

Trabajo de Fin de Grado

Grado en Comunicación Audiovisual

Bandas musicales y sus repercusiones sociales en San Fernando (Cádiz)

Curso académico 2014 / 2015

(CONVOCATORIA DE JUNIO)

Autora: Elena Gil Escudier

Índice

1. Introducción	1
2. Preproducción	1
a) Desarrollo del proyecto	1
b) Sinopsis	2
c) Documentación	2
d) Guion literario	4
e) Localizaciones	5
f) Guion técnico	6
g) Plan de rodaje	6
h) Cesión de derechos	6
3. Producción	7
a) Trabajo de cámara	7
b) Registro sonoro	7
c) Música	8
4. Postproducción	8
a) Montaje	8
b) Registro de la locución	8
c) Postproducción de audio	9
Bibliografía	11

Anexo

1. Introducción:

La idea de reflejar la realidad social tanto de las bandas y agrupaciones como del conservatorio en San Fernando surge de mi propia experiencia como músico. A lo largo de mi vida he estudiado en el conservatorio y he formado parte de diversas bandas de música en esta ciudad, y con el paso de los años me he dado cuenta de que el mundo de la música es algo totalmente ajeno a quien no pertenece a él. La mayoría de personas no tienen conocimientos sobre música, apenas saben el funcionamiento de estas formaciones o de cómo se desarrolla la enseñanza de la música de forma profesional. Por ello, me he sentido en la obligación a nivel personal y profesional de mostrar al mundo una aproximación de este maravilloso universo que nos rodea.

Con este documental se busca que cualquier persona, aficionada o no a la música, conozca de primera mano algunas de las bandas y agrupaciones más representativas de la ciudad, su funcionamiento, su labor y su influencia en la vida de los propios músicos. También, que sean conscientes del importantísimo trabajo que realiza el conservatorio a la hora de formar a jóvenes músicos y cómo es de importante aprender este arte para ellos. La intención es dar al espectador todos los datos posibles para que genere una opinión y tenga unos conocimientos básicos sobre este mundo tan complejo y rico. De este modo, el tema tratado se hace de forma clara y comprensible para que todo el mundo lo entienda, aportando información poco conocida para el público en general.¹

2. Preproducción:

a) Desarrollo del proyecto:

Al comenzar este último curso de grado tenía claro que quería que mi trabajo final fuese algo representativo tanto para mí, como de mi vida y que a su vez mostrara mis capacidades adquiridas durante estos años. La música representa para mí uno de los principales motores por los que estudié este grado y me pareció que no existía mejor temática para mi trabajo final.

Tras la asignación del tutor para el Trabajo Fin de Grado, me puse en contacto con él y entre los dos encauzamos ésta temática no sólo desde un punto de vista técnico o académico, sino también desde un punto de vista social, ya que la música no se basa exclusivamente en el funcionamiento de un instrumento o técnicas compositivas porque

¹ LEÓN, Bienvenido. *Dirección de documentales para televisión. Guion, producción y realización*. Ediciones Universidad de Navarra. Navarra. 2009, p.18.

para que haya música se necesitan personas. Personas que doten de sentimiento las partituras y den vida a los instrumentos.

b) Sinopsis:

San Fernando es una ciudad donde la música es un arte que está presente a diario. Encontramos diferentes tipos de formaciones musicales y también un conservatorio de música en una población inferior a los cien mil habitantes. ¿Cómo funcionan éstas formaciones musicales? ¿Cómo se enseña música? Y lo más importante ¿cómo afecta a los músicos su implicación en ella?

c) Documentación:

Cuando decidimos la temática del trabajo nos pusimos en contacto con todas y cada una de las bandas de música, agrupaciones musicales y bandas de cornetas y tambores que existen en San Fernando. Después de casi un mes de e-mails, llamadas y visitas a diferentes locales de ensayo, solo cuatro de las ocho formaciones que existen en la ciudad accedieron a colaborar en este proyecto. Nos encontrábamos ante una época difícil para las formaciones musicales debido a la proximidad de la Semana Santa y la afluencia de conciertos y actuaciones, por lo que fue extremadamente difícil concertar con cada una de ellas los días para realizar el trabajo.

El dato positivo es que contamos con la colaboración de los cuatro tipos diferentes de formaciones musicales que existen en la ciudad: la Banda Sinfónica Municipal de San Fernando, la Banda de Música de la Asociación Cultural Musical San José Artesano, la Agrupación Musical Isla de León y la Banda de Cornetas y Tambores Jesús Despojado. Estas cuatro formaciones de estilos tan diferentes daban una muestra amplia y variada de todos los datos que se querían conseguir con este proyecto. Más adelante se consiguió la colaboración del Conservatorio de Música Chelista Ruiz Casaux completando así el elenco musical que formaría parte de este documental.

La fase de documentación comenzó con una entrevista en profundidad con cada director de cada formación musical, a excepción de la Banda Sinfónica Municipal de San Fernando que cuenta con su propio responsable de comunicación que estuvo al frente de todas las gestiones y colaboró abiertamente en la entrevista. A su vez, el conservatorio de música nos facilitó una entrevista con su directora y charlas con algunos profesores para

tener una visión general del tema a tratar. Estas entrevistas buscaban, además de ser un aporte audiovisual, recabar información que ayudara en la elaboración de unas encuestas.

El modelo de entrevista elegido fue el de entrevista estandarizada abierta, es decir, un listado de preguntas ordenadas y redactadas por igual para todos los entrevistados pero de libre respuesta. Este modelo está considerado dentro del tipo de entrevistas cualitativa aunque también posee características de las entrevistas cuantitativas. El estilo abierto de esta técnica permite la obtención de gran riqueza de información así como facilita la comprensión y ofrece contraste a los resultados obtenidos mediante las encuestas.²

Posteriormente, y para obtener datos de los propios músicos, se realizaron dichas encuestas, ya que de éste modo contaríamos con un proceso estandarizado de una muestra amplia de sujetos y obtendríamos tanto aspectos objetivos como subjetivos. Estas encuestas proporcionaron una información variada de calidad ayudando a la identificación de los conceptos teóricos y colaborando en la consolidación de la hipótesis, así como favorecer el trabajo de campo.³

El modelo de encuesta elegido es el modelo de encuesta autoadministrada porque son los propios encuestados quienes leen y rellenan el cuestionario, sin la necesidad de un entrevistador. El motivo de la elección de este modelo es debido a que se querían conseguir datos objetivos y subjetivos de los sujetos encuestados. Además, este modelo, transmite un sentimiento de mayor privacidad y anonimato favoreciendo, de esta forma, los resultados obtenidos. Uno de los inconvenientes que presenta éste modelo es que es más vulnerable a errores de no respuesta.⁴

Las preguntas formuladas se adecuan a la consecución de los objetivos propuestos y son breves y fáciles de comprender, evitando un vocabulario complejo o conceptos abstractos, debido a que gran parte de los encuestados serían menores de edad. Además, se ha tratado de que las preguntas sean lo más objetivas posibles para evitar influenciar las respuestas de los encuestados.

Aunque el modelo elegido fuera el de encuesta autoadministrada, se han elaborado dos tipos diferentes: el primero de respuestas abiertas y el segundo de

² VALLES, Miguel S. *Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional*. Editorial Síntesis S. A. Madrid. 2009. p. 180 – 203.

³ CEA D'ANCONA, Mª Ángeles. *Métodos de encuesta. Teoría y práctica, errores y mejora*. Editorial Síntesis S.A. Madrid. 2004, p. 28 – 32.

⁴ Ver Cea D'Ancona, *Métodos de encuesta*. p. 80 – 83.

respuestas cerradas. Esto se debe a que los alumnos del conservatorio tienen una edad de entre siete y doce años y podría ser complicado para ellos responder a las preguntas de la encuesta abierta. Se elaboró, a su vez, un tercer modelo de encuesta que combina ambos tipos (respuesta abierta y respuesta cerrada) para obtener datos sobre la formación académica y vida personal de los directores de las diferentes formaciones musicales.

Las encuestas con respuesta abierta son más fáciles de elaborar, ocupan menos espacio y permite a los encuestados responder con sus propias palabras, pero son más difíciles de registrar. Por ello, tras finalizar el trabajo de campo había que codificar las respuestas abiertas, donde se buscarían términos comunes que permitan la creación de categorías. Uno de los inconvenientes de la elección de encuestas con respuesta abierta es que está más expuesta a errores de registro así como a que los encuestados puedan dar respuestas irrelevantes.⁵

Las preguntas cerradas, en cambio, contemplan una opción de no respuesta para evitar las respuestas irrelevantes. Las ventajas que ofrece este tipo de respuesta es que se contestan de forma rápida y requieren menos esfuerzo por parte del encuestado, siendo idóneas para las edades de los alumnos del conservatorio. Además, son más cómodas a la hora de su registro y permiten centrar las respuestas de los encuestados.⁶

Tras la obtención de las encuestas, se pasó a su recuento y obtención de datos en forma de porcentajes que finalmente dotarían al proyecto de toda la información necesaria para la realización del documental. A este respecto, se separaron las encuestas en: encuestas de las formaciones musicales y encuestas del conservatorio. A su vez, cada tipo de encuesta se separó en: totales, sexo femenino, sexo masculino y edades (menores de dieciocho años, jóvenes de hasta treinta años, mayores de treinta años). En el caso de las encuestas del conservatorio no se separó por edad debido a que el margen era muy pequeño.

d) Guion literario:

Este documental, al reflejar una realidad que la mayoría del público desconoce, pretende contarla de forma que los espectadores puedan asimilarla y a buen ritmo para

⁵ CEA D'ANCONA, Mª Ángeles. *Métodos de encuesta. Teoría y práctica, errores y mejora*. Editorial Síntesis S.A. Madrid. 2004, p. 242 – 245.

⁶ Ver Cea D'Ancona, *Métodos de encuesta*. p. 257 – 263.

que además lo asimilen lentamente.⁷ Cuenta con una entrada histórica, que sitúa al espectador en los antecedentes de la ciudad de San Fernando y su relación con la música intentando, de ésta forma, captar la atención del espectador además de introducirlo al tema. El desarrollo se hace de forma temática, agrupando los subtemas que han surgido del punto central de la investigación. El final, por su parte, es abierto, evitando cualquier forma de conclusión y favoreciendo la reflexión del espectador. Las entrevistas, que forman una parte fundamental en este documental, sirven como medio para captar la atención del espectador además de aportar información.⁸

La información obtenida durante la investigación se sometió a un proceso de conversión a forma cinematográfica, es decir, la simplificación y reformulación de los datos obtenidos, para su fácil comprensión por el espectador.

e) Localizaciones:

Se decidieron como principales localizaciones para el desarrollo de las entrevistas los locales de ensayo de las diferentes bandas de música y agrupaciones musicales debido a que, tanto para las formaciones como para el proyecto, era más sencillo de ésta manera y se ahorra tiempo de desplazamiento, ya que tres de los cuatro locales de ensayo de las formaciones se encuentran dentro del mismo polígono industrial. Además, el Conservatorio de Música Chelista Ruiz Casaux se encuentra muy próximo a la Casa de la Cultura de San Fernando que es donde tiene su sede la Sociedad Filarmónica Municipal de San Fernando.

El resto de localizaciones se decidieron en base al itinerario de Semana Santa de San Fernando, analizando los puntos clave del recorrido de las diferentes procesiones a las que acompañaban las formaciones y atendiendo a sus horarios, con especial atención en la salida de las mismas ya que era el momento en el que la cámara registraría más luz. En el caso del conservatorio la elección era muy limitada, adecuándonos a las diferentes aulas que lo componían.

⁷ LEÓN, Bienvenido. *Dirección de documentales para televisión. Guion, producción y realización*. Ediciones Universidad de Navarra. Navarra. 2009, p.86-87.

⁸ MENDOZA, Carlos. *El guion para cine documental*. Universidad Nacional Autónoma de México. México. 2010. p. 153 – 224.

f) Guion técnico:

Véase Anexo.

g) Plan de rodaje:

El plan de rodaje estuvo muy supeditado a la disponibilidad de las formaciones musicales así como del conservatorio en todo momento. No se atendió a la complejidad de los planos, sonido o iluminación en el caso de las entrevistas y la grabación de los ensayos y clases. Algo que sí tuvimos en cuenta fue la agrupación de las secuencias que se desarrollan en el mismo lugar, aprovechando para grabar la entrevista, previamente acordada, junto con el ensayo de la formación en algunos casos (en otros no fue posible).

En el caso de la grabación en exteriores, como se ha comentado anteriormente, se prestó atención a la luminosidad de los espacios aprovechando las horas de sol, aunque acotadas por el horario de las salidas procesionales y consecuentes actuaciones de las formaciones musicales. Asimismo, los días de rodaje, tanto para las entrevistas, como para la grabación de ensayos o la grabación en exteriores, estuvo prácticamente esclavizado a la disponibilidad de las formaciones y el conservatorio así como a los contratos que tenían durante la Semana Santa las formaciones musicales.

h) Cesión de derechos:

Antes de comenzar el rodaje se precisaban de diferentes derechos que debían ceder las formaciones musicales así como el conservatorio para que el rodaje se llevara a cabo. En el caso de la Agrupación Isla de León, la Banda de Música San José Artesano y la Banda de CCTT Jesús Despojado se confeccionaron dos escritos: uno en el que el director se convertía en el representante de todos los músicos mayores de dieciocho años y otro en el que cedía los derechos como dicho representante. En el caso de los menores de edad, se elaboró el mismo documento adecuado Ley de Protección del Menor acompañado de una nota informativa que explicaba el carácter del documental y un número de teléfono y dirección de e-mail por si los padres tenían algún tipo de duda al respecto.

La Banda Sinfónica Municipal de San Fernando, además de firmar la carta de cesión de derechos, nos proporcionó un escrito donde daba permiso para efectuar las grabaciones que fueran necesarias ya que la propia Sociedad Sinfónica Municipal de San Fernando tiene los derechos de los menores integrantes, responsabilizándose así de ellos. En el caso del Conservatorio de Música Chelista Ruiz Casaux, recibimos otro escrito

donde se especifica que los alumnos que aparecen en el documental cuentan con el consentimiento de sus progenitores, contando ellos con dichas autorizaciones.

3. Producción:

a) Trabajo de cámara:

La imagen con movimiento interno mantiene la atención del espectador durante más tiempo.⁹ Por este motivo se emplean a lo largo del documental los movimientos de panorámica y *travelling*. Las panorámicas utilizadas son la horizontal, vertical y de reconocimiento, mientras que los *travellings* empleados han sido de avance o ascendente y descendente.

En el caso de las entrevistas se trabajó con dos cámaras: una que mantenía el plano medio fijo y otra para registrar planos más cortos a fin de complementar las imágenes captadas con la cámara fija. En algunos casos, y cuando la elección de la localización para la entrevista lo ha permitido, se ha intentado que el fondo sobre el que se sitúa el entrevistado aporte alguna información complementaria.

b) Registro sonoro:

Para la entrevista del conservatorio se eligió un aula bastante alejada para evitar que el sonido de algunos instrumentos interfiriera en la captación del sonido por parte del micrófono. Por el contrario, durante la grabación de las entrevistas de la Agrupación Isla de León y la Banda Sinfónica Municipal de San Fernando se tuvo problemas con el registro de sonido, ya que ante la imposibilidad de realizar la entrevista otro día se tuvo que realizar antes de que tuviera lugar un ensayo de la formación, por tanto, se encontraban músicos en las proximidades tocando sus instrumentos a modo de calentamiento previo al ensayo y provocando que el micrófono recogiera dichos sonidos.

El micrófono empleado para el registro de sonido ha sido un micrófono de solapa omnidireccional conectado directamente a cámara. Para un correcto registro se realizó una pequeña prueba de sonido donde se controló los niveles y se varió la ganancia.

⁹ LEÓN, Bienvenido. *Dirección de documentales para televisión. Guion, producción y realización*. Ediciones Universidad de Navarra. Navarra. 2009, p.169.

c) Música:

La música es un elemento de gran importancia ya que refuerza algunos momentos o crea un determinado ritmo en la secuencia. En el documental se corre el riesgo de que al dotar al espectador de tanta información, no la asimile correctamente. La música puede compensar este hecho añadiendo momentos de distensión.¹⁰

La música elegida para este documental tiene licencia Creative Commons para que sea posible su reproducción y empleo mientras sea reconocida su autoría. La música que se ha elegido es instrumental para evitar la distracción de la narración principal por parte del espectador y con buen ritmo, para que haga el documental más dinámico.

4. Postproducción:

a) Montaje:

El tipo de montaje elegido es el montaje transparente ya que intenta que la edición pase desapercibida para el espectador, sobre todo en lo que al *raccord* se refiere manteniendo la continuidad, en especial en las acciones. Se combinan, a su vez, planos generales con otros más cerrados y las transiciones elegidas son el corte, el fundido o el encadenado. Este montaje intenta que el resultado sea fluido utilizando las técnicas de elipsis, corte en movimiento y sonido continuo.¹¹

Asimismo, se acude a escenas cuyo contenido se relacione con la narración así como con la intervención de los entrevistados para dotar de sentido completo al documental.¹² La información obtenida durante la investigación se sometió a un proceso de conversión a forma cinematográfica, es decir, se convirtió en un compendio de imágenes y movimientos de cámara acorde con la narración resultante en el guion literario.

b) Registro de la locución:

Se utiliza un discurso directo-indirecto, es decir, aparece tanto voz en *off* como voz testimonial de los personajes implicados.¹³ La voz en *off* o voz omnisciente ofrece la

¹⁰ LEÓN, Bienvenido. *Dirección de documentales para televisión. Guion, producción y realización*. Ediciones Universidad de Navarra. Navarra. 2009, p. 205 - 206.

¹¹ Ver León, Bienvenido. *Dirección de documentales*. p. 209 – 213.

¹² MENDOZA, Carlos. *El guion para cine documental*. Universidad Nacional Autónoma de México. México. 2010. p. 228.

¹³ BARROSO, Jaime. *Realización de documentales y reportajes*. Editorial Síntesis S.A. Madrid. 2009. p. 101.

lectura de la narración mientras que las entrevistas ofrecen respuestas a modo de citas de la realidad. El testimonio de los entrevistados se presenta como monólogo y tienen un tratamiento más reposado.

c) Postproducción de audio:

El registro sonoro efectuado en las entrevistas necesitó de un trabajo posterior para la eliminación de ruido ambiente y, en el caso de la Agrupación Isla de León, de la reducción de *reverb*.

BIBLIOGRAFÍA:

- LEÓN, Bienvenido. *Dirección de documentales para televisión. Guion, producción y realización*. Ediciones Universidad de Navarra S.A. Navarra. 2009.
- ESCUDERO, Nel y PLANAS, Mª Dolores. *Cómo se hace un documental*. Instituto Radio Televisión Española. Madrid. 2011.
- CEA D'ANCONA, Mª Ángeles. *Métodos de encuesta. Teoría y práctica, errores y mejoras*. Editorial Síntesis S.A. Madrid. 2004.
- BARROSO, Jaime. *Realización de documentales y reportajes*. Editorial Síntesis S.A. Madrid. 2009.
- VALLES, Miguel S. *Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional*. Editorial Síntesis S. A. Madrid. 2009.
- MENDOZA, Carlos. *El guion para cine documental*. Universidad Nacional Autónoma de México. México. 2010.