

Sonido y musicalización

Rony Keselman (*)

Fecha de recepción: julio 2019
Fecha de aceptación: septiembre 2019
Versión final: noviembre 2019

Resumen: En la comisión Sonido y Musicalización se trabajaron distintos aspectos del diseño sonoro en lo escénico y lo audiovisual. Fue una jornada muy rica y extensa que se extendió, luego de finalizada, por los pasillos de la Universidad.

Palabras clave: Performance – música – sonido – escena – audiovisual – identidad

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 69]

Con su trabajo “Universo sonoro de lo originario en uno mismo. Articulaciones e improvisación”, Marisa Busker abrió el juego definiendo la figura del Performer a partir de sus estudios de música clásica, danza y yoga en la India. Nos contó como construyó a partir de dichos estudios su propia metodología de trabajo sonoro/corporal. La estimulación de la musculatura mediante el sonido. La articulación de dicho universo en el que no se puede definir al Performer como actor, bailarín o músico. Disertó acerca de la Transculturalidad y el apropiamiento de la cultura del lugar. Ejemplificó su trabajo con una muestra de los sistemas de impulso e instintos, cómo obtener articulaciones corporales beneficiosas, las diferencias entre música vocal total y microtonal y nos regaló su canto acompañada de un drone producido por un Tanpura (instrumento tradicional de la India). Malena Graciosi en su ponencia titulada “Sonido Escénico” disertó acerca de la enseñanza de música y diseño sonoro para teatro.

Entre otros temas desarrolló: la conflictividad en la resolución de cuestiones prácticas, como por ejemplo, la creación de efectos de sonido, análisis del sonido cuando sucede en escena, eventos sonoros por fuera del escenario tales como: clips de presentación de la obra teatral, música de sala (entrada de público) y música de saludo final. Especialización en materia sonora teatral y finalizó diciendo: “todo lo que suena en la obra interviene en la realización del relato ficcional”.

Valeria Lagna Fietta y Leonardo Sampien disertaron sobre “Factores condicionantes en la producción de música en vivo”. Evidenciaron una serie de problemas que surgen en las bandas de música a la hora de dar a conocerse. Nos contaron acerca de los factores condicionantes en la producción de música en vivo en Argentina. La validación con miembros del sector: managers, grupos de música, etc. Compartieron entonces una encuesta *on line* que abrieron a músicos y bandas que se autogestionan, clasificándolas en Independientes, Emergentes y Profesionales. Luego abarcaron temas más específicos tales como la función del manager, las aspiraciones de las bandas, el nivel de convocatoria, la frecuencia de los shows, el financiamiento del negocio, el alcance del mercado y la división de tareas dentro de la banda de música. Clasificaron los problemas recurrentes en tres categorías: los vinculados al marco legal, los vinculados al mercado y los vinculados a los costos. Algunos de los temas desarrollados a partir de dicha clasificación fueron: habili-

tación de espacios (normativas a partir de Cromañón), locaciones, festivales, contactos y difusión, impuestos, visas, transportes (micros de gira y su habilitación), redes de negocio, producción cultural, etc.

Walter Frank disertó sobre “El teatro como medio sonoro: el caso de Mauricio Kagel”. Luego de introducirnos al prestigioso músico argentino radicado en Alemania como uno de los creadores y desarrolladores del “Teatro Instrumental”, desplegó el concepto de “el teatro como medio sonoro”, disertó sobre la disciplina y movilidad en las obras de Kagel. Citó antecedentes del estilo Kageliano compartiendo el guion/partitura de Comb Music de Brecht. Ejemplificó con videos de obras de Kagel y finalizó su ponencia con la siguiente frase: “El medio es el sonido y es la acción en Mauricio Kagel”.

Marcelo Fernández y Ernesto Bechara renovaron los aires con su ponencia titulada “Un lenguaje escénico para 50 años de folklore (refutación de la peña). La ponencia del realizador escenográfico y del iluminador tuvo como eje su trabajo en la puesta en escena de los shows del mítico grupo folklórico “Los Carabajal”. Teniendo el honor de contar entre los participantes con uno de los fundadores del grupo. Su trabajo se basó en la traslación de la situación rural al escenario. Compararon una imagen folklórica de 1920 con la puesta en escena que ellos realizaron para el 45º Festival de Baradero 2019.

Reflexionaron sobre la valorización de la tradición en el mal sentido, malas costumbres adquiridas por repetición de imágenes conceptuales erróneas. A partir de allí ellos propusieron trabajar en el folklore con el lenguaje de la metáfora. Y este fue el punto de partida e inflexión en su trabajo con Los Carabajal. Para la realización de la puesta en escena de los cincuenta años del grupo tuvieron en claro que no iba a ser sólo un concierto sino un espectáculo folklórico con una mirada diferente y moderna, acorde al buen uso de las nuevas tecnologías escénicas. Utilizaron referencias tales como texturas de tejidos santiagueños y las resignificaron en imágenes proyectadas y animaciones basadas en el patio familiar, la mitología regional, el misterio, la Salamandra, etc. Todo traducido a un lenguaje moderno y actual que incluyó tanto el signo escenográfico como la realización del vestuario.

Alan Fabricio Ortiz expuso su trabajo de investigación titulado “La sonomusicalización y su rol actual dentro de la producción audiovisual”. El trabajo, realizado en conjunto con Cristian Ballesi, posa su mirada en tópicos como la Identidad multimedial, valores de marca, enti-

dad y diseño. Partiendo de la idea de significación de la imagen como un material bidimensional que no tiene masa pero sí significación. Es así que la sonomusicalización le da a la imagen cuerpo, profundidad y espacialidad. Otro punto importante del trabajo es el análisis de la experiencia del espectador como intérprete de la estructura de imagen y sonido. La ponencia incluyó un interesante material didáctico audiovisual de apoyo en el que se pudo corroborar conceptos tales como psicoacústica, noise y performática.

Por mi parte, ilustré mi exposición titulada "La Tempestad. El sonido de la isla" con imágenes y construcciones sonoras de la obra de teatro de William Shakespeare realizadas en 2018 en el Teatro General San Martín en el marco de la Temporada Internacional de Reino Unido. Compartí con los participantes el proceso de escritura musical, diseño sonoro y el concepto mágico e irreal que pautó y delimitó la partitura sonora de la obra. Un trabajo en el que todas las disciplinas sonoras se conjugaron en signo identitario.

Por último, Juan Manuel Fernández Torres expuso su trabajo titulado "Inmersión multiplataforma *del parlante a la mente*". Definió al sonido como transmisor de conocimiento, como materia y forma a la vez y al diseño sonoro como construcción de sentido. Desplegó el concepto de "Narraciones audiovisuales y artes cinéticas" y expuso a partir de allí los alcances del contrato audiovisual como proceso inmersivo. Proponiendo a partir del mismo el tratamiento artístico/creativo de la manipulación o creación de un universo diegético verosímil desde la premisa del uso espacio/tiempo propios de los discursos audiovisuales cinéticos. Su ponencia concluyó con un experimento audiovisual distribuyendo en el espacio áulico varias fuentes generadoras de sonido.

Expositores:

- Marisa Busker "*Universo sonoro de lo originario en uno mismo. Articulaciones e improvisación*"
- Malena Graciosi "*Sonido Escénico*"

- Valeria Lagna Fietta y Leonardo Sampien "*Factores condicionantes en la producción de música en vivo*"
- Walter Frank "*El teatro como medio sonoro: el caso de Mauricio Kagel*"

- Marcelo Fernández y Ernesto Bechara "*Un lenguaje escénico para 50 años de folklore (refutación de la peña)*"
- Alan Fabricio Ortiz "*La sonomusicalización y su rol actual dentro de la producción audiovisual*"
- Rony Keselman "*La Tempestad. El sonido de la isla*"
- Juan Manuel Fernández Torres "*Inmersión Multiplataforma del parlante a la mente*".

Abstract: In the Sound and Musicalization commission, different aspects of sound design in the scenic and audiovisual areas were worked on. It was a very rich and vast day that was extended, after completion, through the corridors of the University.

Keywords: Performance - music - sound - scene - audiovisual - identity

Resumo: Na comissão Som e Musicalização trabalharam-se diferentes aspectos do design sonoro no cênico e o audiovisual. Foi uma jornada muito rica e extensa que se estendeu, depois de finalizada, pelos corredores da Universidade.

Palavras chave: Performance - música - som - cena - audiovisual - identidade

(*) **Rony Keselman.** Director de teatro, autor, guionista de TV y músico. Profesor de la Universidad de Palermo en el Área Audiovisual y el de Investigación y Producción de la Facultad de Diseño y Comunicación.

Sonido

Rony Keselman (*)

Resumen: Fue una jornada rica en experiencias compartidas que originó una serie de intercambios reveladores respecto de la producción y postproducción de audio.

Palabras clave: Sonido – mapa sonoro – tecnología – presupuesto – audio – captura sonora – eventos – silencio – equalización

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 70]

Pablo Bas expuso su trabajo de investigación de los Territorios sonoros y cartografías del tiempo. Un trabajo en pleno desarrollo. Algunas de las temáticas que abarcó fueron las grabaciones de campo, la creación de mapas sonoros, recorridos sonoros para aplicaciones móviles y

mapas sonoros web. Explicó que las cartografías sonoras web 2.0 se hicieron posibles a partir del surgimiento de la web 2.0. Y que el internauta tiene que accionar para acceder a dichos mapas. Desarrolló el concepto de mapa sonoro como representación visual de un territorio vin-