

**Musicalización y postproducción
de audio para el cortometraje
“El infinito placer”**

Autor

Laura Camila Chavez Garzón

Asesor

Ing. Halley Eduardo Jaimes Mora

Bogotá, 2021-2

Nota de Salvedad de Responsabilidad Institucional

“La Universidad El Bosque, no se hace responsable de los conceptos emitidos por los investigadores en su trabajo, solo velara por el rigor científico, metodológico y ético del mismo en aras de la búsqueda de la verdad y la justicia”

AGRADECIMIENTOS

En la búsqueda de la identidad propia como músico, y principalmente como artista habrán situaciones que atravesamos y se van transfigurando en una recopilación de conocimientos no sólo académicos, si no, de la vida misma. He descubierto que cada uno de estos aprendizajes vividos es muy valioso y se alberga en los recónditos laberintos del cerebro y del corazón para abrir paso a una autenticidad única de la cual el artista se nutre para sincretizar esas emociones y sentimientos derivados, y re conceptualizarlos en aquello que llamamos “arte”. Para mi, no ha sido especialmente un proceso fácil en lo absoluto, a significado una búsqueda personal profunda y teorizo que esta búsqueda nunca será un camino finito. Por el contrario, con cada experiencia culminada se abren nuevos caminos e intereses los cuales resignificaremos. Es nuestra labor como artistas.

Agradezco principalmente a mis padrinos, padres que la vida me concedió por formarme, quererme, brindarme herramientas y oportunidades con todo su esfuerzo y amor, creer en mi y apoyarme incondicionalmente en esta aventura. También infinitas gracias a mi mamá que con todo su empeño y desde su amor, siempre tiene una palabra esperanzadora, profunda comprensión y un apoyo absoluto.

Agradezco todos los profesionales con los que me encontré en mi paso por la Universidad extendiendo dichos agradecimientos a los maestros Camilo Granados, Jorge Currea, Gustavo Campos, Eduardo Díaz, Halley Jaimes, que significaron un aprendizaje de constancia y disciplina, y que cambió por completo mi percepción de la formación académica y de la música. Un especial agradecimiento al maestro Oscar Pinilla no sólo por vincularme en este proyecto, si no por actuar como una figura de maestro en todo este proceso, por su disposición de ayuda, por sus consejos y recomendaciones, por su paciencia y entrega con la formación de nosotros, sus estudiantes. Sus enseñanzas han sido muy valiosas y han despertado en mi, con la realización de este proyecto muchos ánimos de seguir incursionando en la parte artística, técnica y comunicativa del sonido y el audio.

A todos esos amigos increíbles que siempre creyeron en mi, que fueron parte de todo el proceso, que me inspiraron, me ayudaron y me enseñaron desde sus personalidades particulares, siempre llenos de arte, de música, de esperanzas y de ideas.

A Horacio que siempre permanece a mi lado en cada noche de desvelo.

TABLA DE CONTENIDO

	Diapositiva
I. Nota inicial	02
II. Descripción corta	03
III. Justificación	04
IV. Metodología	05
 DESARROLLO	
1. Fase Investigativa - Objetivos	06
1.1. Investigación de procesos de producción	09
1.2. Análisis la película “Making waves the art of cinematographic sound”	12
1.3. Entrevista con experto en composición de música para cine	17
1.4. Entrevista con experto en diseño de sonido.	21
2. Fase de derechos de autor - Objetivos	25
2.1. Investigación del funcionamiento del marco legal	28
2.2. Entrevista a abogado experto, asesoría	32
2.3. Registro del material fonográfico	34
2.4. Formato de contratos	35
3. Fase de preproducción - Objetivos	37
3.2. Lectura y análisis del guion cinematográfico	40
3.3. Investigación de procesos de composición y arreglos de música para cine	58
3.4. Realización de maquetas	69
4. Fase de producción	85
4.1. Grabación de primer y segundo tema musical	88

4.2. Gestión de producción y organización para grabación en estudio	98
4.3 Finalización de maqueta y correcciones	103
3.4 Grabación en estudio del tema “El infinito Placer”	108
5. Fase de postproducción - Objetivos	131
5.1. Edición y Mezcla tema “El infinito Placer”	134
5.2. Conceptos, Flujo de trabajo y postproducción	142
5.3. Proceso de masterización	149
6. Conclusiones	150
7. Reflexión crítica	151
8. Bibliografía	153

RESUMEN

El planteamiento de este proyecto nace con la idea de encontrar posibles aplicaciones de la música un entorno diferente al desarrollado en la academia musical, abriendo un panorama no tan explorado por los estudiantes, que a su vez se ajuste a los conocimientos adquiridos a lo largo de la formación artística e investigativa característica en el programa. Surge como la necesidad de buscar formas narrativas en la música y el sonido bajo la experiencia de crear, a partir de las sensaciones e ideas que puedan surgir de el producto visual. De esta forma se plantea el reto de buscar un concepto y relacionar varios conocimientos adquiridos durante el aprendizaje como estudiante de música y producción. Este proyecto desafía la creatividad para adaptar la música a las situaciones narradas en el guion, y exige un nivel de dramatismo pertinente con los requerimientos de el director y así mismo de lo que “*El cortometraje necesita*”, de tal forma que sea entendido por el espectador como una experiencia, un producto artístico completo.

Esta investigación creación consistió en la composición y producción de cuatro temas musicales originales para el cortometraje “El Infinito Placer”, incluyendo el diseño sonoro y mezcla/master final del mismo. Dispone de un componente artístico y técnico. Está pensado en desarrollar las habilidades de gestión, alianza, práctica de producción, conceptos musicales, conceptos teóricos, conceptos técnicos de grabación y pos-producción para audiovisuales, mezcla musical y de audio entre otros.

Palabras clave

Musicalización, Composición original, Producción musical, Audio, Música para cine, Postproducción de audio, Diseño de sonido, Cortometraje, Mezcla, Masterización, Grabación, Sonido directo, producto audiovisual.

ABSTRACT

The approach of this project was born with the idea of finding possible applications of music in a different environment from the one developed in the musical academy, opening a panorama not so explored by students, which in turn adjusts to the knowledge acquired throughout the artistic and investigative training characteristic of the program. It arises as the need to seek narrative forms in music and sound under the experience of creating, from the sensations and ideas that may arise from the visual product. In this way, the challenge of searching for a concept and relating various knowledge acquired during learning as a music and production student arises. This project challenges creativity to adapt the music to the situations narrated in the script, and requires a level of drama relevant to the director's requirements and also what "The short film needs", in such a way that it is understood by the viewer as an experience, a complete artistic product.

This research creation consisted of the composition and production of four original musical themes for the short film "El Infinito Placer", including the sound design and mixing/final Master of It. It has an artistic and technical component. It is designed to develop management skills, alliance, production practice, musical concepts, theoretical concepts, technical concepts of recording and post-production for audiovisuals, music, and audio mixing, among others.

Tags

Musicalization, Original composition, Music production, Audio, Film music, Audio post-production, Sound design, Short film, Mixing, Mastering, Recording, Direct sound, audiovisual product.