el proceso de crear el cortometraje, pero creo que las dos más grandes fueron, el darme cuenta después de cada día de rodaje que casi todo lo que se grabó no me serviría para la posproducción y pensar que sería fácil recrear todo un ambiente desde cero. Nunca fui cuestionado por la directora por las decisiones que tome a lo largo de la creación del cortometraje y eso me tranquilizó a vez que puso una carga aun mayor sobre mí ya que el sonido está tratado y pesado desde cero.

Usar el sonido como vínculo para unir a dos personajes que no se conocen fue una idea muy acertada, ya que funciono y fluyo de manera orgánica. El alternar el uso de sonidos climáticos como truenos y lluvia entre cada personaje ayudo a que el espectador comprenda que existe un vínculo entre Carlos y Victoria. Al usar truenos en la escena de Victoria el espectador asume que después vendrá la lluvia, y la lluvia se la puede escuchar después en la escena de Carlos, creando una correlación entre personajes que el espectador asumirá de manera armónica.

Una postura muy acertada fue el separar y dotar de cualidades específicas a los sonidos ambientales de cada personaje, ya que al no poder saber con exactitud en donde viven cada uno, el sonido único que rodea a cada personaje ayudara al espectador a que se dé una idea del espacio que los rodea. El dotar de sonidos urbanos a Carlos y sonidos naturales a Victoria, puede darle una idea al espectador de la forma de ser de cada personaje, y al separar lo campestre de lo urbano el espectador sentirá apego por un personaje ya que podría sentir apego a un ambiente sonoro en específico.

Una decisión en la cual creo que no logre lo que estaba buscando, fue en crear una síntesis entre el sonido y la imagen. Notamos que en ocasiones el sonido de algunos objetos no se integraba de forma sincrética con la imagen, haciendo que esos objetos no parezcan ser parte del espacio sonoro.

Otra decisión muy acertada fue el uso de la música, pero no solo como se usó la música sino también como la implementamos. La historia que contamos al igual que los personajes que podemos ver, son muy característicos de la costa. El usar pasillos como género musical único, hace que nuestra historia sea muy local y característica. Usar la música en momentos clave para destacar emociones de los personajes, es una idea muy común en

los proyectos audiovisuales, pero creo que la forma de cómo lo implementamos fue lo que nos ayudó lograr los personajes se unan mediante el uso del sonido.

Bibliografía

- Samuel Larson Guerra, Pensar el sonido: una introducción a la teoría y la práctica del lenguaje sonoro cinematográfico, Universidad Nacional Autónoma de México (2015)
- Academia de cine La Toma, <http://latoma.cl/el-sonido-en-el-cine/>
- David Lewis, Uso práctico del sonido en el cine, Escuela de cine y video, ELSELVER, 2007
- Enrique Martínez-Salanova Sánchez, El sonido en el cine, <http://educomunicacion.es/cineyeducacion/sonidocine.htm>
- Eisenstein, Pudovkin, Alexandrov, Manifiesto del contrapunto sonoro, <http://educomunicacion.es/cineyeducacion/lecturasdecine.htm#Manifiesto%20del%20contrapunto%20sonoro>
- Luis Francisco Pérez, El sonido en el cine, <http://aprendercine.com/sonido-en-el-cine-nociones-basicas/>
- Guillermo García-Montalbán y Campos, Análisis de la comunicación sonora en el cine: diseño de sonido envolvente 5.1, <http://fama2.us.es/fco/tmaster/tmaster78.pdf>
- Mikel R. Nieto, Ruido y paisaje sonoro en el cine estructural, <http://www.mediateletipos.net/archives/37554>

Filmografía

- Karabana, Amame-amame, <https://www.youtube.com/watch?v=vjpzJEjnnpU>
- Lucy contra los límites de la voz (10min), cortometraje, Herrera Mónica
<https://www.youtube.com/watch?v=bQrfeMLqAhA> (2012)
- Ruido rosa (98min), Roberto Hemel, ficción,
<https://www.retinalatina.org/video/ruido-rosa/> (2015)
- La despedida (25min), cortometraje, Alejandro Alonso,
<https://www.retinalatina.org/video/la-despedida/> (2014)
- Ariel Escalante, El sonido de las cosas (2016) 75 minutos
- Ana Cristina Barragán, Alba (2016)
<https://www.locopelis.com/pelicula/15390/alba.html>
- Tito Molina, Silencio en la tierra de los sueños (2013) 1:32:00