

INTRODUCCION

“Ensamble” es un documental musical, que presenta en primera medida la historia de tres músicos, sus conflictos y su manera de superarlos.

No se trata de una pieza documental audiovisual que habla de música, se trata de tomar la música y hacer un documental.

Las historias no son más que una excusa para presentar una idea que como artista es relevante: “Los artistas nos diferenciamos del resto de personas porque somos capaces de distinguir en medio del caos el elemento germinal de una obra de arte”. Con base en ésta premisa se origina mi proyecto.

Al pensar en el concepto de germen durante estos últimos dos años y buscando relacionarlo con el mundo artístico del que provengo (la música), encuentro una expresión que en música se conoce como “motivo”, este concepto puede relacionarse con “frase” definida como la menor unidad del habla con sentido completo. A través de la historia, el trabajo en el desarrollo motivico ha sido de vital importancia para la existencia y la diversidad de géneros musicales que conocemos en la actualidad.

He perseguido el termino “motivo” en el ejercicio audiovisual y me he encontrado con la expresión “leit motiv” del alemán *leiten*, “guiar”, “dirigir”, y *motiv*, “motivo”, se trata de una unidad musical que acompaña típicamente a un personaje o un estado emotivo.

En el documental “Ensamble” escucharán durante cada historia un leit motiv que he compuesto para cada uno de los personajes, en cada historia, el leit motiv será presentado con diversos tratamientos musicales en el intento por encontrar (si es posible) su germen. Cada historia terminará con la presentación de una obra completa en género salsa que utilizará el leit motiv de cada personaje.

Al final del documental se presentará una cuarta obra que presentará por única vez reunidos a los personajes, siendo complementarios a través de su interpretación y sus leit motiv individuales.

“Sinopsis codificada”

NIVEL 1

TDs quMI no sMI vMIn sMI
MlscuchLAn,
Sus pMlnsLAEMIntos son
LAcorrLAAdos por no podD ni pDvD,
LAún LAB pDvLAIMlcMIn, mLAs por A
obsMIBón y por cLAD MIn MI
MlspLABo MIn UTndMI
son pDsLA y cLAzLAUTr, mLAs por
dMfMIndD lo quMI nLAdiMI, por sLAbD
lo quMI pocos...

NIVEL 2

Tus quMi no sMi vMin sMi Miscuchan,
 Sus pMinsaMintos son acorrados por no
 podD ni povD, aún a o povalMicMin, más
 por o obsMión y por caD Min Mi Mispacio
Min ondMi son posa y caza or, más por
 dMifMindD lo quMi nadiMi, por sabD lo que
 pocos...

Nombre de las notas musicales en clave de sol:

Cifrado americano o clave americana:

Forma abreviada de representar los acordes y en ocasiones notas musicales con letras del alfabeto comenzando con la nota La, que es reemplazada con la A, así continua la misma regla para las notas siguientes:

DO	RE	MI	FA	SOL	LA	SI
C	D	E	F	G	A	B

NIVEL 3

Tres que no se ven se escuchan, sus pensamientos son acorralados por no poder ni prever, aún así prevalecen, más por la obsesión y por caer en el espacio en donde son presa y cazador, más por defender lo que nadie, por saber lo que pocos...

Habiendo observado previamente la “sinopsis codificada”, habrá notado que existen tres niveles en los que ha sido propuesta.

La intención elitista en la que para decodificar el mensaje de la sinopsis se requieren competencias musicales académicas, se rompe en el segundo nivel, en donde incluyo una tabla que al consultarla hará mas claro el mensaje, no obstante también en este nivel se incluye notación musical, esta vez de una manera muy básica.

El mensaje en el tercer nivel no es intervenido de manera alguna por la escritura musical.

Durante la lectura de este trabajo esos niveles estarán presentes. He incluido una serie de frases a colores que lo remiten a otro nivel (del mismo color en la tapa de la agenda), con la intención de que cada texto sea mas claro o al menos mas explicado...

Frente a usted se encuentran tres agendas con los números del 1 al 3 con colores diferentes y números referenciales. Cada vez que algún párrafo, frase o palabra se presente de algún color, significará que existe en alguna de las otras agendas del mismo color información relacionada.

En el lugar equivocado.

Del nuevo mundo explorado brota a veces y a veces no, un pensamiento que no es ajeno al él mismo, el deseo de ser encontrado, suerte de **pulsión(1)**, coja porque no pone en equivalencias los sentidos, quizá porque ellos, aunque equidistantes, siempre parecen ser uno el dueño del otro, parece un juego en donde el chance

de ganar no lo tienen por igual los jugadores. La búsqueda por provocar una sensación que emane de la palabra, lo figurado y el juego no deja espacio para una integración muy clara, la separación de las artes, como pasa con los sentidos se vuelve inevitable.

Decisión tras decisión, una en donde **el llamado se vuelve respuesta(2)** entendida

como reaccionaria y si se quiere demandante, facilitaría llamar la atención sobre la importancia oculta o al menos no tan advertida que tiene lo que llega al sentido primario.

Los tiempos de presentación(3) de un significado se planean para incorporar un grito, el que demanda no sucumbir ante la indiferencia. La pluralidad

manifiesta en la expresión
artística (fundamentalmente
irreductible), clasificada solo
desde la materialidad que le
corresponde a cada
sentido, no debe distraer lo
que en este proyecto se
pretendió, presentar lo que
percibo porque existo, con
todo el plumaje que
siempre tuvo pero del que
siempre fue desprovisto. El
llamado de atención de los

tiempos de presentación
intenta de alguna manera
redimir la humillación a la
que el sentido primario se
expone, una y otra vez... la
marginalidad no será la
regla esta vez, para mi **el
poder totémico del arte(1)**
del sonido es inevitable.

La voz del que no habla.

Regresó del viaje solo, diría su público, una vez más al filo del desacierto, diría el observador fugaz, pero cada gesto indica lo contrario, porque en realidad se acompañan el uno al otro, se complementan al punto de no saberse separados, pero no por un amor infinito sino por la incapacidad de

separarse, se miran mutuamente, el aliento de uno es la vida del otro, se escuchan y tocan sin parar(4), se cuentan sus secretos ante los ojos de todos porque existen para ser observados aunque no comprendidos, entre ellos no hay egos, porque se pertenecen.

Son dos cómplices, amantes, la mangüala se

completa cuando **entre los dos tienen un hijo(2)**, fugaz e irrepetible, aunque si en su germen, el que todo el tiempo vive y así abraza lo que por los ojos entra.

Lo que nadie ve, nadie...

En el enigma la realización de un sueño cobra un valor especial, lo fortuito se vuelve **belleza mántica(5)**, superflua para muchos pero real para unos pocos, ellos no lo vieron venir, lo que empezó siendo solo una intención tiene ahora un tinte de vicio, cómo si no fuera escogido por el que realiza la acción sino por el

vicio mismo, se vuelve imparable, arrollando la razón y consumiéndose el juicio, pero proveyendo al incauto afortunado de un poder sublime, infinito, inmortal, el tipo de sensación por la que vale la pena cualquier esfuerzo. Lo que ven no lo oyen, lo que escuchan, atañe al imparable de no existir contornos ciertos, por el

contrario una amalgama de
limites cambiantes, la
omnidireccionalidad a favor
de lo que se inmiscuye.

Todos oyen, nadie entiende.

Goce, fiesta, colores cambiantes, amalgama del placer, se cubre a sí misma, lo que la enaltece también la oscurece, **el mensaje se hace borroso(6)** por forma, el contenido pareciera aplastarse entre tacones y zapatos que se imitan...

Sus dueños tienen la capacidad de comprender y

discernir... pero **el motorritmo es imparable(3)** y sin duda distractor, este es **el arte del riesgo(4)**, uno que aún combatido continúa con su capa ondeante e inespugnable, quizá por eso la pieza completa se hizo necesaria, o por lo menos pertinente, así como la necesidad de **despojar la palabra.(5)**

1.Pulsión.

Debería ser dinámica, estar siempre referida a la experiencia del sujeto, no obstante pareciera que cada vez que me pongo en la labor surge el espectador atento mucho mas a lo que ve que a lo que escucha, la experiencia completa aun sin equivalencias, incompleta.

2.El llamado se vuelve respuesta.

Decisión de montaje que fue establecida incluso desde antes de comenzar el rodaje, en cada capítulo del documental al inicio decido anteponer el sonido a la imagen, llamar la atención del oído antes que del ojo, **empoderar al sonido (6)**.

3. Los tiempos de presentación.

Se trata de apelar a la escucha acusmática, aquella en la que se oye un sonido pero no vemos su causa, la visión simultánea de las causas eventualmente enmascara los caracteres sonoros que son para este proyecto muy relevantes, se pretende dar dimensión al sonido, es la

decisión que alienta una escucha enfocada, reducida.

4. Se escuchan y tocan sin parar.

Cuál sería la relación que existe entre un interprete y su instrumento? y cómo se produce su encuentro?. Para los vivos las preferencias varían siguiendo en parte el instinto y en parte el universo sonoro que los bautiza, una vez familiarizados con el acto de interpretar, algunos prefieren

al virgen y otros al ya curtido,
usualmente es una decisión de
longevidad, pero muchas veces hay
una atracción cercana a la magnética,
aunque lo intempestivo
ocasionalmente puede ocupar un
papel, lo cierto es que la atracción es
mutua.

5. Belleza Mántica.

Por lo bello lo bueno, lo bueno no solo entendido moralmente si no aquello que es lo mejor, lo que mas le interesa al intelecto frente a lo que mas le apasiona a la pasión, dentro de esta obra he tenido que escoger mis personajes humanos obedeciendo a unas condiciones

claras aunque en todo caso subjetivas. Por una parte deberían ser no nacidos en mi ciudad, fácil de escoger pues los candidatos no faltaron, pero por la otra grandes músicos o gente que admiro por la **belleza(7)** que percibo en su ser, aquí el problema.

Elegir a la persona que me parece

virtuosa o a la persona que me parece bella así no sea virtuosa, la belleza es mántica en la medida en la que si es verdadera belleza, es el efecto de lo bueno, que es su causa, el efecto de lo bueno es lo bello.

De parte y parte ha sido la elección, que me permite contar la historia pero mas que eso que a través del

acercamiento como creador descubra el germen para componer su frase musical, su leit motiv, no buscando un complemento, mas bien presentando una acción que define a un personaje desde su sonoridad.

6. El mensaje se hace borroso.

Como dos insectos voladores que al ser unidos desde su cabeza por un mismo hilo inevitablemente se degollan mutuamente, la dualidad de fuerzas necesarias para llevar a cabo esta obra se ha visto muchas veces al filo de su autodestrucción.

Convendría para impedirlo

entregarles a ambas el mismo cerebro a fin de hacerlas sincrónicas o al menos impedir la fatalidad de su encuentro, pero en todo caso sería un imposible, es un gran riesgo, mientras uno de los cerebros es racional, consciente y disciplinado el otro es mucho mas pasional, empujado por el deseo y lo innato. Habría entonces

que tomar una decisión frente a lo que se debe hacer para lograr al menos un resultado (al margen de que sea aceptado o no). Una pudiera cercenar un cerebro, pero con esto quizás la fuerza necesaria se vea mermada a la mitad y sería posible no llegar a ningún lugar. en todo caso el mensaje del idioma común a todos

que se incorpora a las obras musicales de cierre, está de alguna forma mostrando el lado deseable, en el sentido de lo querido o lo añorado.

1. El poder totémico del arte.

Un leit motiv tiene el poder abstracto de articular la forma aun sin contenido, en realidad no significa nada en concreto pero puede moldearse para simbolizar, puede ser una resonancia de la presencia misma del personaje y si se quiere, definir

algún rasgo de su personalidad.

2. Entre los dos tienen un hijo.

La música misma, el placer oculto para casi todos, no es solo su audición, es su concepción misma, en su planeación desde alma. Esto es para el súbdito de este arte la posibilidad de desdoblarse, de existir mas allá del limite de la piel, pero

no por eso sin limites, con una enorme cuota de esfuerzo, con un precio que inevitablemente se paga...

3. El motorritmo es imparable

Estos personajes, (músico e instrumento), siempre han estado expuestos, pero a la vez nadie los observa, lo que producen es tan llamativo que a veces paradójicamente los opaca.

Para mí la presencia de este ritmo es no negociable, como su gran riesgo, nació por y para el movimiento, eso le quita

valor al contenido más allá del ritmo que deviene en movimiento, así las cosas me arriesgo a no ser entendido, a haber incluido las partes finales de cada historia solo por el gusto hacia el formato y no por la pertinencia de mostrar como redentora al arte de la música.

4. El arte del riesgo

El baile es como un ropaje destellante del que un oyente preparado a recibir más que movimiento tiende a omitir en su escucha inteligente, cuando el grupo de espectadores mayoritariamente se complace precisamente con este ropaje

destellante, de alguna forma puede ser comparado con el niño que al recibir un juguete envuelto en papel de regalo

prefiere disfrutar con la caja y el papel antes que con el juguete mismo.

5. Despojar la palabra.

Nietzsche en imagen y palabra: "Y así como el lírico sus himnos, así canta el pueblo su canción, para sí mismo, por un impulso interior, sin preocuparse de si sus palabras son inteligibles para otro cualquiera que no cante como él".

Pareciera que desde siempre la música se ha ligado a la palabra, incluso antes de los juglares, la búsqueda de la representación de la naturaleza desde la creación artística.

Si proponemos el hecho de que la relación entre las cosas y las palabras no

es una relación directa sino la asignada por cada idioma, entendemos entonces en la palabra solo un símbolo. Aquí entonces el asunto del germen se vuelve mayor. La búsqueda de la representación de las emociones vividas por unos personajes a través de la música siempre

se quedará en todo caso distante, porque no hay un vínculo mas allá del que puede proponer el símbolo de la palabra, paralelo si se quiere al las figuras de duración musical, siempre una representación sonora, pero al fin siempre variable.

6. Empoderar al sonido.

La escucha debe ser mucho más activa de lo que tradicionalmente es, Pierre Schaeffer califica como "escucha reducida" a la que involucra las cualidades propias del sonido sin importar su causa o sentido, quizá al pretender

empoderar al sonido y en particular a la música, deberíamos atender a lo que es necesario, re-escuchar, (lo que supone que exista un soporte), pero esta vez (como lo sugiere Schaeffer) re-encausando la atención. En todo caso es un espacio de difícil recorrido pensar en describir un sonido y a la vez despojarlo de su probable causa.

7. Belleza.

Qué hago con el deseo que despierta en mi la belleza?

Podría ser que la belleza evidente sea la fachada que oculta una fealdad absoluta?

Si soy un amante apasionado atraído por la belleza como aprendo a entender si es

mántica o no? es mi trampa la trampa de
las apariencias...

Conclusiones

- Los recursos tecnológicos a nivel de sonido, entre los que se incluye la posibilidad de automatizar simultáneamente ejes de profundidad y altura, así como la imagen estereofónica, facilitan la posibilidad de llamar la atención al oyente sobre espacios sonoros específicos, en los que se pretenda destacar un elemento sonoro en particular.
- El esfuerzo por lograr un sonido entendible de los armónicos necesarios para distinguir en una serie de tambores, las afinaciones correspondientes a un elemento musical, supone desde el proceso de grabación directa, tener la posibilidad de realizar muestras de cada tambor individualmente, con el fin de ser utilizadas en pos producción en una especialización que pueda presentarse en un formato surround.
- Un intento por representar en un audiovisual la abstracción temporal, que supone el proceso de creación musical, debe partir por otorgar al interprete musical potestad para transformar su punto de partida en el acto de interpretar, de manera que sea algo cercano a sus ejercicios de creación propia.
- Los algoritmos utilizados en los procesos de transcodificación y migración de material a la etapa de finalización de color, se encuentran en proceso de desarrollo, por tal motivo, es pertinente realizar un ejercicio previo que garantice la compatibilidad de los parámetros técnicos a usar durante el rodaje audiovisual.

- Las hipótesis que pueden marcar el recorrido del documental, no debe ser tenidas como verdades absolutas, pues estas, pueden cambiar en la medida que durante el rodaje, se vayan descubriendo nuevos elementos que no se tuvieron en cuenta durante la etapa de pre producción.
- Durante el proceso de montaje, es importante entender las secuencias como unidades de armado que permitan una lectura unificada, coherente y den paso de una manera práctica a la posibilidad de establecer diferentes versiones de montaje, siempre tendientes a lograr un mejor ritmo audiovisual.

Reflexión final

Ejercicio tras ejercicio, rotoscopia, stop motion, trabajo con actores, animación, seguimiento documental, instalación... tanto trabajo en tan poco tiempo me han enseñado, que articular un lenguaje audiovisual sólido, dependerá siempre de la experiencia y el tiempo invertido, que de las múltiples posibilidades que ofrece la creación audiovisual, la más llamativa siempre será la que vincule los intereses artísticos iniciales del creador.

Quizás nunca pueda responderme por qué el sonido y en particular la música se ha relegado a la imagen, hasta ahora empiezo a comprender que en realidad están menos lejos de lo que suponía inicialmente, términos como el campo, ángulo, iluminación, movimiento y duración atañen por igual a la imagen como al sonido, todos constituyen una unidad compleja integral que en última instancia es la que realmente articula el mensaje.

Mi trabajo no estará completo hasta que no sea presentado, espero que llegue al público objetivo, para que deje de ser mío para ser de todos ellos. Sigue para este documental la búsqueda por democratizar los elementos tecnológicos utilizados, a fin de que el trabajo sea presentado a medios masivos, quizás como punto de partida de un formato que permita integrar las historias, en especial y ojalá, de un grupo de intérpretes musicales, que a pesar de no ser necesariamente tan conocidos, repercuten enormemente en la creación de cultura musical en nuestro país.