

Guatemala, 13 de noviembre del 2018.

Licenciado
Edgar Dagoberto Búcaro Pérez
Director General
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Licenciado Búcaro Pérez:

De manera atenta me dirijo a usted con el propósito de presentar mi INFORME conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo número 3116-2018, aprobado mediante Resolución Número VC-DGA-114-2018.

Actividades

- Coordinar artísticamente y supervisar las reuniones de trabajo organizativo y creativo
- Coordinar artísticamente y supervisar la grabación en estudio de las piezas Aventura, Ceremonia Maya, Friso, Teotihuacán con guitarra acústica, trompetas, caracolas, percusiones
- Coordinar artísticamente y supervisar la grabación de las piezas Quetzal, Mesoamérica, Final
- Coordinar artísticamente y supervisar los clips musicales y edición
- Coordinar artísticamente y supervisar la grabación y edición de la pieza México con trompetas mayas y caracolas
- Revisar la música de toda la película
- Coordinar artísticamente y supervisar los cambios en la edición de la película con respecto a la música
- Coordinar artísticamente y supervisar la grabación en estudios de la sección maya, Danza Folclórica con flautas y tambores

Informe de Resultados obtenidos

El trabajo de musicalización del documental "Serpiente Emplumada" fue un arduo trabajo, muchas sesiones, muchos cambios. La edición de las imágenes, las múltiples adaptaciones del guion hizo la labor muy compleja y detallada. La coordinación del trabajo creativo entre el productor y los dos músicos que participaron fue compleja y hubo que rehacer varias veces todo el trabajo. Afortunadamente la colaboración fue muy exitosa y el trabajo final lo justificó merecidamente.

1.- Coordinación artística y supervisión de las Reuniones de Trabajo Organizativo y Creativo:

Lo primero que se hizo fue planificar el trabajo para lo cual se hizo un mapeo de la película con el propósito de identificar áreas de trabajo de acuerdo a la carga emocional que esta conlleva. De esta manera se identificaron por ejemplo secciones donde el carácter del tema y el tipo de imágenes, así como también la dinámica y la velocidad de la edición ameritaban diferentes géneros, tipos de melodías, fondos musicales y artísticos, con el debido cuidado también para que toda la obra conservara un mismo estilo.

Una vez se empezaron a tener propuestas musicales (demos) se hicieron reuniones para cotejar con la sincronización de imágenes y comprobar si se obtenían los estados emocionales que la narrativa del guion lo necesitaban, para continuar con la musicalización ó empezar otra idea.

Así fue como se empezó a trabajar, coordinar y supervisar el trabajo de grabación en estudio de las siguientes secciones:

- **Jueves 20 a viernes 28 septiembre 2018**
- Grabaciones en estudio
- Aventura, Ceremonia Maya, Friso, Teotihuacán
- Guitarra acústica, trompetas, caracoles, percusiones

Aventura:

En el documental hay varios pasajes donde se ve a los personajes trasladarse en vehículos como "Jeeps", helicóptero, avión, o hasta a pie, internándose en los bosques, en la selva, sitios arqueológicos, así como también a otros países para entrevistarse con personas q tienen conocimientos específicos sobre el tema del quetzal. Cuando esto sucede se necesita un fondo musical al que llamamos "Aventura", que es una música muy dinámica, bastante orquestal con mucha presencia de instrumentos de percusión como grandes timbales, y melodías épicas con ensambles de instrumentos de cuerda, violines, violas, cellos y contrabajos, así como también la presencia de instrumentos orquestales de viento metal como trompetas, trombones y corno francés, principalmente.

Ceremonia Maya:

En la trama del documental un aspecto muy importante es el vínculo que existe entre el quetzal y la cultura maya. Este vínculo se va desarrollando en el guión por lo cual hay secciones donde la cultura maya debe reflejarse con la música. Un punto muy delicado y que implicó bastante trabajo fue cómo reflejar esa influencia y al mismo tiempo conservar artísticamente el estilo sobrio ("internacional") que se pretendía para que no cambiara la estética a algo demasiado étnico. Se hicieron varias propuestas, se desarrollaron diferentes opciones. La instrumentación aquí jugó un papel muy importante. El concepto ceremonial puede significar cosas muy diferentes para las diferentes culturas. No significa lo mismo y su carácter espiritual se manifiesta de una manera muy distinta para un hindú, celta, cristiano ó para un maya. Si lo pensamos un poco ni siquiera para un cristiano de la Edad Media el ambiente ceremonial es el mismo que para el cristianos del renacimiento, barroco ni mucho menos del siglo XX ó siglo XXI.

El resultado fue muy satisfactorio enfocándolo al público objetivo que tiene un gusto por lo estético occidental, pero al mismo tiempo puede apreciar los detalles de una cultura maya ancestral por sus detalles de los sonidos de barro de ocarinas, trompetas de madera, caracolas, palo de lluvia y tambores étnicos.

Friso:

Cuando un arqueólogo importante da sus opiniones en sitios arqueológicos como "El Mirador" y muestra la importancia del quetzal en un friso ancestral recién descubierto es necesario ambientar lo trascendente de tal descubrimiento y lo magnífico de tal símbolo de esa deidad maya antigua. Para lo cual también fue necesario realizar varias pruebas y adaptaciones mezclando sonidos sutiles de la cultura maya con sonidos majestuosos occidentales.

Teotihuacán:

La información acerca del quetzal no se circunscribe únicamente al territorio de Guatemala, sino que abarca varios de los países vecinos y sus culturas ancestrales, las cuales tienen relación y aportan al entendimiento de la importancia de esta ave en la vida de los habitantes de esta región centroamericana. Es por eso que se realizaron viajes y entrevistas en México con especialistas en la materia. Para la ambientación era importante darle un ambiente no sólo ceremonial y grandioso sino también misterioso. Por eso en estas piezas predominan las trompetas de caracol y madera, las cuales fueron además transportadas en su afinación para darles una sonoridad mas baja y profunda y acentuadas con efectos de "delay" y reverberación. También se usaron percusiones de timbales y detalles muy sutiles de guitarra acústica.

Iniciando revisión de Documental para grabaciones.

- **Sábado 29 septiembre a 6 octubre 2018**
- Grabaciones en estudio
- Quetzal, Mesoamérica, Final

Quetzal:

Para la sección donde la pareja de quetzales están en el bosque cuidando a sus dos crías, la música debía reflejar la dulzura y la frescura de la naturaleza. Se hicieron varias propuestas, algunas con guitarra acústica, otras con violines y grupos de cuerdas. *Al final sólo hay detalles en momentos muy puntuales y se dejó mucho el puro sonido del bosque como ambiente natural.*

Mesoamérica:

Mesoamérica es una sección donde la música es muy nostálgica con una base de orquesta de cuerdas con apariciones de trombones y cornos y efectos con flautas de barro. Es una sección de transición. Se grabó con samplers orquestales y sonidos naturales de ocarinas de barro en el estudio.

Final:

Se hicieron varias propuestas para la música del final de la documental, algunas tratando de darle una sensación de grandeza, otras sublimes y otras más delicadas tratando de respetar el sonido de la naturaleza, con diferentes instrumentos y diferentes *intensiones*.

Coordinación:

Se realizaron varias sesiones para coordinar artísticamente y supervisar los clips musicales y edición. Hubo varios cambios sobre todo por el cambio en el guion y por el cambio de la edición. *Hubo que rehacer muchas secciones por completo y eliminar también varias secciones.*

México:

Se grabó otra sección a la que denominamos “México” donde se incorporaron trompetas mayas y caracolas mezcladas con sonido orquestales especialmente de trombones bajos y profundos para darle misticismo, suspenso y dinámica.

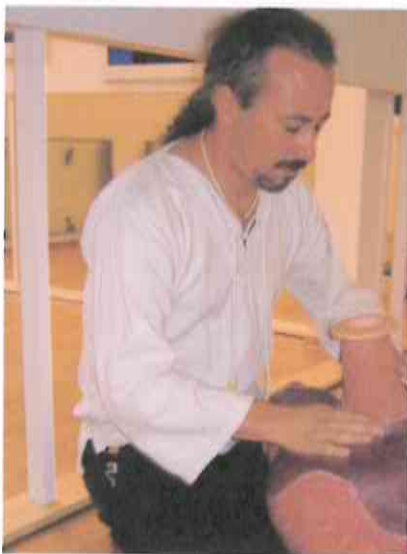
Revisión y Coordinación:

Se revisó nuevamente la música de toda la película, se cambiaron varias secciones por adaptación de guion y para adaptar mejor el sentimiento de la música a las secciones que correspondían. El ritmo, la dinámica, la velocidad de los cortes en edición *afectan mucho la musicalización y es necesario adaptarla* constantemente, incluso a veces rehacerla totalmente.

Coordinación y Supervisión:

Se grabó una sección maya de una Danza Folclórica con flautas y tambores.

Esta sección, a diferencia de muchas anteriores sí debería ser totalmente folclórica porque en las escenas se ve una danza del quetzal de una cultura mexicana. Los instrumentos en este caso sí son *tambor folclórico y flauta de madera* más percusiones.

iniciando grabaciones con instrumentos.

Domingo 07 octubre a 13 octubre 2018

- Reunión de trabajo
- Javier Canella
- Ranferí Aguilar
- Nueva versión de la película a raíz de reunión con Chris Kumerfeldt

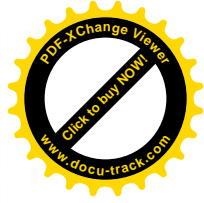
implementación de nuevos instrumentos al sonido.

Domingo 14 de octubre a 19 octubre 2018

- Grabaciones en estudio
- Ranferí Aguilar
- Sección Maya, Teotihuacán, Danza Folclórica, flautas y tambores.

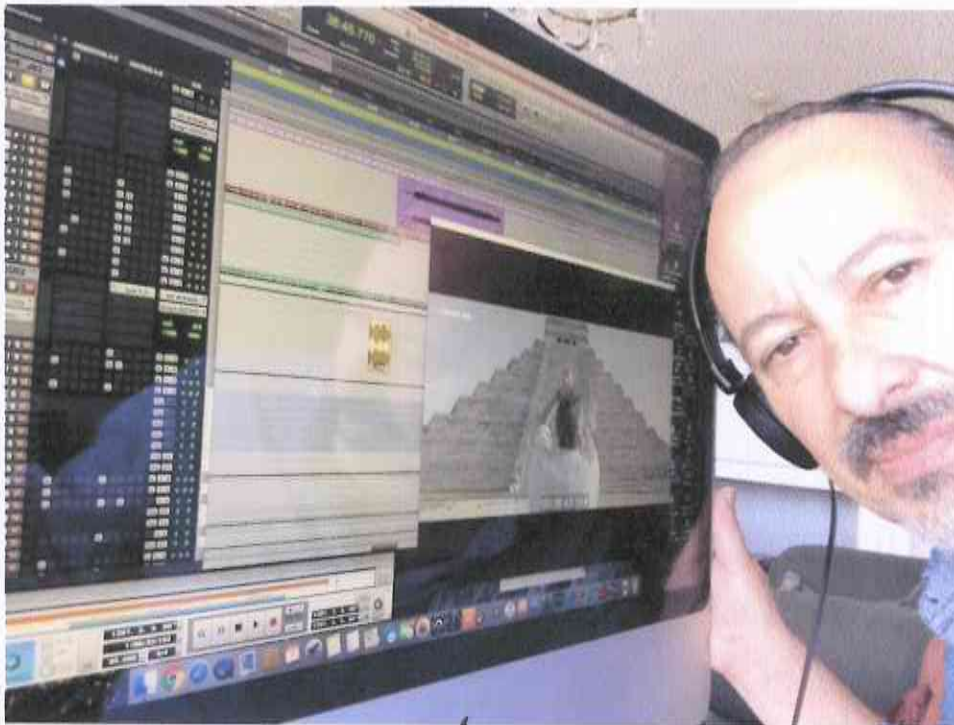

Grabando sonidos con instrumentos.

Domingo 21 octubre de 2018 a miércoles 31 octubre 2018

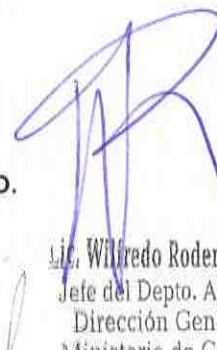
- Grabaciones en estudio
- Ranferí Aguilar
- Abundancia y Ceremonia, México, Teotihuacán, Penacho, Mensaje Final

Iniciando el proceso de introducción de sonidos a Largometraje

José Mariano López Herrarte Bruni

Vo. Bo.

Lic. Wilfredo Roderico González Gaitán
Jefe del Depto. Apoyo a la Creación
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Vo. Bo.
Lic. Edgar Dagoberto Buitrago Pérez
Director General
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes