

Informe de Actividades

Guatemala, 01 de diciembre del 2022

Licenciada

Carmen Petrona Ajcuc Tepéu

Jefe del Departamento de Apoyo a la Creación Artística

Dirección General de las Artes

Ministerio de Cultura y Deportes

Presente

Estimada Licenciada Ajcuc:

De manera atenta me dirijo a usted con el propósito de presentar mi INFORME conforme a lo estipulado en el Acta Administrativa número 032-2022, (único producto)

Actividades

- a. Preparación de scouting (búsqueda de locaciones) y elaboración del plan de producción.
- b. Realización de grabaciones de audio y video.
- c. Evaluación de tomas de video y sonido.
- d. Elaboración de música (partituras, edición de sonido, mezcla y masterización de audio).
- e. Edición final del material.
- f. Otras actividades afines a sus servicios artísticos.

- a) Preparación de scouting (búsqueda de locaciones) y elaboración del plan de producción.

Partiendo de la idea planteada en el proyecto Rapsodia Telúrica, sometido a la consideración del programa ESPACIOS, se inició el trabajo de producción reconociendo posibles lugares, escenas y motivos a utilizar.

LOCACIONES VISITADAS

- Regiones aledañas al volcán de Fuego y al volcán de Pacaya
- Instalaciones del INSIVUMEH (ciudad capital)
- Instalaciones del Centro Cultural Miguel Angel Asturias
- Conservatorio Nacional de Música

Con los lugares visualizados se procedió a elaborar el plan de producción para definir los requerimientos técnicos de la misma.

PLAN DE PRODUCCIÓN

	Escena	Notas de producción
1	Exterior. Atardecer. Silueta de un hombre (el compositor), sentado de espaldas a la cámara, se recorta en primer plano contra el enorme triángulo azul del Volcán de Fuego.	-Finca San Cayetano. Alotenango -Una cámara y grabadora de audio -Dos tomas de un minuto cada una. -Texto en la mente del compositor se agregará en postproducción.
2	Interior/día Un grupo de músicos de orquesta se encuentra reunido con el compositor, cada músico está sentado con su instrumento. El compositor, sentado en un pupitre, se dirige a ellos en tono coloquial: La vez pasada les hablé de las investigaciones del vulcanólogo Jeffrey Johnson, quien afirmaba que los volcanes eran instrumentos musicales de construcción no-humana. También les hablé del proyecto en que estoy actualmente: organizar los sonidos volcánicos en una partitura orquestal que nos regrese a los tiempos en los que el istmo centroamericano emergió violentamente del océano. -La cámara recorre lentamente los rostros de los músicos mientras el compositor les deja escuchar una grabación de una serie de sonidos provenientes del volcán de Fuego.	-Conservatorio Nacional de Música. -Dos cámaras, grabadora de audio. -Tres músicos participantes: trombonista, tubista y percusionista. -Grupo de apoyo teatral facilitado por Emy de Paz. -Se deben obtener los permisos y conseguir los instrumentos siguientes: timbales, tuba, trombón y los instrumentos creados por el compositor
3	Exterior/día -El compositor con varios micrófonos graba sonidos provenientes de los alrededores de	Fumarolas cercanas a la laguna de Calderas. Amatitlán.

	<p>una pequeña laguna que exhala vapores azufrados de sus aguas hirvientes. Mientras limpia sus anteojos empañados de vapor distingue a lo lejos la silueta del volcán de Fuego.</p> <p>- Acciona la tecla de grabación y se coloca sus audífonos. El sonido continuo, parecido a la turbina de un avión, parece producir un efecto hipnótico en el compositor, que cierra los ojos.</p>	<p>Equipo de grabación de audio con cuatro micrófonos y sus atriles.</p>
4	<p>Interior/día.</p> <p>-Visita del compositor a la sala de monitores del INSIVUMEH. Discute con los especialistas del centro pormenores de la tecnología de los registros de infrasonidos.</p>	<p>Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala.</p> <p>Dos cámaras, equipo grabacion de audio.</p> <p>-Coordinar permisos</p>
5	<p>Interior/día</p> <p>En los corredores del Conservatorio Nacional de Música pequeños grupos se van formando para comentar extraños estallidos sonoros que se escuchan detrás de las puertas de una sala de ensayos.</p> <p>-Estos sonidos contrastan con los ensayos de música académica propios de este lugar de estudio. Son aullidos de vientos delirantes percusiones arrítmicas y fuertes vocalizaciones.</p> <p>-La curiosidad de los que se acercan a las puertas cerradas de la sala de ensayos se convierte en expresiones descalificadoras o humorísticas.</p>	<p>Pasillos y salones del Conservatorio Nacional de Música.</p> <p>Dron y camara</p> <p>Sonidos pregrabados imitando al volcán en erupción, producidos por instrumentos de aliento y percusión</p>
6	<p>Interior/día. Salón de ensayos</p> <p>El compositor dirige un grupo de cámara interpretando estructuras sonoras que imitan sonoridades del volcán en actividad</p>	<p>-Salon Dorado del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias</p> <p>-Grupo de trombón, tuba y percusión</p> <p>-Partitura, particellas y atriles</p> <p>-Dos cámaras y equipo de audio</p>
7	<p>Exterior/atardecer.</p> <p>3 de junio del año 2018. El compositor se dirige en su automóvil a una de sus visitas rutinarias a el volcán de Fuego.</p> <p>Al pasar Antigua Guatemala percibe nubarrones grises que cubren el horizonte, y, a la altura del desvío hacia la costa, se encuentra con un retén que le impide el paso. Ambulancias de la Cruz Roja, bomberos, elementos del Ejército y vehículos de CONRED le informan lo</p>	<p>Camino a Alotenango</p> <p>-Apoyo del cuerpo de bomberos de Alotenango.</p> <p>-Empleo de archivos de video sobre la catástrofe volcánica ocurrida en la aldea Los Lotes en Chimaltenango</p>

	sucedido. Debe dar marcha atrás.	
8	<p>Interior/noche. Residencia del compositor El compositor se ha levantado del sillón y se dirige a su estudio. Se sienta al piano, abre la tapa del teclado y comienza a improvisar sobre algunos acordes tristes y disonantes.</p> <p>La amistad con el volcán de Fuego se ha roto y algo en su interior también. Como los cientos de víctimas de las aldeas cercanas al Fuego, su proyecto sinfónico también ha sido sepultado. Cierra la tapa del teclado suavemente, como se cerraría un ataúd.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Recamara con piano y escritorio. -Equipo de luces -Dos cámaras -Equipo de grabación de audio

FOTOGRAFIAS DE LOCACIONES

Foto 1. Inmediaciones del volcán de Fuego (Chimaltenango)

Foto 2. Inmediaciones del volcán de Pacaya (Aldea y laguna Calderas. Escuintla)

Foto 3. Vista del Volcan de Fuego desde Finca San Cayetano (Alotenango)

Foto 4. Instalaciones del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala

Foto 5. Centro Cultural Miguel Angel Asturias

Foto 7. Conservatorio Nacional de Música

b) Realización de grabaciones de audio y video.

Previo al inicio del trabajo de filmación se realizaron las siguientes actividades de preparación y logística:

1. Se gestionaron permisos para realizar filmaciones y entrevistas en espacios del Conservatorio Nacional de Música, Orquesta Sinfónica Nacional e INSIVUMEH.
2. Se convocó al equipo de filmación y grabación de audio para los días elegidos.
3. Se coordinaron aspectos de transporte y alimentación para el equipo de producción.

Contando con los permisos, el personal técnico y los equipos preparados, se procedió al trabajo de filmación y grabación. Se realizaron nueve sesiones distribuidas en el término ocho semanas.

Motivos registrados:

- Secuencia del compositor ante el volcán de Fuego en la finca San Cayetano (dos sesiones).
- Equipo de registro vulcanológico en funcionamiento en el INSIVUMEH y entrevistas del compositor con el vulcanólogo Amilcar Roca en el mismo sitio (dos sesiones).
- Ensayo y grabación de música escrita para el film, en el Salón Dorado del Centro Cultural Miguel Angel Asturias (tres sesiones)
- Actuación de grupo teatral en el Conservatorio Nacional de Música (una sesión) y en la sede de la Compañía MIDAS (una sesión).

Participaron en las grabaciones:

MUSICOS: Raul de León (percusión), Sergio Pacaché (tuba), Ramiro Vivar (trombón), Ricardo del Carmen (violoncello), Márvin González (clarinete), Igor de Gandarias (dirección)

ACTORES: Emy Coyoy (dirección), Igor de Gandarias (actor principal), Amelié Simón, Anibal Tubac, Anibal Zapata, Kerin Masao, Oscar Rafael Cano y salomé Simón (actores y actrices)

EQUIPO TECNICO: Guillermo Escalón (cámara 1 y dirección de fotografía), Estuardo González (cámara 2), Henry de Paz, Igor de Gandarias (coordinación general)

FOTOGRAFÍAS DE FILMACIONES Y GRABACIONES DE AUDIO

Foto 8. Filmación de entrevista con el vulcanólogo Mauricio Roca. INSIVUMEH.

Foto 9. Sesión de ensayo en el Salón Dorado. Centro Cultural Miguel Angel Asturias.

Foto 10. Sesión de filmación en finca San Cayetano. Aloltenango.

Foto 11. Filmación en corredor del Conservatorio Nacional de Música

c) Evaluación de tomas de video y sonido.

Los registros digitales obtenidos en la grabación de video se monitorearon uno por uno organizándolos en folders por locación. En el caso de las secuencias actuadas se separaron por un lado las del actor- compositor solo y las del grupo de actores. Se seleccionaron las tomas de video atendiendo a su claridad, color, posición y contenido.

La música grabada en el Salón Dorado se organizó en folders separados por instrumento (trombón, tuba y percusión) y el conjunto de cámara completo. Se seleccionaron tomas de audio considerando variables como: nivel, limpieza, interpretación, riqueza rítmica y tímbrica.

Foto 12. Integrantes del equipo técnico en sesión de evaluación de registros grabados.

- d) Elaboración de música (partituras, edición de sonido, mezcla y masterización de audio).

Para la ejecución y grabación de la música ejecutada por el grupo instrumental conformado por trombon, tuba y percusión, realizada en el Salón Dorado del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, se preparó partitura y partes en tres secciones, cada una imitando infrasonidos volcánicos proporcionados por el vulcanólogo Mauricio Roca del INSIVUMEH. Para ello se utilizaron técnicas no convencionales de articulación de los instrumentos de aliento y la gran caja.

La primera sección corresponde a sonidos obtenidos por insuflación de consonantes susurradas dentro de la boquilla de los instrumentos de aliento y raspado con las uñas sobre el parche de la gran caja. Ello para obtener ruido blanco organizado imitando el viento y los vapores emitidos por el volcán en una textura multifónica de tempo aleatorio. La segunda sección, más enérgica y de carácter áspero se obtuvo prolongando las consonantes j y r sin sonido tónico dentro de la boquilla del trombón y la tuba mientras la caja aumentó en su nivel y agitación en su articulación. La tercera fase la más estruendosa, comprendió imitaciones de explosiones y sonidos de volcán en erupción obtenidas con una mayor intensidad y densidad en los instrumentos de aliento y sólidos cortes percusivos sobre la gran caja y el tam tam.

Se grabaron los parlamentos que acompañarían a las secuencias visuales a utilizar.

La grabación se realizó por instrumentos separados y en grupo, en tres tomas permitiendo seleccionar los archivos de audio resultantes, equalizarlos y mezclarlos utilizando programas especializados en procesamiento de audio (Audition y Logic Pro). La masterización se reservó para el montaje final.

FOTOGRAFÍAS DE PARTITURAS Y EDICIÓN DE AUDIO

TROMBÓN

Rapsodia Telúrica Igor de Gandarius 2022

Aleatorio

① Tranquilo

② áspero

③ entecortado

f flutter *simile* flutter *simile* flutter

Foto 13. Parte de trombón de Rapsodia Telúrica

Timbales

Rapsodia Telúrica

Cada letra es un pasaje separado - se grabará por separado) Igor de Gandarias - 2022
 (En compases con signos de repetición, repetir 10 veces c/u)
 (todas las notas agudas -sol- apagadas excepto compases donde hay semicorcheas)

Allegro $\text{♩} = 120$

mf

A. B. C.

4 D.

8

11

13

15 E.

18 F. G.

Foto 13. Parte de timbales de Rapsodia Telúrica

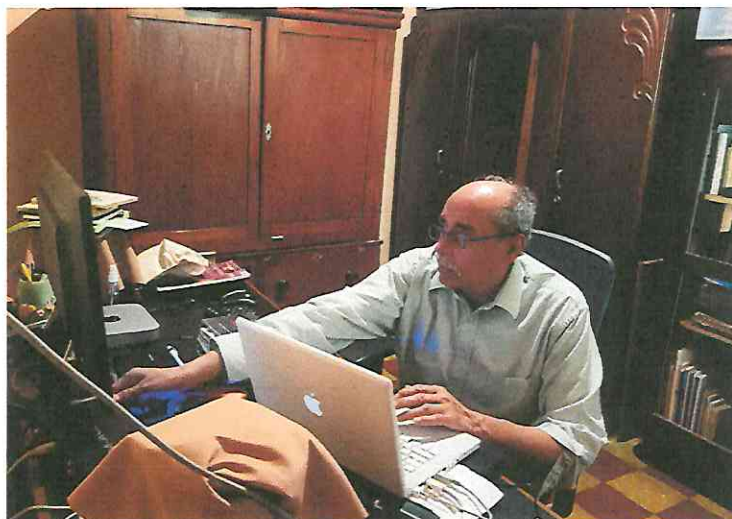

Foto 14. Productor Igor de Gandarias editando registros de audio de Rapsodia Telúrica.

e) Edición final del material.

Con las secuencias visuales y sonoras preparadas se procederá a su edición. El proceso

- Con las tomas de video seleccionadas se procedió a concatenarlas una tras otra de acuerdo al guión, en un discurso poético, con narrador omnisciente, evitando detalles documentales.
- Las tomas de audio correspondientes fueron sincronizadas con el video, realizando mezclas entre los parlamentos y el sonido acompañante, cuidando el balance entre las partes.
- Con el video y audio en sincronía se procedió a la colorización de la imagen y al proceso de masterización del audio a través de su equalización y aplicación de reverberación discriminada de acuerdo a la escena. El proceso requirió de modificaciones en la posición de la imagen y sonido en búsqueda de la expresión plástica- poética y el impacto buscado en el receptor.
- El video resultante alcanzó un tiempo de nueve minutos dieciseis segundos (9"16"). Del video terminado se realizaron copias en DVD para el informe final del proyecto.

Foto 15. Igor de Gandarias (productor) y Henry de Paz (editor) durante una sesión de la edición de Rapsodia Telúrica

Producto

Cortometraje de ficción "Rapsodia Telúrica", en formato digital, alta resolución, con duración de nueve minutos dieciseis segundos, para ser reproducido cuatro (4) veces en la República de Guatemala, de manera virtual o presencial.

Nota: Se aduntan dos DVDs conteniendo el cortometraje terminado.

Igor de Gandarias Iriarte

Vo.Bo.
W. Guzmán Petrona Ajcuc Topón
Comisario Sustentivo II
Dirección de Apoyo a la Creación
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes