

“Escribir sobre la relación entre la música y el teatro es una tarea ambiciosa, y pocos se atreven a abordar un tema tan vasto y multifacético. En este libro, *El Sonido de la Escena*, Carlo Constantini se embarca en un viaje profundo y detallado para explorar cómo la música puede enriquecer la narrativa teatral, convirtiéndose en un actor invisible pero esencial en la creación de una experiencia escénica completa.

Desde la primera página, el autor demuestra su pasión y dedicación al arte de componer para el medio teatral. Su experiencia como compositor se refleja en cada capítulo, donde ofrece una serie de herramientas y reflexiones que, sin duda, serán de gran utilidad para aquellos que buscan adentrarse en el fascinante mundo de la música para la escena. Por otra parte, Constantini no se limita a un solo aspecto de la creación musical, sino que abarca desde la comprensión de la narrativa y la estructura de una obra, hasta la compleja tarea de traducir emociones y sentimientos en sonidos que complementen y enriquezcan la acción en escena.

Uno de los puntos más interesantes del libro es su enfoque en la relación entre la música y los personajes. Constantini nos invita a considerar cómo la música puede acompañar a los actores en su proceso interpretativo, subrayando sus emociones y apoyando la construcción de sus identidades escénicas. Esta perspectiva puede abrir nuevas posibilidades creativas para compositores y directores, que buscan una integración más profunda y significativa entre la música y la actuación.”

-José Nieto
Compositor

Este Libro fue realizado gracias al apoyo del programa Becas de repatriación de talento 2023 por parte de:

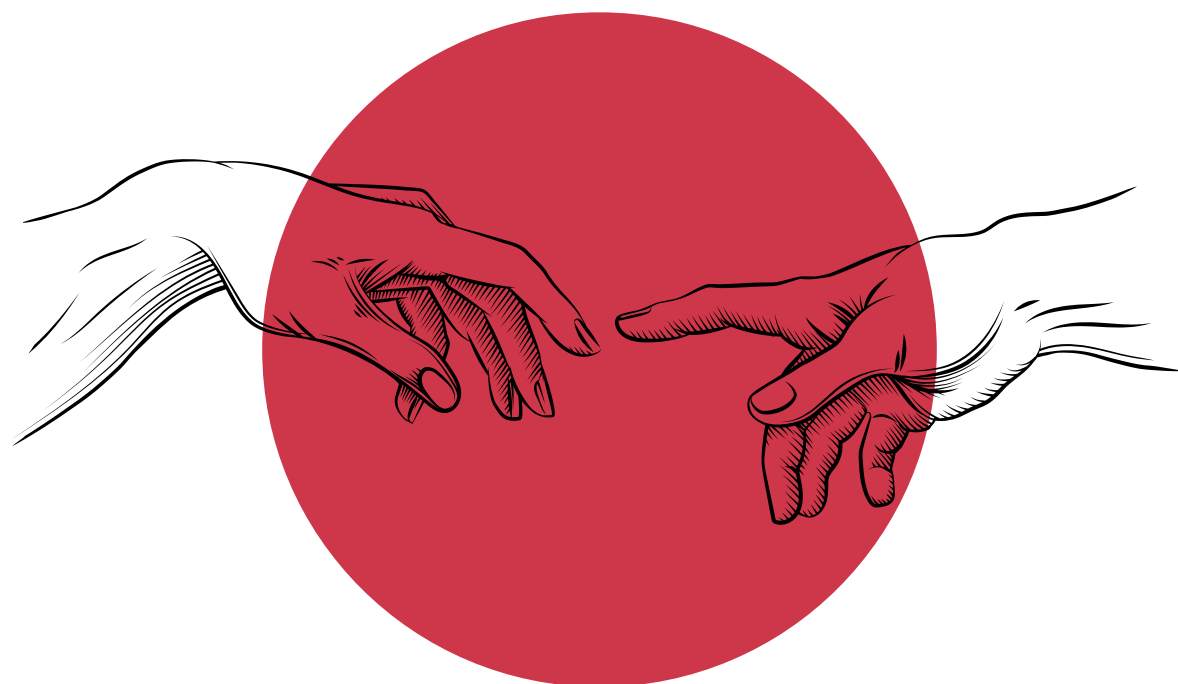
WWW.CARLOCONSTANTINI.COM

EL SONIDO DE LA ESCENA UN ACTOR INVISIBLE CARLO CONSTANTINI

EL SONIDO DE LA ESCENA

UN ACTOR INVISIBLE

Una guía para la musicalización escénica y visual

Para músicos, compositores, directores de escena, productores, actores, coreógrafos y todo aquel interesado en expresar sus ideas escénicas y audiovisuales en música.

CARLO CONSTANTINI

CARLO CONSTANTINI

EL SONIDO DE LA ESCENA

El Sonido de la Escena

©Carlo Constantini

Primera edición, Barcelona, 2024

Todos los derechos reservados.

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio o procedimiento sin la debida autorización expresa o escrita del titular del copyright.

Número de Registro: 03-2024-101014063500-01

ISBN:9798345499146

Diseño de portada: Carlo Constantini

Gráficos y fotografías: Carlo Constantini

Corrección: Aída Jiménez y Daniel Constantini

Diseño y maquetación: Aída Jiménez

compositor@carloconstantini.com

www.carloconstantini.com

TABLA DE CONTENIDO

Simbología.....	11
Prólogo	13
Introducción	17
La música para la escena.....	21
I. ENTENDAMOS DE NARRATIVA.....	25
Estructura y composición de una historia	27
El camino del héroe	30
Estructura narrativa lineal	34
Estructura no lineal	34
Estructuras musicales.....	37
Forma Binaria.....	37
Forma ternaria.....	38
Texto, Contexto y Subtexto.....	45
Texto.....	45
Contexto.....	45
Subtexto.....	46
¿Estructura dentro de la estructura?.....	49
Acto	49
Cuadro	50
Escena	50
Secuencia	51
Conceptos cinematográficos para la narrativa.....	55
Encuadre.....	55
Ángulos.....	61
Puntos de vista.....	63
Movimientos.....	63
Partes.....	64
Escena	64
Toma	64
Secuencia	65
Plano secuencia.....	65
¿Dramaturgia sonora?	67
Variaciones del motivo	81
Por repetición.....	81
Por expansión (o aumentación).....	82
Por reducción (o Disminución)	83
Por desplazamiento rítmico	83
Por sustracción	84
Por fragmentación	84
Por variación rítmica	85
Por adaptación armónica	85

Por secuencia melódica.....	86
Por extensión	87
Por transposición	87
En espejo	87
Por permutación	88
Por movimiento contrario	89
Estructura de un tema musical.....	90
Elementos de la música	95
Elementos de la música.....	95
Elementos del sonido.....	96
Funciones de la música	99
Física.....	99
Psicológica.....	101
Técnica.....	103
Por su comunicación.....	104
Por su origen.....	104
Por su aplicación.....	105
Por su vinculación.....	108
Estructura musical general.....	111
Derivaciones	113
¿Qué es la Elipsis?	115
Elipsis Temporales y Expresivas.....	117
Elipsis por Estructura	117
Elipsis de Contenido	117
Cambio de Sonido Diegético.....	117
La escenofía...¿qué?.....	121

II. ENTENDAMOS DE INTERPRETACIÓN 127

Diferencia entre emoción y sentimiento.....	129
Emoción	129
Las características de las emociones	130
Miedo	133
Enojo.....	133
Disgusto.....	134
Tristeza	134
Gozo.....	135
Sentimientos	135
La música y su expresión	141
Carácter de las tonalidades	146
Jónico.....	148
Dórico	149
Frigio	150
Lidio.....	150
Mixolidio	151
Eólico	151
Locrio	151
Sobre los actores y la interpretación.....	155
El Inocente.....	157
El amigo.....	157
El héroe.....	157

El cuidador	158
El explorador	158
El rebelde	159
El amante	159
El creador	159
El bufón	160
El sabio	160
El mago	161
El gobernante	161
Arlequín	164
Pantaleón	164
Colombina	164
Doctor	164
Brighella	165
Capitán	165
Columbino	165
Zanni	165
Cariblanco	166
Augusto	166
Contra Augusto	167
Controlador	168
Perdedor	168
Bitch	168
Neurótico Emocional	169
Neurótico Intelectual	169
Loco	169
Sarcástico	169
Tonto	169
Godlike	170
Personajes bidimensionales y tridimensionales	170
Triada de la triada	171

III. LA IMAGEN, EL SÍMBOLO Y EL COLOR..... 173

Composición visual	175
Regla de los tercios	175
Centro de interés.....	176
Equilibrio	178
Jerarquía visual.....	179
Líneas y formas.....	180
Repetición y patrones	181
Proporciones y escala.....	182
Color y contraste	183
Símbolos.....	187
Hermenéutica.....	187
Símbolo	188
Códigos de la imagen	188
Los Códigos en la Música.....	189
Conceptos Importantes en la composición y musicalización	190
Símbolos y subtextos	190
Códigos socioculturales en la música	190
Evitar los clichés	191
Ejemplos aplicados	191

Leitmotiv en el cine	191
Uso de instrumentación para caracterización.....	191
Exploración de texturas musicales.....	191
El Color y el Sonido	193
IV. HERRAMIENTAS COMPOSITIVAS	207
Tónica:	210
Subdominante:	210
Grados Tonales:	211
Grados Modales:	211
Análisis de las tríadas:	211
Los ejes de Bartok	212
Modulación por 3ras.....	218
Armonía negativa	219
V. CÓMO ABORDAR UN TRABAJO	223
Pre-Producción	225
Análisis para la Imagen.....	226
Charlas con el director	226
Para la Escena.....	228
Definir el Color	229
Definir dónde, cuándo y cómo entra la música.....	230
Sincronización en Teatro	231
Cuidar las salidas de la música.....	232
Organización y configuración en cine	232
Trabajar en una sola sesión vs. varias sesiones por bloques.....	233
Trabajar en una sola sesión.....	233
Trabajar en varias sesiones por bloques	233
Configuración de la Sesión en el DAW	234
Herramientas Necesarias.....	234
El tiempo	234
Importancia del Tiempo en Cine	235
Sincronización con hit points.....	235
Toma de decisiones	235
Posicionamiento del inicio de la música en el compás	236
Medición del tiempo y compás.....	236
Grabación en estudio	236
Flexibilidad y ajustes	237
Producción	239
Experimentación con el ritmo y definición del tiempo	239
Traducción del ritmo visual en BPM.....	239
Uso del timeline para sincronización.....	239
Variaciones en el tiempo y compás	240
Consideraciones para la Grabación con Músicos.....	240
Composición y orquestación	240
Opciones de composición y creación del score	240
Producción MIDI sin músicos reales	240
Post-Producción	249
Danza.....	251
Ejemplo de micro y macro jo-ha-kyu.....	254
Bibliografía	259

PRÓLOGO

Escribir sobre la relación entre la música y el teatro es una tarea ambiciosa, y pocos se atreven a abordar un tema tan vasto y multifacético. En este libro, *El Sonido de la Escena*, Carlo Constantini se embarca en un viaje profundo y detallado para explorar cómo la música puede enriquecer la narrativa teatral, convirtiéndose en un actor invisible pero esencial en la creación de una experiencia escénica completa.

Desde la primera página, el autor demuestra su pasión y dedicación al arte de componer para el medio teatral. Su experiencia como compositor se refleja en cada capítulo, donde ofrece una serie de herramientas y reflexiones que, sin duda, serán de gran utilidad para aquellos que buscan adentrarse en el fascinante mundo de la música para la escena.

Por otra parte, Constantini no se limita a un solo aspecto de la creación musical, sino que abarca desde la comprensión de la narrativa y la estructura de una obra, hasta la compleja tarea de traducir emociones y sentimientos en sonidos que complementen y enriquezcan la acción en escena.

Uno de los puntos más interesantes del libro es su enfoque en la relación entre la música y los personajes. Constantini nos invita a considerar cómo la música puede acompañar a los actores en su proceso interpretativo, subrayando sus emociones y apoyando la construcción de sus identidades escénicas. Esta perspectiva puede abrir nuevas posibilidades creativas para compositores y directores, que buscan una integración más profunda y significativa entre la música

José Nieto

y la actuación.

Además, el libro ofrece un amplio abanico de conceptos cinematográficos aplicados al teatro, algo que resulta particularmente interesante para quienes trabajan en la interacción de estos dos medios. Constantini logra ilustrar cómo las técnicas visuales y sonoras del cine pueden adaptarse al contexto teatral, creando una sinergia que puede potenciar el impacto de una obra.

Aunque el enfoque técnico del autor pueda parecer, en ocasiones, excesivamente directo, no cabe duda de que su intención es proporcionar una base de conocimientos útiles destinada a aquellos que se inician en esta disciplina. Las explicaciones sobre los intervalos, tonos y modos, por ejemplo, son claras y accesibles, lo que supone para los lectores menos experimentados un punto de partida a la hora de explorar la complejidad emocional que la música puede aportar a una obra teatral.

Prólogo
14

Por último, es importante destacar el enfoque práctico del libro, que incluye ejercicios y ejemplos que invitan al lector a poner en práctica las teorías y técnicas expuestas. Estos recursos convierten al libro en una guía activa para el aprendizaje y la experimentación.

En definitiva, *El Sonido de la Escena* es una valiosa contribución para el estudio de la música en el teatro. Carlo Constantini nos ofrece una obra generosa en contenido, que sin duda enriquecerá el conocimiento de todos aquellos que buscan explorar el poder de la música en la creación escénica. Este libro invita a sus lectores a meditar y a experimentar, estableciendo un diálogo constante entre la teoría y la práctica.

JOSÉ NIETO

INTRODUCCIÓN

Este pequeño libro pretende, desde mi experiencia como musicalizador teatral y escenófonista, compartir las reflexiones y herramientas que me han sido útiles a lo largo de estos años. Al iniciar mi propio camino, me encontré con un vacío respecto a la reflexión y el estudio de la música para teatro. He leído varias notas, artículos e incluso algunos ensayos, pero aún así, siempre he pensado que sería bueno tener una guía con los elementos que a mí me hubiera gustado encontrar cuando iniciaba como musicalizador, y que fui descubriendo a lo largo de los años y la práctica. En estos tiempos se ha avanzado en lo que respecta al estudio de la música para medios audiovisuales y escénicos, aunque aún no exista propiamente una carrera especializada en ello (en México), sino solamente cursos o diplomados con ese fin. Sobre todo para medios audiovisuales, quedando la música para teatro muy abandonada en este aspecto.

Gracias a la beca que obtuve en 2023 por parte de la fundación University of Guadalajara en Estados Unidos y la fundación Legado Grodman, tuve la oportunidad y el apoyo para estudiar mi maestría en composición aplicada a medios audiovisuales y escénicos. Esto me permitió unir mi experiencia profesional con la de excelentes maestros que, de la misma manera, han dedicado su vida a esta rama de la

creación musical al servicio de la escena y la imagen. Ciertamente, esto fue un punto de partida para decidirme a escribir este texto.

Al estudiar esta maestría, pude reafirmar, afinar, aprender y fusionar mi experiencia con lo aprendido clase a clase. Por lo tanto, en este libro agregaré aspectos que me parece importante compartir en pro de una mejor profesionalización de esta rama de la creación musical.

Nací en una familia que dedica su vida al arte teatral. Mi padre es maestro y director de teatro, dramaturgo y un excelente formador de actores, mi hermana es actriz y productora teatral, además de maestra y directora, mi madre ejerció durante mucho tiempo como actriz y siempre ha sido una aguda crítica de la escena. Todo esto me proporcionó conocimientos al presenciar desde niño clases de teatro, después me encontré especializándome en la improvisación teatral con Omar Argentino, de quien aprendí mucho y me enamoré de esta técnica. Gracias a ello y a mis estudios formales como músico, surgió esta irremediable aventura de ser musicalizador para la escena.

Con el paso de los años y la experiencia con una variedad de directores de escena, pude experimentar procesos, tan distintos pero que contenían en su totalidad ciertos elementos que son la constante para abordar el trabajo de musicalización.

Durante este tiempo, pude establecer concretamente una ruta para abordar la música de un montaje, ya sea escénico o audiovisual, y ahora decido plasmarlas en esta guía que pretende ayudar a los musicalizadores o a los futuros musicalizadores, que buscan por deseo, porque no había otra opción, por ganas, por curiosidad o por azar, o aquellos que de pronto han sido invitados por primera vez a musicalizar una puesta en escena. También este libro busca no solo llegar a músicos, sino que, a su vez, sea un libro de referencia y estudio para directores y productores de escena, actores,

coreógrafos y bailarines, con la intención de desarrollar un lenguaje afín para el trabajo entre estos y el compositor.

En este texto no solo trataremos temas meramente musicales, ya que en gran parte está conformado por la comprensión de elementos que nos llevarán a entender las estructuras narrativas, el proceso creativo de personajes y conceptos del teatro y el cine. Esto permitirá al compositor acercarse a otras disciplinas artísticas y tener el conocimiento necesario de estas áreas para componer para la imagen y la escena, lo cual difiere mucho del trabajo habitual del músico y el compositor.

Entiéndase que este humilde texto no es un manual con pasos a seguir ni fórmulas, aunque pueda parecerlo; cada uno forjará sus propias conclusiones y maneras de realizar su proceso creativo. Cada montaje es único, lo que nos llevará por un camino increíblemente hermoso, lleno de creación y procesos que no se repetirán, aún cuando se musicalice un mismo texto con dos directores distintos, el proceso y el resultado serán diferentes.

Nuestro objetivo, es convertir siempre a la música en ese actor invisible que se sube al escenario incluso antes de abrir el telón. Este actor invisible no trabaja para el consciente, para lo visible, para lo tangible, sino para lo subconsciente, lo invisible, lo intangible. Aun así, nos permite ver lo que no puede verse y nos invita con la imaginación a crear lo que necesita la escena para completar el todo en una obra, una película, una danza. Se siente y se muestra en las sensaciones y emociones de un espectador en busca de una experiencia teatral, que en su plenitud le permita salir del teatro de una manera diferente a como entró. Un actor invisible que mueve hilos que no se ven y que invoca a mover las almas de los asistentes con la melodía, el ritmo, el timbre, la armonía y con la característica de ser invisible, pero nunca ausente.

Carlo Constantini

Este libro irá explicando cada tema y contendrá ejercicios que te permitirán desarrollar la sensibilidad, pulir tu capacidad de análisis y observación para una mejor ejecución. Encontrarás íconos que indicarán que hay videos con ejemplos, archivos de audio, imágenes y material necesario para las prácticas y el estudio.

Este libro puede ser solo un punto de partida para que tú, en tu propia búsqueda y formación, profundices más en ciertos temas. Puede parecer obvio, pero no está de más explicarlo.

LA MÚSICA PARA LA ESCENA

La música para la escena cumple una función vital al crear un vínculo en dos planos: uno consciente para el espectador y otro subconsciente. Esto ocurre a través del uso y las formas en que se puede emplear la música dentro de una narrativa, ya sea visual o escénica, incluso en sus diferencias, particularidades y necesidades muy específicas.

La música tiene la capacidad de potenciar lo que sucede, lo que vemos e incluso lo que no se ve. Nos permite conectar con los personajes y la trama, genera estructura, da forma y tono, asienta el género, acompaña y contrasta. Nos anuncia, nos avisa, previene o nos sorprende; nos engaña y nos conmueve. Tiene la capacidad de describir un lugar, un espacio, de transportarnos a cualquier parte del mundo y en cualquier época de la historia. Nos proporciona signos, claves, nos da rumbo o nos pierde a propósito. La música se convierte en lo que yo llamo: un actor invisible, con la capacidad de mover las emociones del espectador sin una sola palabra, que puede infundir el mayor terror o hacernos sentir el más tierno amor. Este actor trabaja en una capa interna del espectador, de manera subconsciente, ya que muchas veces está tan inmerso que creemos que la realidad

de esa ficción es tan real que la misma música forma parte de ese mundo. Entonces, creemos que no la escuchamos, pero está allí, trabajando desde lo más interno de nosotros e interpretando esa realidad visual o escénica para que la experiencia donde se une la imagen y el sonido sea algo que nos permita salir de nuestra realidad para adentrarnos en otra.

Este libro está pensado para compartir información, conocimiento y mi experiencia a lo largo de mis años como musicalizador, veinte para ser exactos en 2024. Los temas que expongo aquí tienen que ver, por un lado, con mi formación y trabajo profesional en la música como intérprete, compositor, musicalizador, escenógrafo, director musical, docente, y productor, así como mi formación y trabajo profesional en el área de las artes escénicas, tanto como actor, improvisador, director de escena y docente. Son temas que abarcan estas dos partes y que me han sido útiles para entender la escena y la imagen, permitiéndome, sobre todo, analizar y desarrollar una sensibilidad para expresar en música lo que necesita la escena.

Estos temas están conformados en cinco partes. El primer capítulo se enfoca en exponer la importancia de entender la narrativa, las estructuras y las formas que el teatro y los medios audiovisuales utilizan para narrar y desarrollar una historia en el escenario o la pantalla. Esta parte está acompañada de cómo se estructura la música y cómo puede funcionar en pro de la narrativa, utilizando estructuras que cumplen distintas funciones para la expresión precisa de lo que se quiere decir y mostrar, creando una narrativa musical.

El segundo capítulo aborda los elementos y temas que considero importantes para comprender sobre la creación de personajes, arquetipos, conocer cómo funcionan las emociones y los sentimientos y cómo estos tienen referencia en la música a través de sus modos, tonalidades e intervalos.

Esto nos permite entender qué debemos observar y reconocer en la escena para fortalecer el plano emocional.

El tercer capítulo se dedica a entender la relación de los símbolos, la luz y el color con la música y cómo estos son fundamentales para generar cohesión con la imagen y la escena.

El cuarto capítulo se centra en explicar brevemente y de manera sintetizada algunas herramientas compositivas muy usuales en la música para cine. Estas herramientas son fundamentales y muy útiles, aunque curiosamente no se enseñan mucho en clases de composición en un conservatorio.

El quinto capítulo aborda elementos a tener en cuenta en un proceso de creación para cine y teatro. Aquí doy elementos a observar en la pre-producción, la producción y la postproducción. Esta parte está pensada para orientar y sugerir procesos que facilitarán el trabajo a la hora de abordar una producción.

Carlo Constantini nació en Guadalajara, Jalisco, en 1983. Es egresado de la licenciatura como concertista en guitarra clásica del departamento de música de la Universidad de Guadalajara.

Ha realizado la musicalización y escenofonía para más de 26 montajes escénicos profesionales y compuesto música para cortometraje, animación, aplicaciones, cuentos digitales, danza, radio y performance.

En 2008 participa en el diplomado de *Talleres de investigación permanente en el trabajo integral del actor*, a la par dirige y entrena un equipo de actores en la Improvisación escénica y crea *IMPROperio Filmatozoide*.

En 2014 estrena un tríptico para orquesta soprano y cantante de rock para la inauguración de FESTA 2014 en el teatro Degollado.

Así mismo tiene su proyecto musical personal, su tema *Ni muy amigo ni muy desconocido* se encuentra en el capítulo 6 de la temporada 1 de la serie *Club de cuervos* de Netflix.

En 2016 ganó el premio como la mejor música original para la puesta en escena *El amor de las Luciérnagas* en la MET, Muestra estatal de teatro de Jalisco.

En 2023 se estrena el concierto *El tiempo detenido* por encargo del consulado de México en Barcelona para con-

memorar los 45 años del restablecimiento de las relaciones internacionales entre México y España, ese mismo año resulta ganador del primer lugar en composición de aria en el festival internacional de ópera mexicana, con su aria *Un juego*.

Ha tomado distintos diplomados y masterclass con músicos como Manuel Barrueco, Mauricio Díaz Álvarez, Enrique Neri, David Mosqueda, Joel Juan Qui, William Kanengiser, Eugénio Toussaint, José Nieto, por nombrar algunos. Ha sido solista en la orquesta sinfónica de Jalisco y la orquesta de cuerdas Higinio Ruvalcaba.

Ha obtenido distintas becas tales como Fonca, PECDA, CECA con las cuales ha realizado distintos proyectos artísticos. También resultó beneficiario de la beca *Legado Grodman* y *Foundation university of Guadalajara* con la que estudió su maestría en composición aplicada a medios audiovisuales y escénicos en el conservatorio de Liceu en Barcelona, España 2023. En el mismo año recibe la beca de repatriación de talento para la realización del libro *El sonido de la escena* libro para el estudio de la música para teatro, cine y danza, plasmando sus veinte años haciendo música para la escena.

*El sonido de la escena se terminó de
editar en Barcelona 2024*

