

Fecha de elaboración: 25.02.2020

Tipo de documento | TID: | Obra creación: X | Proyecto investigación:

Título: La aplicación de la música de la diáspora africana en américa para el diseño sonoro de un cortometraje de género musical

Autor(es): Kevin Jair Rubio Oliveros; Andrés Felipe Villarreal Valencia

Tutor(es): Carlos Andrés Hernández Restrepo

Fecha de finalización: 03.12.2020

Temática: musicalización, diseño sonoro, composición

Tipo de investigación: Obra Creación

Resumen:

Este es un Trabajo de Investigación Dirigida, el cual se quiso presentar el proceso de creación donde se integra el folclor y las músicas tradicionales colombianas influenciadas por la diáspora africana al género musical en una propuesta de sonido para el guion “Blasfemia”, en un diseño sonoro fruto de identificar el folclor, y qué músicas tradicionales pueden tener cabida en esta temática, para así, desde el planteamiento investigativo, marcar los lineamientos, y poder proceder con la conceptualización de una propuesta (la cual incluye la composición y grabación de unas piezas musicales), tratamiento de ambientes, efectos y diálogos, de manera tal que se comprendiesen o asimilen los elementos musicales, sus limitantes y el contexto cultural en el que se desarrollan, dando como resultado un manual de proceso, una propuesta de sonido, una muestra del diseño sonoro y cinco piezas musicales, todo ellas creadas a partir del resultado de la investigación realizada.

Palabras clave:

Diáspora africana; Musical; Diseño sonoro; Postproducción; Ritmos afrocolombianos; Afrocolombianidad; Benkos Biohó; San Basilio de Palenque.

Planteamiento del problema:

Se plantearon unas líneas narrativas, y un tratamiento sonoro el cual se construye y sincretiza géneros musicales propios de la diáspora africana, con elementos propios de los géneros cinematográficos los cuales se tratan: Musicales, thriller, y drama condensados en la obra creación que se desprende de la propuesta del guion y resultará en cinco obras musicales, la elaboración de la propuesta del diseño sonoro, mezcla, musicalización y finalización en estéreo, para la banda sonora de un cortometraje.

En este orden de ideas, el estado del arte es casi nulo, ya que se evidencia la escasez de cortometrajes colombianos de género musical, y en el cual se integren de forma correcta y con respeto los diferentes ritmos de la diáspora africana que ven su inicio desde los territorios y a su vez aborden temáticas como la esclavitud, y abuso desde el punto de vista de las víctimas y las minorías negras como grupo étnico en el país reconocidas por la ley 70 de 1993. artículo 2.

Por tal motivo, se tomaron como referentes producciones audiovisuales que manejan cada uno de estos temas de forma independiente. Se concibe que el impacto de este guion para cortometraje, así como su diseño sonoro y propuesta musical, presentan un antecedente y un punto de inflexión en el cine colombiano, para mostrar la forma en la que se puede adelantar un acercamiento a esta temática, puesto que la finalidad es incorporar diferentes ritmos negros, dentro del marco del respeto y el entendimiento abordando una temática y un tratamiento como el que se plantea desde el guion, implementando géneros musicales propios de la diáspora afrodescendiente en el continente americano, definida de la siguiente forma en el informe: La jornada de puertas abiertas de la diáspora africana :

“la diáspora africana está formada por pueblos de origen africano que viven fuera del continente, independientemente de su ciudadanía y nacionalidad”.

Esto contextualiza, genera una estética, plantea un ritmo y una narrativa que apoyaran tanto este guion desde su propuesta musical, como otros, por el entendimiento y el tratamiento que se le da a los diferentes ritmos usados para no generar lo que hoy se conoce como apropiamiento cultural y por lo contrario se cree un enlace de mutuo respeto permitiendo que el resto de áreas involucradas en el desarrollo de cualquier material audiovisual, desde las bases para crear las diferentes producciones a partir del diseño sonoro.

Pregunta:

¿Cómo integrar el folclor y las músicas tradicionales colombianas influenciadas por la diáspora africana en una propuesta de sonido para un guion de género musical?

Objetivos:

Presentar el proceso de creación donde se integra el folclor y las músicas tradicionales colombianas influenciadas por la diáspora africana al género musical en una propuesta de sonido para el guion Blasfemia”

Marco teórico:

Los principales referentes teóricos, artísticos y conceptuales fueron, de manera independiente, cada uno de los elementos que se trataron en esta investigación: Definir que es diáspora africana, que es comunidad negra en Colombia, que es un musical, como genero cinematográfico, cuales son los ritmos o géneros musicales propios de la comunidad negra en Colombia, llegando a referentes conceptuales como el escritor Manuel Zapata Olivella, tomando su visión de negritud desde la trietnicidad en Colombia, derivando esto en artistas como Etelevina Maldonado, o agrupaciones como Son Palenque, llegando incluso a plantear desde esta cosmovisión, el rol del europeo colonizador como villano, teniendo como referente artístico a Johan Sebastian Bach, y su obra Tocata in D minor, para tener así un contexto y unas bases solidas sobre las cuales, a partir de la investigación, concebir una serie de productos y hallazgos que reflejen la integración del folclor y las músicas tradicionales colombianas influenciadas por la diáspora africana.

[Pág. 14 a 17]

Método:

La metodología empleada para la creación de esta propuesta, a partir de la investigación realizada, fue emplear diferentes referentes, bien sean canciones, películas, o movimientos artísticos para crear la propuesta sonora, y por consiguiente las composiciones musicales requeridas para el guion. En ese orden de ideas, se utilizo la metodología explicada por el musico Jaime Altozano, la cual plantea utilizar diferentes elementos, bien sea la armonía, figuras melódicas, progresiones, ritmos, o instrumentación, entre otros aspectos, para poder a partir de todos ellos, crear una obra nueva inédita que tenga componentes de todos sus referidos.

Además, se plantea desde la concepción de la obra, y teniendo en cuenta el marco teórico, que aspectos del folclor y la cultura de los pueblos de la diáspora africana en América se utilizaran, en función de la narrativa, para así, en el proceso creativo experimentar con la fusión de esto diferentes géneros, teniendo como resultado en el proceso de elaboración un producto fruto de la investigación.

[Pág. 18 a 30]

Resultados, hallazgos u obra realizada:

El resultado principal es la consolidación de una propuesta de sonido para el guion de un cortometraje de género musical, el cual está compuesto por cinco canciones las cuales son el eje central de la misma, las cuales se plantea sean integradas con el diseño sonoro, incluyendo ambientes y efectos, de manera tal que se exponga cómo integrar el folclor y las músicas tradicionales colombianas influenciadas por la diáspora africana al género musical, de manera que desde la narrativa de la historia, el tratamiento y la inclusión de este folclor apoyen y aporten dramatismo a la historia planteada en el guion, para que, a partir de esta, y bajo los criterios o pautas que planteamos, se conciban el resto de propuestas y se pueda trabajar en todo el proceso de preproducción necesario para poder realizar el cortometraje.

Otro de los resultados es un manual de proceso en el cual se desglosa y expone todo el procedimiento realizado para elaborar esta propuesta de sonido.

Una muestra o teaser en el cual se demostrará como se plantea el resultado final de esta propuesta sonora.

[pág. 31 y 32]

Conclusiones:

La principal conclusión a la cual se llegó es que se necesita tiempo para elaborar un diseño sonoro el cual cumpla con los parámetros establecidos en la justificación, ya que tiene cierta complejidad llegar a entender el folclor y las músicas tradicionales de la diáspora africana, para así encontrar la forma de integrarlos en un musical, respetando la características que hacen a estos géneros únicos y particulares, cómo su sonoridad, ritmos, melodías o temáticas, de manera tal que apoyen la narrativa de la historia, pues desde el proceso investigativo y creativo mostraron obstáculos y a su vez potenciales campos de acción, los cuales permitieron llevar la concepción de una idea durante todo el desarrollo hasta su realización, entendiendo la complejidad de las músicas que la diáspora africana posee para así lograr la integración de las mismas en productos de carácter audiovisual como los resultados este proyecto.

Otra de las conclusiones a la cual se llegó es la importancia de entender el folclor y tradiciones de un pueblo o comunidad particular para integrarlos en una propuesta audiovisual, propiciando así su uso de manera tal que se respete el folclor y la tradición de las diferentes expresiones artísticas, y a su vez integrarlas en un producto audiovisual.

Tras haber realizado este proceso investigativo, se llegó también a la conclusión de entender la importancia de registrar estos procesos, ya que tradicionalmente este tipo de conocimientos, al transmitirse de manera oral, pueden llegar a ser olvidados, y a su vez ser una barrera para sortear a la hora de plantear investigaciones sobre estas temáticas.

[pág. 32 y 33]

Productos derivados:

Cinco canciones y una muestra del diseño sonoro, para así tener en total 6 fonogramas.

**La aplicación de la música de la diáspora africana en América para el diseño
sonoro de un cortometraje de género musical**

**Andrés Felipe Villarreal Valencia
Cod. 56161022**

**Kevin Jair Rubio Oliveros
Cod. 56161003**

**Corporación Universitaria Unitec
Escuela de Artes y ciencias de la comunicación**

Programa de Tecnología en producción de sonido y musicalización

**Bogotá, Distrito Capital
09 de diciembre de 2020**

**La aplicación de la música de la diáspora africana en América para el diseño
sonoro de un cortometraje de género musical**

Andrés Felipe Villarreal Valencia

Cod. 56161022

Kevin Jair Rubio Oliveros

Cod. 56161003

Carlos Andrés Hernández

Director

Corporación Universitaria Unitec

Corporación Universitaria Unitec

Escuela de Artes y ciencias de la comunicación

Programa de Tecnología en producción de sonido y musicalización

Bogotá, Distrito Capital

09 de diciembre de 2020

Dedicatoria

A nuestros gigantes, sobre cuyos hombros vamos subidos.

A aquellos que quisieron contar nuestra historia, y no pudieron.

Wakanda por siempre.

Agradecimientos

A nuestras madres y familiares por el apoyo incondicional, a Santi por la paciencia y dedicación, a David por creer en nosotros y dejarnos usar el estudio, a Karen, Ayumu, y Litos, por confiar en nuestras capacidades; a todos aquellos que hicieron parte de este proyecto, y a usted que se ha tomado el tiempo de leer esto, gracias.

Tabla de contenido

Resumen	8
Palabras Claves	9
Planteamiento del problema	10
Justificación	12
Pregunta	13
Objetivos	13
Marco teórico y estado del arte	13
Método	17
Resultados o hallazgos - Descripción de la obra	30
Conclusiones - Reflexión final	32
Referencias	33
Anexos	36

Resumen

“La música de la diáspora africana en América para un cortometraje de género musical” es un trabajo de investigación dirigida, en el cual se quiso presentar el proceso de creación donde se integra el folclor y las músicas tradicionales colombianas influenciadas por la diáspora africana al género musical en una propuesta de sonido para el guión “Blasfemia”, en un diseño sonoro fruto de identificar el folclor, y qué músicas tradicionales pueden tener cabida en esta temática, para así, desde el planteamiento investigativo, marcar los lineamientos, y poder proceder con la conceptualización de una propuesta (la cual incluye la composición y grabación de unas piezas musicales), tratamiento de ambientes, efectos y diálogos, de manera tal que se comprendiesen o asimilen los elementos musicales, sus limitantes y el contexto cultural en el que se desarrollan, dando como resultado un manual de proceso, una propuesta de sonido, una muestra del diseño sonoro y cinco piezas musicales, todo ellas creadas a partir del resultado de la investigación realizada.

Palabras Claves

Diáspora africana; Musical; Diseño sonoro; Postproducción; Ritmos afrocolombianos; Afrocolombianidad; Benkos Biohó; San Basilio de Palenque.

Planteamiento del problema

“Blasfemia” se define como el guión para un cortometraje de género musical y thriller, ambientado a inicios del siglo XIX en Cartagena, Colombia, el cual trata la historia de una mujer negra esclavizada que es acusada de brujería por haber tenido un hijo con labio leporino.

Se plantearon unas líneas narrativas, y un tratamiento sonoro el cual se construye y sincretiza géneros musicales propios de la diáspora africana, con elementos propios de los géneros cinematográficos los cuales se tratan: Musicales, thriller, y drama condensados en la obra creación que se desprende de la propuesta del guión y resultará en cinco obras musicales, la elaboración de la propuesta del diseño sonoro, mezcla, musicalización y finalización en estéreo, para la banda sonora de un cortometraje.

En este orden de ideas, el estado del arte es casi nulo, ya que se evidencia la escasez de cortometrajes colombianos de género musical, y en el cual se integren de forma correcta y con respeto los diferentes ritmos de la diáspora africana que ven su inicio desde los territorios y a su vez aborden temáticas como la esclavitud, y abuso desde el punto de vista de las víctimas y las minorías negras como grupo étnico en el país reconocidas por la ley 70 de 1993. artículo 2.

*“5. **Comunidad negra.** Es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos.”*

(El Congreso de Colombia, 1993, pág. 1)

Por tal motivo, se tomaron como referentes producciones audiovisuales que manejan cada uno de estos temas de forma independiente. Se concibe que el impacto de este guión para cortometraje, así como su diseño sonoro y propuesta musical, presentan un antecedente y un punto de inflexión en el cine colombiano, para mostrar la forma en la que se puede adelantar un acercamiento a esta temática, puesto que la finalidad es incorporar diferentes ritmos negros, dentro del marco del respeto y el entendimiento abordando una temática y un tratamiento como el que se plantea desde el guión, implementando géneros musicales propios de la diáspora afrodescendiente en el continente americano, definida de la siguiente

forma en el informe: La jornada de puertas abiertas de la diáspora africana (Banco Mundial, Washington, DC). (29 de noviembre de 2007).

“la diáspora africana está formada por pueblos de origen africano que viven fuera del continente, independientemente de su ciudadanía y nacionalidad”.

Esto contextualiza, genera una estética, plantea un ritmo y una narrativa que apoyaran tanto este guión desde su propuesta musical, como otros, por el entendimiento y el tratamiento que se le da a los diferentes ritmos usados para no generar lo que hoy se conoce como apropiamiento cultural y por lo contrario se cree un enlace de mutuo respeto permitiendo que el resto de áreas involucradas en el desarrollo de cualquier material audiovisual, desde las bases para crear las diferentes producciones a partir del diseño sonoro.

Justificación

A partir del guión de género musical llamado “blasfemia (ver anexo A), se buscó a través del diseño sonoro integrar el folclor y las músicas tradicionales colombianas influenciadas por la diáspora africana, en el cual se buscó qué elementos hay en común entre el género audiovisual, y la tradición que se quiere integrar. Para ello se hizo uso de tres aspectos y elementos fundamentales para unir ideas diferentes entre sí.

...entender los componentes musicales con los que se trabajará, comprender las limitantes que estos componentes tienen a la hora de fusionarlos con otros, y honrar y percibir la música como reflejo de una cultura, o comunidad, respetando así su sonoridad, combinaciones musicales y características. (Valencia, 2019, m 1.50)

Con todo esto, se concibió un diseño sonoro que, desde el tratamiento de los diálogos, la inclusión de los efectos, la composición musical y la letra de la misma, fuese un homenaje a algunos de los personajes más representativos de la diáspora en el continente, especialmente en Colombia.

Pregunta

¿Cómo integrar el folclor y las músicas tradicionales colombianas influenciadas por la diáspora africana en una propuesta de sonido para un guión de género musical?

Objetivos

Presentar el proceso de creación donde se integra el folclor y las músicas tradicionales colombianas influenciadas por la diáspora africana al género musical en una propuesta de sonido para el guión Blasfemia”

Marco teórico y estado del arte

Si bien las investigaciones en este campo han sido amplias, las acciones tomadas a raíz de las mismas no se logran evidenciar en productos tangibles como los propuestos en este documento, para el cual se consultaron diferentes conceptos como resultado de la indagación en torno al desarrollo conceptual de esta propuesta investigativa y de carácter creacional, remitiéndose así a ubicar ciertos referentes teóricos que amplían la visión de lo planteado desde el guión dando como resultado su diseño sonoro.

Como primer punto se tuvo la responsabilidad de entender el género musical como concepto y guía principal en el diseño sonoro y el trabajo realizado en las etapas creativas como la composición, y con esto se apropian conocimientos donde históricamente se puede definir el género musical dentro del cine. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood en 1928 concedió un galardón especial a la compañía Warner Bros por haber estrenado en 1927 la película *The Jazz Singer*¹ considerada el primer filme sonoro y primer musical de la historia; De aquí en adelante iniciaría una larga historia de proyectos cinematográficos que abordan la música dentro de ellos evolucionando hasta lo que se conoce hoy en día. El entender este lado de la historia y comprender los alcances que puede tener un proyecto cinematográfico de género musical en el contexto social e histórico y así mismo en la industria cinematográfica del país, aumentan la importancia de este tipo de obras en un territorio donde no se abordan temáticas similares desde la historia, que se ha invisibilizado y por mucho tiempo negado por el estado y más aún en este tipo de géneros fílmicos.

¿Pero qué es un musical?

Según Media Cine (s.f) “son todas aquellas producciones cinematográficas que incluyen canciones o temas bailables en una parte fundamental de su desarrollo dramático”. (Párr. 1).

A raíz de esto se entiende que la música en este género más allá de ser usado como un atractivo visual y sonoro o algo complementario a la historia central pero no importante para la misma, si puede ser parte del diálogo y de la trama de manera profunda y conceptual

---

¹ *The Jazz Singer* fue el primer largometraje con sonido sincronizado de la época. Dirigida por Alan Crosland y estrenada el 6 de octubre de 1927.

adentrándose no solo en una historia a través de la música y el baile si no en la reacción de los espectadores y cómo perciben estas intervenciones durante el cortometraje. Por esto mismo se eligieron los géneros implementados en el desarrollo del guión, a raíz de la investigación en la cual se encuentran referentes musicales que se explicarán a lo largo de este punto y con los cuales se quiere representar a la diáspora africana en América, contar musicalmente historias de la comunidad negra exaltando la importancia de estas músicas y ritmos con todo lo que conlleva el uso del patrimonio cultural heredado generación tras generación y que se considera el punto de partida para exaltar de manera diferente y coherente dentro de lo relevante para tener un concepto claro y definido que da como resultado cinco obras musicales como hilo conductor bajo los conceptos audiovisuales que implican realizar un cortometraje de género musical.

En los géneros propuestos en este proyecto resaltan géneros como los lumbalú, que podemos definirlos como.

El lumbalú constituye el rasgo más característico de los rituales fúnebres en Palenque de San Basilio. Ligado al contexto del velorio del muerto, el lumbalú son cantos de ritualización de la melancolía y el dolor (leco) en el proceso de acompañamiento ritual. El origen del lumbalú se remonta al territorio bantú en el continente africano.¹⁴ Etimológicamente está compuesto por el prefijo / lu/ que significa colectivo y /mbalú/ que significa melancolía, recuerdos o reflexión. Este rito se lleva a cabo cuando fallece una persona en Palenque, y se celebra por medio de cantos y bailes alrededor del cadáver, cuando una voz líder es acompañada por un coro que la sigue de manera espontánea durante nueve días y nueve noches. (Restrepo, Eduardo y Pérez, Jesús Natividad, 2005, p. 63)

Género de amplia tradición en la cultura de la diáspora africana en Colombia, que en esta propuesta sonora con intención artística y remitiéndose al documental de Erwin Goggel: Lumbalú, canto de muerto. Se evidenció el carácter ritual, autóctono y melancólico hacia la muerte que citamos en la segunda canción “Mi Samuel” como hilo narrativo de los cantos propios de la diáspora.

También se abordaron amplios conceptos hoy musicalmente más reconocidos como la cumbia, que en voz Manuel Zapata Olivella en el documental realizado por María Cristina

Martínez Rodríguez y Manuel Antonio Rodríguez: Manuel Zapata Olivella, In Memoriam. Vida y obra.

Dice que aunque se puede apreciar y es de conocimiento general el factor tri-etnico, termino usado por Manuel Zapata Olivella² refiriéndose al origen racial y de las músicas como expresión cultural en el caribe colombiano sin negarse el sentido originario e histórico que llevaron a la creación de estos ritmos y como desde las diferentes cosmologías se puede expresar sin obviar el hecho de pertenecer todos a una gran cuna como es el continente africano y la influencia que esta supone sobre la creación de estas músicas y la importancia en el desarrollo cultural de la diáspora y demás connotaciones como podrían ser indígena o español en este contexto planteado.

Relacionado esto con la idea principal de contar la historia, no del africano esclavizado, si no la lucha y el deseo de libertad desde el ser humano que habita y perdura en las comunidades negras que la diáspora mantiene hoy en día a ritmo de cumbia que, a raíz de los referentes artísticos, la música se concibió desde su composición, y arraigados al hecho de la época como aquel sueño que no era permitido expresar, debido a aquel contexto en el que los personajes se desenvuelven. más concretamente como punto de referencia tenemos a la agrupación Son palenque con la canción “Yo me voy” en cuanto a temática y formato musical ya que representan a gran escala la idea principal de esta creación y nos dan el inicio cargado de historia que el guión y todo el concepto sonoro necesitaba por vincular territorios tan importantes como San Basilio de Palenque, el cual es un corregimiento del municipio de Mahates, y es oficialmente el primer pueblo libre de América; esta gran cantidad de material, como la historia misma, brinda una de las bases más sólidas de este proyecto ya que el hecho de haber realizado la música no desde una puesta artística sesgada y blanqueada por el racismo estructural que ejecuta el sistema en el que se nos ve envueltos y que a su vez invisibiliza la historia a la cual se quiso hacer referencia en esta propuesta sonora.

Por supuesto es necesario entender que la historia de la diáspora africana está ligada al blanco como un ente mayor, como algo más que una a un grupo de personas que conforman al villano que planteó este guion y que en este contexto histórico es representado por España y todos aquellos que llevaron consigo la religión como estandarte para mantener la subyugación del negro e indígena que habitaron y aun habitan estas tierras, para esto se hizo

---

² Manuel Zapata Olivella. Escritor colombiano y uno de los exponentes más grandes de la cultura afrocolombiana.

uso del arma más peligrosa que tenían en aquellos tiempos el hombre blanco más allá de sus bastos ejércitos y su poder de conquista mas no de descubrimiento, con esto se hace referencia a la religión que en este tiempo se usa como método de control de masas, por esto mismo se quiso reunir los conceptos que englobaron al villano que se planteó desde la música usando referentes sonoros que evocaran tanto el sentimiento eclesiástico como el continuo saber del espectador que aquello que promueve paz y unión de dientes para fuera realmente evoca todo lo malo en el ser humano, la tergiversación de lo que entiende el ser blanco y poderoso de la época en un contexto donde la religión sigue viéndose sin cuestionamientos y que asume un papel salvador no otorgado, pero que aun así ejerce; esto hace que el villano suene y nos recuerde a Johann Sebastián Bach³ con su Toccata and fugue in D minor, y el cabezote de entrada para el programa El minuto de Dios⁴, que se transmite a las 6 de la tarde en la tv nacional, esto con el fin de darle una referencia más cercana al espectador y que se sobre entienda que este villano que se plantea desde la música realmente pertenece a la iglesia con un pequeño guiño al usar algo de contenido actual y de cultural general en el caso de la obra referenciada de Bach.

Con esto se logró recopilar todas aquellas referencias generales y específicas que en conjunto forman el eje central de esta propuesta sonora y respondieron a todas las incógnitas que surgieron en la creación de este documento, el desarrollo práctico y la creación de cada pieza musical que se elaboró desde el concepto más intrincado como el hilo histórico de la diáspora africana.

---

³ Johann Sebastián Bach. Compositor, organista y profesor del periodo barroco.

⁴ El minuto de Dios. Programa de televisión colombiana de carácter religioso.

Método

Desarrollo conceptual de la obra

“Blasfemia” es el guion para un cortometraje de género musical y subgénero thriller, cuya historia tiene lugar en Cartagena de indias, año 1800, el cual trata la historia de Leonor, una mujer negra de 25 años esclavizada y violada por su amo, quedando embarazada de un niño (Samuel) que nace muerto y con labio leporino, motivos por los cuales es acusada de ser bruja (según la iglesia católica), haber tenido sexo con el demonio, y dar en sacrificio a su propio hijo como muestra de agradecimiento.

Su condena es permanecer en un sanatorio (Inspirado en el palacio de la inquisición) que le muestra lo que un “No cristiano” debe sentir, mediante diversos métodos de tortura (Potro, garrote, lobotomía, peso de las brujas) los cuales, según la inquisición debían obligar al culpable a confesar sus crímenes. En Leonor se creó un réquiem⁵, cada golpe le decía y le enseñaba su destino, sus decisiones fueron claras en el momento en que la unión de siete mujeres le cantaron las razones por las que el encuentro con su hijo sería tan especial.

Leonor se encarga de que los coros del pueblo negro no queden en el aire, decide que si su destino es morir ¿Porque no hacerlo en paz? Y si eso significaba matar a Leandro ¿Por qué no disfrutarlo? Todo esto hace que, en última instancia, la muerte sea un sueño interminable, su hijo.

Con base en la “propuesta de dirección” (ver anexo B) de la guionista y autora de esta historia, y bajo el concepto general, que es el maltrato, se planteó una que desde el departamento de sonido sugestionar al espectador para hacerlo sentir la angustia, el dolor y el sufrimiento de la protagonista.

Dado que es un musical, la composición de las canciones han sido fundamentales para el diseño sonoro, ya que se concibió que estas cumplieren la función de contextualizar y mostrar cómo la protagonista se siente ante las situaciones que le van ocurriendo, desde el dolor de perder un hijo hasta la ilusión o fantasía de cómo hubiese sido su vida con este, pasando por cómo ella ve o percibe al órgano opresor: La inquisición; todo desde la cosmovisión de una mujer negra, y cómo esto condiciona la música, dando una riqueza

---

⁵Requiem: rezo o canto a los muertos según la religión católica que se realiza en misa a los mismos. en este contexto, se hace referencia al canto

añadida a las composiciones, resaltando la herencia cultural que ella tiene y que no pueden quitarle.

Con todo esto, se planteó que la banda sonora se moviese bajo dos conceptos que contrastan entre sí, el realismo⁶ y el hiperrealismo⁷, con el fin de hacer más evidente cómo Leonor se siente respecto a las situaciones, dando pie a las piezas musicales que son el eje central de la propuesta sonora.

Teniendo en cuenta esos los conceptos propuestos, se propuso que a través del sonido el espectador se contextualice más allá de la imagen lo que ocurre en el tiempo, la importancia de cada acción de forma intencional y la mentalidad y sensación de cada personaje teniendo como eje central a Leonor, esto se logra ubicando planos sonoros en los que se lleva al espectador a percibir la realidad de la acción y el trasfondo que este puede conllevar. Para esto los sonidos extradiegéticos serán de vital importancia ya que se quiere que quien vea este proyecto conozca el punto de vista y el sentir de Leonor, ya que su experiencia a nivel sonoro lleva el hilo conductor de la historia del cortometraje, bajo los conceptos del realismo y el hiperrealismo se usaron los conceptos que propone Chion (1990) “la escucha causal, la cual consiste en servirse del sonido para informarse, en lo posible, sobre su causa”. (p.28). En la cual se brindó información a través del sonido para resaltar y dar a conocer la importancia de este mismo; después de esto se hizo uso de la escucha semántica, que según Chion (1990) “que se refiere a un código o a un lenguaje para interpretar un mensaje: el lenguaje hablado, por supuesto, y también códigos tales como el morse.” (p.30). En donde la música cobra valor como un idioma propio de los personajes negros de este cortometraje, puesto que este será un idioma en el cual se expresan más allá de los diálogos y de la intervención de los personajes españoles que puedan interactuar desde otra posición. Con todo esto se quiso hacer una diferencia entre las actitudes del espectador entre oír y escuchar, pues la información de cada acción sonora, música o sonidos tanto extradiegéticos como diegéticos han sido la información que guió este diseño sonoro.

La razón de este, y del enfoque que se le dio tiene vital importancia en el desarrollo de la historia, puesto que la sonoridad específica de la época y el lugar piden un tratamiento especial a la hora de crear estos lugares y contextualizar al espectador , que se encuentra en

---

⁶ “Modo de expresión artística o literaria que pretende representar fielmente la realidad.” *Diccionario de la lengua española*, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. <<https://dle.rae.es>> [16 de octubre de 2020].

⁷ Realismo exacerbado o sumamente minucioso.” *Diccionario de la lengua española*, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. <<https://dle.rae.es>> [16 de octubre de 2020]

una zona específica del territorio colombiano y de la historia en cuanto planos sonoros que están fuera del límite de interacción de los personajes, ya que estos tendrán un tratamiento en función de su psicología y sentir para que el resultado escuchado fuese más vívido y cercano al espectador, con el fin de crear empatía, repulsión, duda y movimiento durante el cortometraje. Para lo cual, se hizo un trabajo similar al realizado para la composición de la banda sonora de Black panther⁸, en el cual se busca desde el aspecto cultural que engloba el guión y así entender y estudiar la música que puede surgir de ella, para así implementarla en el producto buscado, obteniendo algo único. (Göransson, 2018)

Por tal razón, en la medida de lo posible, se propuso buscar y tener en cuenta la mayor limpieza posible en la captura de sonido, creando y recreando espacios, acciones y movimientos, evitando en lo posible el uso de bancos de sonido, generando una librería propia, específica para el desarrollo del guión

Proceso creativo

Dado que la historia en sí se divide en tres partes, cada una de estas ha sido desglosada abordando desde los aspectos básicos de una banda sonora: Diálogos, ambientes y efectos, y música; este último aspecto ha tenido más énfasis, ya que, al ser un musical, gran parte del diseño sonoro se concibió en función de las composiciones musicales. Para ello se concibió componer utilizando la metodología explicada por Jaime altozano⁹ en su video “Cómo Plagiar SIN QUE TE PILLEN ft. Alvinsch | Jaime Altozano”, ya que en él explica cómo, a partir de diferentes obras preexistentes, se pueden componer obras nuevas. Según Altozano (2018) “Componer es construir sobre lo que ha hecho la gente antes que tú, no es inventar de cero”, y así, se tomaron como referencias diferentes canciones, determinando así, cómo integrar el folclor y las músicas tradicionales colombianas influenciadas por la diáspora africana en un musical

Parte 1 – Natalicio.

Esta parte del cortometraje se planteó cómo la más naturalista o realista del corto, desde las composiciones hasta el diseño sonoro, y conforme se llegue al final de esta e inicio

---

⁸ Black panther: Película de superhéroes basada en el personaje homónimo creado por Marvel comics en 1966, dirigida por Ryan Coogler, estrenada en enero de 2018.

⁹ Jaime Altozano: Músico español conocido por su canal de youtube en el cual hace divulgación sobre música

de la segunda parte, pasa de ser un diseño sonoro realista o naturalista, para ser un diseño sonoro Hiperrealista.

Ambientes y efectos.

Dado que es la parte más realista, se concibió que la función de los ambientes fuese la de contextualizar al espectador en Cartagena, 1800. Para lo cual se propuso grabar en la misma Cartagena ambientes del mar, ya que este es elemento narrativo muy importante en el diseño sonoro, debido a que mediante el estado del mar (agitado, embravecido, en calma) se reflejó el estado de ánimo de Leonor; por lo tanto para esta parte se tiene un mar en calma, que conforme avanza la secuencia, se agita hasta estar totalmente embravecido en el momento del parto.

En cuanto a efectos, se concibió que fuesen muy sutiles, que apoyen la imagen y cumplan esa misma función de contextualización, llevando estos, sumados a los ambientes, a un tercer plano sonoro.

Diálogos.

Para esta parte es importante capturar de manera independiente los diálogos de cada personaje, ya que esto nos facilita el manejo de cada uno de ellos, de tal forma que tengan una identidad sonora. Teniendo en cuenta el género cinematográfico, el tratamiento que se le dió a las dos pistas musicales que hay en esta parte, será el de una producción musical, grabando las voces de todos los que interactúan en ellas en el estudio de grabación, lo cual garantiza una calidad óptima para el tipo de cortometraje, y la exigencia en cuanto a calidad de diálogos que implica un musical. Así mismo, se propuso la realización de ADR¹⁰ en las partes que no son musicales, ya que esto garantiza que no haya ningún elemento descontextualizado (vehículos, establecimientos de la zona o vendedores ambulantes) que dificulte u obstaculice una toma que por imagen funcione pero por sonido tenga alguno de estos problemas, y así mismo, no se sienta la diferencia entre las partes cantadas y las narradas. Estos diálogos están siempre en primer plano sonoro.

---

¹⁰ADR: Acrónimo de "Additional Dialogue Recording", que en español traduce a grabación de diálogos adicionales, el cual consiste en doblar los diálogos en un estudio de grabación para reemplazarlos por los originales, consiguiendo así mejor calidad en audio.

Música.

La música se concibió cómo todo aquello que no se puede expresar, debido a que el contexto de los personajes que cantan (negros esclavizados) no se les estaba permitido expresar sus dolencias, angustias, deseos o anhelos.

Esta parte cuenta con dos pistas musicales, las cuales ocupan el primer plano sonoro acompañadas de la voz, dejando en un tercer plano los ambientes, haciendo que la atmósfera sonora gire en torno a las piezas, y a lo que dicen estas: “Mi Palenque” y “Mi Samuel”, las cuales desglosamos a continuación.

Track 1 - Mi Palenque.

Es la primera canción, con la que se presenta el pueblo, en Cartagena. Cómo concepto, tiene el propósito de mostrar las ansias de libertad que tienen los negros esclavizados atrapados en una cotidianidad de las labores que tienen que realizar cada uno de ellos, así como el caos que aparentemente generan cuando cantan, esto desde el punto de vista del colonizador.

En este pueblo, como para la comunidad negra en Colombia, esa libertad se ve representada en el palenque de la matuna, actualmente conocido cómo San Basilio de Palenque, y dado que la música es aquello que no pueden expresar, la letra tiene como eje central el deseo de ver y llegar a Palenque, a ese lugar donde al fin serán libres, en el que no hay amos y esclavos, sin dejar de lado la realidad en la que viven, en la cual son golpeados, humillados, y que sin su presencia, probablemente sus amos quedarían en ruinas.

Para esta canción se tomó como referencia la canción Yo me voy de la agrupación Son Palenque en cuanto a la temática e instrumentación (tambora, llamador, alegre y semilla) y del soundtrack de la película *Les Misérables*¹¹, se tomó como referencia la canción Look Down¹² para la estructura.

---

¹¹ *Les Misérables*: Película de género musical estrenada en 2012, ganadora de varios premios Oscar en 2013, entre ellos mejor sonido. Dirigida por Tom Hooper, basada en el musical francés homónimo.

¹² Look Down: Canción que hace parte del repertorio de la película “*Les Misérables*”, interpretada por Hugh Jackman y Russell Crowe, que da inicio a la película.

Dado que la canción debe presentar el pueblo, y al pueblo esclavo contextualizando al espectador, se concibió que fuese interpretada por un solista acompañado de un coro a modo de pueblo, tal cómo se refleja en “Letras composiciones” (ver anexo C)

Track 2: Mi Samuel.

En esta canción Leonor pasa por tres etapas ante el suceso de ver a su hijo descuartizado en la plaza del pueblo, los cuales son el dolor, la ira y la venganza, esto se refleja en la letra, cuya estructura es más similar a la ópera que a un género propiamente musical, combinado la teatralidad con la que en la puesta en escena se debe manejar, y lo que en la letra dice.

Para esta composición se utilizaron varias canciones cómo referencia:

Audition (Fools Who Dream) del soundtrack de la película La La Land¹³ por los cambios de intensidad y el manejo de las emociones; se utilizó la canción.

Déjala llorar de Etelevina Maldonado¹⁴ por el manejo de la percusión, la intención de la voz, y la temática.

Bohemian Rhapsody de Queen¹⁵ por el manejo y la estructura de diferentes movimientos, así como el sincretismo de la ópera con otros géneros musicales.

La rebelión de Joe Arroyo¹⁶ en cuanto a los acordes, la tonalidad, y por la temática del mismo, el cual habla de una mujer negra maltratada, en ese caso en tercera persona, y aquí como protagonista.

Para la instrumentación se planteó tener una marimba que acompañe melódicamente la voz, una tambora y llamador en la parte rítmica durante todo el tema, acompañados por una sección de cuerdas, dispuestos de la siguiente forma, en función de cada una de las tres

---

¹³ La la Land: Película de género dramático y musical estrenada en 2016, dirigida por Damien Chazelle.

¹⁴ Etelevina Maldonado: Cantautora afroamericana colombiana de música tradicional (Bullerengues y Fandangos, principalmente)

¹⁵ Queen: Banda de rock británica

¹⁶ El Joe Arroyo: Cantante y compositor colombiano de salsa y música tropical

partes que tiene esta composición, cómo se puede ver en “Letras composiciones” (ver anexo C)

- El dolor tiene percusión y marimba,
- La ira tiene percusión y sección de cuerdas,
- La venganza es el conjunto de todas, llevando marimba, cuerdas y percusión.

Parte 2 – Suplicio.

Como consecuencia de la primera parte, esta tiene un diseño sonoro más elaborado, donde cada uno de los espacios del sanatorio tiene una atmósfera sonora propia, teniendo relación entre sí ya que son parte del mismo espacio. En ella se planteó mostrar la percepción de Leonor en estos momentos (todo bajo el concepto del hiperrealismo), ya que las acciones que ella percibe, con el fin de sugestionar e incomodar al espectador, son exageradas, y disonantes con respecto a la atmósfera sonora, la cual está recargada de elementos como gritos, osciladores de frecuencia, bajo continuo y el silencio, todos ellos elementos que generan incomodidad; todo esto con el fin de producir en el espectador una tensión que resuelve en la tercera parte.

Ambientes y efectos

En esta parte se le dio un tratamiento más conceptual a los ambientes y a los efectos, esto con el fin de propiciar la atmósfera sonora de tensión antes mencionada. Para ello se planteó que los ambientes sigan manteniendo una estética naturalista, sin embargo, los efectos serán realzados, disonantes respecto a los ambientes, con procesamientos más complejos en post producción, grabación de Foley, y todo esto, acompañado de osciladores de frecuencias para generar incomodidad en el espectador, sumados a diferentes reverberaciones de convolución, que según Escobar (2010): “consiste en grabar el resultado

generado por estimular un espacio o una cadena de audio con un barrido de frecuencias o ruido blanco¹⁷.” (prr. 4). proporcionan una atmósfera característica a este espacio. La intención es que, si bien los ambientes mantendrán un tercer plano sonoro, los efectos oscilan entre el primer y segundo plano, en función siempre de los diálogos.

Diálogos

Para esta parte se planteó en la medida de lo posible hacer ADR, pero, teniendo en cuenta la complejidad y la carga dramática que tiene esta parte, se plantea tener diversas fuentes sonoras a la vez para las acciones, diálogos, respiraciones y gritos, ya que por la puesta en escena es muy difícil recrear estas acciones de nuevo en el estudio de grabación. Con lo mencionado anteriormente, los diálogos siempre permanecerán en un primer plano sonoro.

Música

Esta parte, musicalmente hablando, es la más contrastada, ya que debido a la abrupta diferencia que hay en los sentimientos de Leonor a lo largo de esta parte, desde el dolor inicial hasta el enfrentamiento en contra del sistema, para lo cual, una de las composiciones se verá de manera reiterativa en diferentes secuencias de esta parte, y la otra será el eje central del cambio de actitud, y solo saldrá en un momento puntual de la misma, haciendo que la música en el caso de una de las pistas oscile entre el primer y segundo plano sonoro, y la otra esté completamente en primer plano sonoro.

A continuación, se desglosa cada una de las composiciones:

Track 3 - Inquisición

Este tema aparece en tres momentos claves de la historia: en el que Leonor comienza a ser torturada; cuando es acusada y cuando finalmente es condenada. Así mismo, se construyó el tema para que cada una de las partes se viera reflejada, teniendo así tres partes, tal como se ve en “Letras Composiciones” (Ver anexo C)

---

¹⁷Ruido blanco: señal sonora que tiene todas las frecuencias sonoras a una misma potencia

Los referentes para este tema son las siguientes:

Johann Sebastian Bach - Toccata and fugue in D minor por la ambigüedad en el uso que se le ha dado a esta pieza, ya que “es la música que identifica las películas de Drácula, que cierra los créditos de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, que aparece el Hombres de Negro, en Seven, en Teléfono del infierno y en El cuervo.” , por otro lado en Colombia se asocia al minuto de Dios, una institución religiosa; inicialmente de esta pieza se toma la tonalidad (Re menor), siendo la única que no está en Do sostenido menor, ya que esta representa los villanos de la historia, la inquisición, sin embargo, en el proceso de composición, se plantea el utilizar cómo tono Re bemol, ya que así se podría musicalmente hablando, narrar o plantear que esté, al ser el tema del villano en la historia, convive dentro de la misma y de manera similar pero con un enfoque distinto, ya que Re bemol menor y Do sostenido menor son escalas musicales que desde el punto de vista de su construcción podrían tomarse como iguales, pues estas comparten las mismas notas, pero en su escritura y su representación son totalmente diferentes.

Michael Jackson¹⁸ - Thriller por la progresión armónica que tiene, y el uso de un órgano cómo instrumento asociado al terror o al miedo.

Joseph Bishara¹⁹ - The Conjuring - Witch Comes Through por el uso de la sección melódica para generar tensión.

Chiwetel Ejiofor²⁰ - The Lion King- Be Prepared por el manejo de la voz, siendo una pieza más recitada que cantada.

Daft Punk²¹ - Aerodynamic por el uso del arpeggio para cambiar la dinámica de la canción

La instrumentación que se utilizó para esta composición es una sección de cuerdas²², las cuales llevan la sección melódica y un órgano el cual lleva la sección armónica, todo esto

---

¹⁸ Michael Jackson: Cantante, compositor y productor afroamericano estadounidense, conocido como “El rey del pop”

¹⁹ Joseph Bishara: Compositor estadounidense de bandas sonoras de género de terror

²⁰ Chiwetel Ejiofor: Actor británico que interpreta a Scar en la adaptación de 2019 de El Rey León

²¹ Daft Punk: dúo francés de música electrónica

²² Sección de cuerdas: Conjunto de instrumentos de cuerda en la orquesta clásica conformado por violines, violas, violonchelos, y contrabajos

para acompañar a Mario, el cual no canta como tal, sino que recita la canción, y Walter, que en un momento dado tararea o silba esta pieza, en función de la puesta en escena.

Track 4 - Levántate

Este tema es el momento en que Leonor anímicamente está decaída, y las mujeres que están en el sanatorio la animan y consuelan a no ceder, a seguir luchando, para este tema se propuso que, dado que este es un punto de inflexión en la historia importante para la protagonista, musicalmente tenga influencias tanto del Bullerengue como del gospel, de tal forma que los referentes que se usaron para este tema son:

Etelvina Maldonado y Ale Kuma ²³- ¿Por qué me pega? Como guía para el manejo de las voces tradicionales. Con esta canción se vio la necesidad de la presencia de un instrumento melódico en la línea del bajo, por lo tanto, se buscó una versión en la que esa línea la hiciera un bajo eléctrico, la cual se encontró en el siguiente referente.

Eley Valencia ²⁴- Por qué me pega - En Vivo, por el manejo de la voz principal con las voces de coro, y a la vez la implementación del bajo con la percusión tradicional, la estructura de pregunta respuesta entre una solista y el coro, y la temática alentadora que tiene la letra. Para ello se planteó un trío de voces, las cuales tendrán momentos solistas y parte del coro, en función de la historia de la composición, tal como se muestra en las letras de las canciones (ver anexo C)

Aretha Franklin²⁵, Mavis Staples²⁶ - Oh Happy Day - Live at New Bethel Baptist Church, Detroit, MI - July 1987, Por el manejo de diferentes voces solistas

En cuanto a la instrumentación, para acompañar la melodía vocal se utilizó Marimba, alegre, tambora, llamador, semilla, y bajo eléctrico.

---

²³Ale Kumá: Grupo de música folclórica colombiana

²⁴Eley Valencia: Cantante afroamericana colombiana de música tradicional.

²⁵Aretha Franklin: Cantante afroamericana estadounidense de soul, R&B, y gospel, conocida como "La reina del Soul"

²⁶Mavis Staples: Cantante y actriz afroamericana estadounidense conocida por su parte de la agrupación musical "the Staples"

Parte 3 - Renacer

En esta parte se planteó resolver la tensión generada en la parte dos, para lo cual se partió de un tratamiento realista y naturalista al inicio de esta parte, con una predominancia de los ambientes, ya que se pretendía mostrar el entorno propicio para la muerte de Leandro, y cómo estos harán más evidente el contraste con las siguientes tres secuencias, que son un imaginario de Leonor el cual se cuenta solo con la música, para volver a la realidad, la cual se propone ser tratada de manera naturalista, hasta el momento en que condenan a Leonor, en el cual se volverá totalmente disonante debido al uso de la música, y con el que se terminará el cortometraje, de manera que genere incomodidad en el espectador.

Ambientes y efectos

Esta parte es la más cambiante en cuanto al tratamiento de los ambientes y efectos de todo el corto, ya que la importancia en cuanto a sonido se refiere, así como la carga dramática, son para la música, y debido a esto, la primera y última secuencia de esta parte tienen cada una dos conceptos, opuestos entre sí: Saturación y en contraparte silencios, ya que, si bien en la primera se quiso que el ambiente, los efectos, y en general la atmósfera sonora que se genera se caracteriza por la cantidad de elementos que plantea incluir, llena de sonidos, detalles y efectos, pero todo de manera muy naturalista y sin apenas procesos, con el fin de mostrar cómo la realidad es un entorno hostil, no solo para Leonor, sino para Leandro, y sobre todo para Mario (El cura). En la última secuencia se planteó que el aparente silencio, la paz que tiene Leonor en su ser, tras haber sentido y vivido, a modo de epifanía o sueño, una vida con Samuel, se vea reflejada en que a pesar de lo estresante o trágico que pueda verse el final, ella está en paz, y nada de lo que ocurre a su alrededor importa.

Diálogos

En esta parte los diálogos son de vital importancia, ya que en ellos alberga el mensaje y el concepto con el que es concebida la música, el diseño, la narrativa y la estética, de idea de mostrar “La herencia que no nos quitaron”, ya que así como Leonor deja un legado a Samuel, y es que este, aun siendo el sueño de Leonor, tiene la misión de no olvidar lo que su madre le enseñó: Nada más importa, si continuamos con el legado que nuestros ancestros nos dejaron. Para ello, el tratamiento que se planteó para los diálogos, tanto en la parte musical, como en la posterior última escena, es que se graben en estudio, con el fin de cuidar al máximo detalle la calidad de los mismos, y de esta manera propiciando que, en el momento

de estar en un primer plano sonoro, se tenga la máxima definición posible, y que encajen bien con todo el diseño que tienen detrás, cuya única función es complementar y realzar el discurso.

Música

Esta parte del cortometraje tiene dos composiciones, una, para el final del cortometraje, el cual es parte del Track 3: Inquisición, en la última parte, el Regocijo, el cual se explicó en el desglose del mismo; y la composición más minimalista y con mayor carga emotiva, ya que bajo el lema de “menos es más” se quiso resolver la tensión generada, dando un respiro al espectador y aliviando toda la carga emotiva que tiene esta parte:

Track 5 - Contigo estaré.

Este tema tiene como eje central la idea de estar el uno para el otro, ya que ese es el deseo de Leonor, el haber podido tener a Samuel. Para ello, el tema se divide en tres momentos, los cuales van en función de las tres escenas a las cuales corresponde, la primera corresponde a una madre que consuela y alienta a un hijo, dando y afirmando la identidad de esta, la segunda a un hijo siendo un joven adulto, despidiendo a su madre en el lecho de muerte, con las últimas palabras que ella tiene para él, y finalmente la tercera, la cual es un hijo recordando las enseñanzas de una madre mientras visita su tumba.

Dado que es un espacio onírico, se planteó hacer una ruptura con toda la estética que se ha planteado hasta este punto de la historia, ya que así, dada la intimidad que se planteó, solo estará acompañado de un piano clásico, apoyando la estética de intimidad propuesta.

El tema tiene tres grandes referentes, uno para cada parte:

Childish Gambino²⁷ - Baby Boy , por la armonía que tiene, así como la temática de una madre hablándole a un hijo (para la parte 1, tal como se ve en el “Letras canciones” (ver anexo C), y en la parte final cómo un hijo recuerda las palabras de su madre (esto último para la parte 3).

---

²⁷ Childish Gambino: Conocido también como Donald Glover, es un cantante, actor, productor y director afroamericano estadounidense, famoso por la canción y videoclip de “This is America”, que interpreta al personaje de Simba adulto en la adaptación de 2019 de El Rey León

Beyoncé²⁸ & Childish Gambino - Can You Feel the Love Tonight, por la armonía entre ambas voces, y el uso de la pregunta respuesta en la segunda parte.

Finalmente, Funkadelic²⁹ - Maggot Brain, en cuanto a la progresión de la armonía, ya que, si bien es un tema totalmente instrumental, está compuesto bajo la premisa de tocar “como si tu madre se hubiese muerto hoy” (Lagraneme, 2016, párr. 3) expresando el dolor de una pérdida.

En el anexo “curvas dramáticas” (ver anexo E), el cual está basado en el guión técnico propuesto por parte de la guionista (ver anexo F), se puede ver el planteamiento general y por partes de cada uno de los aspectos antes mencionados (ambientes, diálogos y música)

Procesos de elaboración

Desde la concepción de la obra se planteó bajo qué programa o DAW³⁰ se realizará todo el proceso de creación y elaboración, esto con el fin de tener claridad en los procesos y unificar todos ellos en un mismo entorno, y para efectos prácticos, y debido que se puso a disposición un estudio de grabación profesional, se definió trabajar en dos entornos o plataformas, encontrando entre ellas la compatibilidad de procesos, estas fueron Pro Tools y Reaper, siendo la primera la plataforma madre, bajo la cual se trabajaron las maquetas, las grabaciones, diseño sonoro, mezclas finales y masterización; usando la segunda para el proceso de edición, cuantización, y los trabajos que no se realizarán en el estudio, ya que este permite trabajar en computadores de menos capacidad. La organización en cuanto cada fase se concibió de manera que, en sesiones independientes, se cree cada una de las canciones, y una en la cual se estructurará un muestreo de cómo se concibió el diseño sonoro del cortometraje en conjunto con las canciones compuestas.

Cómo se puede ver en el Manual de proceso (ver anexo D), se hizo un minucioso desglose de los apartados anteriores para realizar lo propuesto en el desarrollo conceptual y el paso a paso para cada una de las canciones, así como el diseño sonoro propuesto para este guión.

---

²⁸ Beyoncé: Cantante, Compositora, Actriz, Modelo, Diseñadora de Moda, Filántropa y Empresaria afroamericana estadounidense, que interpreta el personaje de Nala en la adaptación de 2019 de El Rey León

²⁹Funkadelic: banda de música afroamericana de estados unidos precursores del funk psicodélico de la década de los 70

³⁰ DAW: Estación de trabajo de audio digital, por sus siglas en inglés Digital audio workstation.

Resultados o hallazgos - Descripción de la obra

El resultado principal es la consolidación de una propuesta de sonido para el guión de un cortometraje de género musical, el cual está compuesto por cinco canciones las cuales son el eje central de la misma, las cuales se plantea sean integradas con el diseño sonoro, incluyendo ambientes y efectos, de manera tal que se exponga cómo integrar el folclor y las músicas tradicionales colombianas influenciadas por la diáspora africana al género musical, de manera que desde la narrativa de la historia, el tratamiento y la inclusión de este folclor apoyen y aporten dramatismo a la historia planteada en el guión, para que, a partir de esta, y bajo los criterios o pautas que planteamos, se conciban el resto de propuestas y se pueda trabajar en todo el proceso de preproducción necesario para poder realizar el cortometraje.

- Track 01 - Mi Palenque

- Track 03 - Inquisición

- Track 02 - Mi Samuel

- Track 04 - Levántate

- Track 05 - Contigo estaré

Véase también en la carpeta “Productos” (Ver anexo G)

Otro de los resultados es un manual de proceso en el cual se desglosa y expone todo el procedimiento realizado para elaborar esta propuesta de sonido. (Ver anexo D)

Una muestra o teaser en el cual se demostrará como se plantea el resultado final de esta propuesta sonora.

Véase también en la carpeta “Productos” (Ver anexo G)

Conclusiones - Reflexión final

La principal conclusión a la cual se llegó es que se necesita tiempo para elaborar un diseño sonoro el cual cumpla con los parámetros establecidos en la justificación, ya que tiene cierta complejidad llegar a entender el folclor y las músicas tradicionales de la diáspora africana, para así encontrar la forma de integrarlos en un musical, respetando la características que hacen a estos géneros únicos y particulares, cómo su sonoridad, ritmos, melodías o temáticas, de manera tal que apoyen la narrativa de la historia, pues desde el proceso investigativo y creativo mostraron obstáculos y a su vez potenciales campos de acción, los cuales permitieron llevar la concepción de una idea durante todo el desarrollo hasta su realización, entendiendo la complejidad de las músicas que la diáspora africana posee para así lograr la integración de las mismas en productos de carácter audiovisual como los resultados este proyecto.

Otra de las conclusiones a la cual se llegó es la importancia de entender el folclor y tradiciones de un pueblo o comunidad particular para integrarlos en una propuesta audiovisual, propiciando así su uso de manera tal que se respete el folclor y la tradición de las diferentes expresiones artísticas, y a su vez integrarlas en un producto audiovisual.

Tras haber realizado este proceso investigativo, se llegó también a la conclusión de entender la importancia de registrar estos procesos, ya que tradicionalmente este tipo de conocimientos, al transmitirse de manera oral, pueden llegar a ser olvidados, y a su vez ser una barrera a sortear a la hora de plantear investigaciones sobre estas temáticas.

Referencias

- ArethaFranklin-Topic. (2015, 20 julio). *Oh Happy Day (Live at New Bethel Baptist Church, Detroit, MI - July 1987)* [Vídeo]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=1VG-c6gbaOw&ab_channel=ArethaFranklin-Topic
- Audition (The Fools Who Dream)*. (2018, 24 julio). [Vídeo]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=XCF_kdmmVNE&list=OLAK5uy_mV1rxm7sOPx1S8YKoiKKlZcJ2GBDXY4cs&index=12&ab_channel=EmmaStone-Topic
- Cantos y bailes de Lumbalú en el Palenque de San Basilio. 1992*. (2018, 11 enero). [Vídeo]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=OPSvBL-zAJM&ab_channel=musicalafrolatino
- Carrasco, M. L. (2016, 15 julio). Algo sobre el rock psicodélico afroamericano: Esto es «Maggot Brain». *VICE*.
<https://www.vice.com/es/article/64v5db/conoce-el-rock-psicodelico-afroamericano-esto-es-maggot-brain>
- Chion, M., & Gorbman, C. (2019). *Audio-Vision: Sound on Screen* (2nd ed.). Columbia University Press.
- Cómo plagiar SIN QUE TE PILLEN ft. Alvinsch | Jaime Altozano*. (2018, 26 febrero). [Vídeo]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=F_oXza4I6k4&ab_channel=JaimeAltozano
- Composers Hans Zimmer, Terence Blanchard & Ludwig Göransson*. (2018, 28 noviembre). [Vídeo]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=Lp9H-oEKCvs&feature=youtu.be&t=547&ab_channel=TheHollywoodReporter
- Déjala Llorar*. (2015, 23 junio). [Vídeo]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=7ns-l2HnVrA&ab_channel=EtelvinaMaldonado-Topic

- DisneyMusicVEVO. (2019a, julio 11). *Can You Feel the Love Tonight (From «The Lion King»/Audio Only)* [Vídeo]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=o_USvdbYS1g&ab_channel=DisneyMusicVEVO
- DisneyMusicVEVO. (2019b, julio 11). *Chiwetel Ejiofor - Be Prepared (2019) (From «The Lion King»/Audio Only)* [Vídeo]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=kLQ6SRH9os4&ab_channel=DisneyMusicVEVO
- Donald Glover. (2016, 2 diciembre). *Childish Gambino - Baby Boy (Official Audio)* [Vídeo]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=dothnBCZB34&ab_channel=ChildishGambinoVEVO
- El Congreso de Colombia. (1993, 27 agosto). *LEY 70 DE 1993*. Sistema Único de Información Normativa. <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1620332>
- Escobar, A. (2010, 25 noviembre). *Reverberación digital algorítmica VS convolución* [Blog]. Hispasonic.
<https://www.hispasonic.com/blogs/reverberacion-digital-algoritmica-vs-convolucion/36716>
- Funkadelic: Tema. (2015, 9 abril). *Maggot Brain* [Vídeo]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=T1NW57lk5fY&ab_channel=Funkadelic-Topic
- Galindo, L. (2016, 3 noviembre). *Bach, Drácula y Will Smith*. Radio nacional de Colombia.
<https://www.radionacional.co/noticia/cultura/bach-dracula-will-smith>
- (HD) SON PALENQUE / YO ME VOY : AMPLIFICADO (COLOMBIA) EN VIVO. (2012, 19 septiembre). [Vídeo]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=PJBkRO8oP9Y&ab_channel=Amplificado.tv
- Hiperrealismo. (s. f.). En *Diccionario de la lengua española* (23.ª ed.). [versión 23.3 en línea]. Recuperado 8 de noviembre de 2020, de
<https://dle.rae.es/hiperrealismo?m=form>
- Joseph Bishara: Tema. (2019, 14 marzo). *Witch comes through* [Vídeo]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=52alqn8uUgE&list=OLAK5uy_nunAZymmGaXLXep8oNITTo-goalVFyM5I&index=17&ab_channel=JosephBishara-Topic

Look Down. (2018, 25 noviembre). [Vídeo]. YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=-bBk84hFIRo&list=OLAK5uy_UURRVfZADQpITRKzfoyePotKCHbEas2wI&index=1&ab_channel=HughJackman-Topic

Manuel Zapata Olivella, In Memoriam. Vida y obra. Bogotá, 2006. (2018, 7 marzo).

[Vídeo]. YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=OIebraUlZ1A&ab_channel=musicalafrolatino

Mestizaje sonoro | Juan Diego Valencia | TEDxMedellin. (2019, 29 agosto). [Vídeo].

YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=iJzIMa1J7vk&feature=emb_logo&ab_channel=TEDxTalks

Michael Jackson. (2009, 3 octubre). *Michael Jackson - Thriller (Official Video)* [Vídeo].

YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=sOnqjkJTMA&ab_channel=michaeljacksonVEVO

Ministerio de Educación, Gobierno de España. (s. f.). *Media Cine*. Media Cine. Recuperado 8 de noviembre de 2020, de

<http://recursos.cnice.mec.es/media/cine/bloque4/pag6.html>

MINUTO DE DIOS JUEVES 15 DE OCTUBRE 2020. (2020, 16 octubre). [Vídeo]. YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=WccVVgbyJJQ&ab_channel=MinutodeDios

¿Por qué me pega? Etelevina Maldonado ALE KUMA. (2011, 21 enero). [Vídeo]. YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=LtmUAHzSQWk&ab_channel=AleKuma

Queen – Bohemian Rhapsody (Official Video Remastered). (2008, 1 agosto). [Vídeo].

YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=fJ9rUzIMcZQ&list=OLAK5uy_kTV6O4QNnkTdBpPcOEUcHqNFQ6Y9jrKbA&index=11&ab_channel=QueenOfficial

Realismo. (s. f.). En *Diccionario de la lengua española* (23.ª ed.). [versión 23.3 en línea].

Recuperado 8 de noviembre de 2020, de <https://dle.rae.es/realismo>

Rebelión / Joe Arroyo - [Discos Fuentes]. (2011, 23 mayo). [Vídeo]. YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=gonIBaja6NE&ab_channel=JoeArroyoOficial

Restrepo, Eduardo y Pérez, Jesús Natividad. (2005). San Basilio de Palenque: caracterizaciones y riesgos del patrimonio intangible. *Revista del Programa de Antropología de la Universidad del Magdalena*, 4, 63.

<https://www.aacademica.org/eduardo.restrepo/100.pdf>

Rio Al Sur. (2015, 11 junio). *POR QUÉ ME PEGA - ELCY VALENCIA Y CIELO DE TAMBORES* [Vídeo]. YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=gsqaFAwZMAS&ab_channel=RioAlSur

Tocata y Fuga in D Minor, BWV 565. (2014, 4 junio). [Vídeo]. YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=cQDjk6gpxhM&ab_channel=ManuelAntonioGoz%C3%A1lez-Topic

Warner Music France. (2009, 7 marzo). *Daft Punk - Aerodynamic* [Vídeo]. YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=L93-7vRfxNs&ab_channel=WarnerMusicFrance

World Bank. (2007, noviembre). *Report on the African Diaspora Open House*.

<https://web.archive.org/web/20090711150323/http://www.admproject.org/admproject/news-nov07.html>

Anexos

- **A:** **Guion literario**
- **B:** **Propuesta de Dirección**
- **C:** **Letras composiciones**
- **D:** **Manual de proceso de grabación**
- **E:** **Curvas dramáticas**
- **F:** **Guion Técnico**
- **G:** **Productos**

Por intermedio del presente documento en nuestra calidad de autores o titulares de los derechos de propiedad intelectual de la obra que adjunto, titulada “*La aplicación de la música de la diáspora africana en américa para el diseño sonoro de un cortometraje de género musical*”, autorizamos a la Corporación universitaria Unitec para que utilice en todas sus formas, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución (alquiler, préstamo público e importación) que me corresponden como creador o titular de la obra objeto del presente documento.

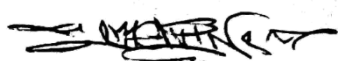
La presente autorización se da sin restricción de tiempo, ni territorio y de manera gratuita. Entendemos que podemos solicitar a la Corporación universitaria Unitec retirar nuestra obra en cualquier momento tanto de los repositorios como del catálogo si así lo decido.

La presente autorización se otorga de manera no exclusiva, y la misma no implica transferencia de mis derechos patrimoniales en favor de la Corporación universitaria Unitec, por lo que podremos utilizar y explotar la obra de la manera que mejor considere. La presente autorización no implica la cesión de los derechos morales y la Corporación universitaria Unitec los reconocerá y velará por el respeto a los mismos.

La presente autorización se hace extensiva no sólo a las facultades y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato electrónico, y en general para cualquier formato conocido o por conocer. Manifestamos que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizamos sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de nuestra exclusiva autoría o tenemos la titularidad sobre la misma. En caso de presentarse cualquier reclamación o por acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión asumiré toda la responsabilidad, y saldremos en defensa de los derechos aquí autorizados para todos los efectos la Corporación universitaria Unitec actúa como un tercero de buena fe. La sesión otorgada se ajusta a lo que establece la ley 23 de 1982.

Para constancia de lo expresado anteriormente firmamos, como aparece a continuación.

Firma

Nombre: Kevin Jaiz Rubio Oliveros

CC. 1.010.203.745

Firma

Nombre: Andrés Felipe Villarreal Valencia

CC. 1.126.602.341