UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE ARTES ASAB
PROYECTO CURRICULAR ARTES MUSICALES

SEMILLA

- Volver a pasar por el corazón -

JUAN CAMILO ARIZA ROMERO
CÓDIGO: 20181098024
SAXOFÓN JAZZ

NICHOLS DAVID NICOYEMBE RODRÍGUEZ VARGAS
CÓDIGO: 20182098012
PERCUSIÓN LATINA

TUTOR:
LEONARDO ALVARADO

MODALIDAD DE TRABAJO DE GRADO: CREACIÓN – INTERPRETACIÓN

BOGOTÁ, D.C.
2023

“Por eso la memoria es Semilla,
la memoria es presente, así nos hable de pasado”
-Luis García Cuartas-

Agradecimientos

Este trabajo de grado es producto de la colaboración y asesoría de maestros, amigos y colegas músicos que nos brindaron su apoyo y estuvieron presentes a lo largo de este proceso. A todos ustedes, infinitas gracias por su incondicionalidad y gran aporte a este proyecto. *Semilla – volver a pasar por el corazón* – es por y para ustedes, y esperamos que, así como lo fue para nosotros, este proyecto llegue a sus corazones.

Además, queremos agradecer al motivo y motor de nuestra carrera y nuestra existencia: la Música, que a lo largo de los años nos ha enseñado, nos ha abierto nuevos espacios, nos ha brindado alegrías y tristezas, pero nunca nos ha abandonado; gracias a ti, Música, somos lo que somos.

Resumen

El podcast *Semilla - Volver a pasar por el corazón*- es una creación sonora que permite representar cómo la violencia permea el entorno y cultura de un pueblo ficticio ambientado en la región de los Montes de María; además del producto final, se realiza el siguiente documento escrito que presenta un análisis detallado del guión enfocado en la composición narrativa del podcast, análisis del proceso compositivo de la música diegética, extradiegética y los distintos diseños sonoros que acompañan cada capítulo, análisis descriptivo de aspectos armónicos, melódicos y rítmicos de la canción original *Semilla*, y una sistematización del proceso de preproducción, grabación y postproducción.

Palabras claves: Podcast, gaita colombiana, diseño sonoro, composición, producción, memoria.

Abstract

The podcast *Semilla - Volver a pasar por el corazón* - is a sound creation that shows the violence embedded in the environment and culture of a fictitious town located in Montes de María region; besides the final product, this document is created to showcase a detailed analysis of the podcast's script; emphasizing its narrative composition, an analysis of the compositional process of diegetic music, extradiegetic music and the varied sound design present in each chapter, we also appreciate a detailed analysis of the rhythmic, harmonic, and melodic elements of *Semilla* the original song, along with its pre-production, recording, and post production process.

Keywords: Podcast, colombian gaita, sound design, composition, production, memory.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción **6**

Antecedentes **6**

Justificación **7**

Pregunta Problema **9**

Objetivo General **9**

Objetivos Específicos **9**

Documentos que apoyan el trabajo de grado **10**

Metodología **12**

Presentación del trabajo **12**

Capítulo I. NARRACIÓN Y MEMORIA, EL ARTE Y LO SONORO. **13**

1. Análisis sobre la narrativa del podcast 13
   a. Recreación de la memoria a partir de la ficción 13
   b. Capítulo 1 - *Tambor* 15
   c. Capítulo 2 - *Radio* - La hora cero 18
2. Arte visual, música y proceso compositivo 20
   a. Semilla: proceso de creación del arte visual y el concepto 20
   b. Música Diegética y Extradiegética: Música de fondo y piezas originales. 21
   c. Análisis canción original: *Semilla* 23

Capítulo II. SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE REALIZACIÓN DEL PODCAST "*Semilla - Volver a pasar por el corazón-*" **28**

1. Generalidades y preproducción. 28
   a. Grabación de maquetas 28
   b. Casting de voz (personificación) 29
   c. Entrevistas y participación 31
2. Acerca de la grabación 32
   a. Captura de audio (música) 32
   b. Captura de voces 34
3. Postproducción de *Semilla (*podcast) 37
   a. Afx y diseño sonoro 37
   b. Postproducción 38

Conclusiones **43**

Bibliografía **45**

Índice de figuras **46**

Índice de Tablas **46**

Introducción

Este trabajo de grado se presenta dentro de la modalidad de Creación o Interpretación. Para este efecto, el trabajo se determina en dos productos: por una parte, un documento escrito, el cual se desarrolla en función del producto sonoro final, donde se trata a profundidad el arte visual, la narrativa, y la música como procesos creativos y compositivos; posteriormente se presenta detalladamente el proceso de preproducción, producción y postproducción. Por otra parte, el producto sonoro central *Semilla -Volver a pasar por el corazón-*, es un Podcast de tres capítulos, en donde se retrata la cultura, la idiosincrasia y el horror de los pueblos montemarianos, buscando una representación estética y ética de la memoria y el legado cultural.

Antecedentes

Nuestra trayectoria musical ha estado muy ligada a la música folclórica colombiana y todo el contexto que la envuelve. En nuestro paso por la academia hemos encontrado espacios donde el interés colectivo nos ha permitido hacer parte de grupos enmarcados en el circuito del folclore dentro y fuera del entorno universitario. Gracias a esto pudimos ser parte activa, por más de cuatro años, del Grupo de tambores de la Universidad Distrital, con el cual participamos de varios festivales distritales y nacionales. De igual manera y a raíz de este espacio académico, nacen nuevas propuestas que nos vinculan cada vez más a la escena del folclore, llegando a ser partícipes de una gira por Europa en el año 2019, como músicos en representación de Colombia, donde tuvimos la oportunidad de presentarnos en más de cuatro festivales por tres diferentes países. Todas estas experiencias transformaron nuestra manera de ver la música folclórica colombiana como un pilar en nuestro desarrollo profesional como artistas.

Sumado a estas experiencias, nuestra trayectoria musical se ha visto entrelazada con la producción de audio a raíz de los diferentes espacios que hemos compartido junto a colegas productores, lo que nos ha motivado a aventurarnos de manera empírica y autodidacta en la creación sonora de podcast y diseño sonoro. La motivación para el desarrollo de este proyecto está relacionada precisamente con el interés profesional que nos ha acercado a la producción de audio y la cercanía con la cultura de las costas colombianas. A este interés se suma el hecho de haber participado como intérpretes, a lo largo de nuestra carrera musical, en producciones discográficas profesionales de la mano de expertos en grabación y edición de audio, además de nuestra participación en las asignaturas Grabación de Audio y Herramientas de Audio 3D del Proyecto Curricular de Artes Musicales, gracias a las cuales tuvimos la oportunidad de acercarnos a la producción desde la academia, adquiriendo varias herramientas que ayudaron a complementar nuestros saberes.

Es importante mencionar algunos referentes académicos que han sido de gran importancia para desarrollar este trabajo. *Me río o caño. Transformación del río Arzobispo: Cinco relatos y creación sonora,* fue el nombre de la tesis laureada de maestría presentada por el maestro Juan Carlos Castillo en el 2017. este trabajo se basó en una creación sonora en torno al río Arzobispo. La experiencia y el resultado sonoro del maestro Castillo a partir de la transformación del río despertó un interés en nosotros, y permitió que

esta tesis se convirtiera en una de las motivaciones para el desarrollo del trabajo de grado. De igual manera, el podcast *Serialmente*, a cargo de Sebastián Camelo y distribuido por PIA Podcast, se encarga de narrar de forma muy detallada las historias más aterradoras acerca de asesinos seriales reconocidos en todo el mundo, apoyándose en el contenido auditivo para generar distintas emociones en el oyente. La manera como se aborda el podcast, su estructura, la narración, el diseño sonoro han servido como un gran referente para lo que se quiere lograr en este proyecto de grado debido a varios puntos: el diseño sonoro es acorde a lo que se narra, se emplean sonidos que generan interés y tensión, y se convierte en una experiencia inmersiva para el oyente.

Golpe Cruzao es hoy nuestro espacio de creación e investigación sobre el folclore Colombiano. Esta agrupación de la que hacemos parte, nace en el año 2020 a raíz de una gira por Europa. De allí la gran mayoría de músicos que conformamos el grupo base decidimos darle nombre y organización a lo que hoy conocemos como *Golpe Cruzao.* En este grupo hemos podido trabajar en la composición y arreglos de música de las costas colombianas y profundizar en ellas, su cultura, su historia, su contexto. Todo esto como un proceso de apropiación, investigación y creación musical. Esta agrupación nos ha llevado a reconocidos escenarios como lo son *Colombia al parque*, de igual manera ha sido el espacio propicio para adentrarnos de lleno en la música de las costas colombianas.

Justificación

Este proyecto de grado tiene un gran impacto respecto a lo musical, pues acerca al oyente a las músicas tradicionales desde otra perspectiva narrativa, relacionándola con los sucesos que se van desarrollando a lo largo del podcast. Por otro lado, el trabajo se encamina también a las personas interesadas en el formato podcast, la creación narrativa y recursos sonoros, puesto que esta labor hace énfasis en la experiencia auditiva, buscando envolver al oyente en una historia original teniendo como referencia la cultura e idiosincrasia de los Montes de María, región que alberga gran cantidad de sucesos, tradiciones y una cultura digna de relatar; una experiencia sonora inmersiva.

En relación con lo mencionado anteriormente, es importante aclarar que Colombia ha sido un país fuertemente golpeado por la violencia a lo largo de su historia. Estos conflictos internos han dejado un legado de dolor y desasosiego en muchas poblaciones que se han visto masacradas a manos de distintos grupos armados. Los Montes de María es una de las regiones que desafortunadamente alberga una historia de tragedia y horror; a raíz de la sangre que se derramó en su tierra, sus habitantes han convertido su música en un legado de memoria y símbolo vivo de una cultura que ha sabido sobrevivir a pesar de las adversidades. Este trabajo tiene el interés de resignificar a los Montes de María como tierra de cultura, música y tradición, más que tierra de conflicto armado y dolor. Nuestro podcast es un espacio de memoria, reflexión y reconocimiento de la nación, por lo tanto, será del interés de quien o quienes deseen conocer un poco sobre la cultura bolivarense y las situaciones que han logrado sobrellevar por medio del arte.

Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto se inscribe en la línea *Arte y Sociedad* de la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, debido a que plantea un trabajo de

creación sonora en torno a la cultura de los Montes de María y los sucesos que han permeado su historia; trabajo en el cual convergen las prácticas sociales y culturales de la región, los relatos sobre los acontecimientos de dicho suceso como elementos constitutivos del podcast, se espera que este trabajo logre una sincronía entre la cultura y la historia, reconstruyendo memorias y utilizando el lenguaje sonoro como el elemento principal para dicho objetivo. De igual manera, este trabajo tiene como punto importante la música de la región, siendo esta una de las vías de comunicación de su cultura, su entorno, su contexto y su historia, por lo tanto, el trabajo se inscribe, de igual manera, en la línea de investigación *Música y contexto: músicas y expresiones sonoras regionales, tradicionales y populares de Colombia, Latinoamérica y el mundo* del Proyecto Curricular de Artes Musicales.

Pregunta Problema

¿De qué manera el podcast *Semilla -Volver a pasar por el corazón-* se convierte en un registro sonoro donde se retrata la cultura, la música, la idiosincrasia, y al mismo tiempo brinda un espacio a la memoria y reflexión acerca de la violencia de la región de los Montes de María?

Objetivo General

Producir un podcast de tres capítulos que retrate la cultura de un pueblo ficticio situado en la región de los Montes de María, realizando narraciones, diseño sonoro y música original; para obtener como resultado un archivo sonoro que ayude a preservar la memoria y la identidad de la región.

Objetivos Específicos

- Crear un relato en forma de guión sobre la violencia ambientada en los Montes de María, resaltando la cultura, la música y la cotidianidad de la región.
- Componer una canción de música de gaita basada en la temática central del podcast *Semilla.*
- Grabar y editar el contenido narrativo, las piezas musicales y el diseño sonoro en pro de generar una buena experiencia auditiva para el oyente.
- Proyectar al podcast *Semilla* más allá de un trabajo de grado, como la oportunidad de generar contenido sonoro priorizando la preservación de la memoria en ediciones futuras.
- Presentar el podcast finalizado acompañado de un documento escrito que sustente y describa todos los elementos y procesos de preproducción, producción y postproducción del trabajo.

Documentos que apoyan el trabajo de grado

La tesis presentada en el marco de la Maestría en Estudios Artísticos, denominada *Me río o caño. Transformación del río Arzobispo. Cinco relatos y creación sonora* (Castillo, 2017), relata el devenir del río Arzobispo en su paso por Bogotá, deteniéndose en varios momentos de la historia; este relato narra la evolución del río, siendo este la figura principal, y le da voz a tres personajes que se correlacionan con él: una mujer indígena, un habitante de calle y un transeúnte. Lo anterior da como resultado una creación sonora de tres piezas musicales, el río es la partitura misma y sirve de inspiración a estas. Al ser esta una tesis de maestría en investigación – creación y teniendo como eje principal estos relatos alrededor del río Arzobispo, se puede emplear como referencia para un trabajo que tenga componentes narrativos y musicales, donde un relato narra hechos particulares -como la evolución del río o la marcada violencia en cierta zona del país- y la música sirva de apoyo a los sucesos desarrollados por el relato, cosa que Castillo realiza de una manera adecuada.

El Centro de Memoria Histórica publicó en el año 2009 un informe titulado *La Masacre de El Salado: Esa guerra no era nuestra,* este documento es una de las recopilaciones más destacadas de los acontecimientos suscitados en febrero del año 2000 en El Salado, allí, se recoge en cinco capítulos los hechos, las memorias, los impactos, las interpretaciones y las investigaciones, de todo lo que encierra este acontecimiento. Cabe destacar que se interpolan los hechos desde la mirada de las víctimas y los victimarios, junto con la versión oficial de los mismos; del mismo modo, da un panorama del conflicto nacional traducido en la masacre de El Salado. Por consiguiente, este documento es un referente principal, en tanto el desarrollo narrativo de este podcast es con base a El Salado, su cultura, su música y la masacre que enlutó a nuestra nación y que es reflejo de una guerra que aún no encuentra su ocaso.

En el trabajo de grado *Un territorio dentro de nuestro territorio* (Rojas, 2018), el autor narra que realizó un documental retratando la vida de personas que, a causa de la violencia, fueron desplazadas del Tolima y ahora residen en las afueras de Bogotá; el autor tuvo la oportunidad de ejercer dos roles vitales para esta producción: dirección audiovisual, y composición y producción de la música incidental. El eje principal del documento gira en torno al segundo punto, donde se explica el proceso de composición, la adaptación al cortometraje, la captura de sonido, producción y mezcla, dando como resultado cuatro composiciones de diferentes formatos. La relación que tiene el trabajo de grado con el proyecto a desarrollar es estrecha, pues este está cargado de temas sociales, enfocándose en la violencia en las zonas rurales de Colombia y mostrando cómo esta afecta a millones de familias; además, es importante todo el enfoque que se le da a la producción musical de la música incidental, y a su proceso de creación y desarrollo.

Otro importante material de referencia que apoya este proyecto es el trabajo de grado *Diseño sonoro y producción de sentido: la significación del sonido en los lenguajes audiovisuales* (Chalkho, 2010). El documento está estructurado en tres partes; en la primera sección se desarrollan las ideas primarias del trabajo que son: la música, el arte sonoro y el diseño sonoro; definiendo estos conceptos y delimitando las delgadas líneas de separación entre cada uno de ellos dentro del campo audiovisual. El texto continúa con un desarrollo de lo audiovisual a partir de puntos importantes de análisis como la relación imagen -

sonido, la significación y simbolismo del sonido, y la consideración del sonido como un elemento constitutivo de primer orden. Posteriormente, el trabajo se enfoca en la semiótica del sonido, siendo este un campo de análisis poco desarrollado, pero con una gran carga teórica para la creación sonora en el mundo audiovisual. Para finalizar, la autora nos invita a una reflexión sobre el lenguaje sonoro audiovisual, su construcción a partir de música e imagen, y la semiótica del sonido como un constructor de concepto y sentido. El interés de este trabajo radica en la cantidad de recursos conceptuales y metodológicos que podemos encontrar en el documento.

Por otra parte, es conveniente destacar que el podcast como herramienta de narración se ha popularizado de una manera acelerada, así mismo, este formato de audio ha tenido un desarrollo notable en el campo sonoro. La serie *Un día de furia* es un podcast de Sebastián Camelo en asocio con la plataforma de podcasting PIA Podcast, publicado en el año 2020; esta serie es hoy un referente de cómo la narración de relatos, en este caso masacres, se ha visto enriquecida por una experiencia sonora más allá de lo convencional. En cuatro episodios publicados sobre distintos acontecimientos, se puede evidenciar un trabajo sonoro de gran detalle, cada narración se ve acompañada de música, paisajes sonoros, recreaciones sonoras trabajadas con el uso de sonido 3D. Todas estas herramientas creativas son de gran interés para este trabajo en tanto se busca una representación sonora de los acontecimientos a narrar, y esta serie es un trabajo ya publicado en el cual se ha encontrado gran motivación y herramientas compositivas de los podcasts.

Metodología

Este trabajo tiene un enfoque cualitativo, con un carácter etnomusical debido a que busca, por medio del arte sonoro (Podcast), representar y exponer la música y la cultura de la región de los Montes de María y evidenciar cómo el conflicto armado se ha convertido en parte del diario vivir. Este trabajo tiene un componente descriptivo, debido a que busca por medio del diseño sonoro, la música y la narración, detallar elementos característicos de la región: las costumbres, los oficios, la cultura y la música; de igual manera, una gran parte del trabajo tiene un componente analítico, debido a que analiza material audiovisual elementos culturales y musicales que son de vital importancia para la creación de la música y la narración del Podcast. Finalmente, hay un componente exploratorio en el ámbito del proyecto curricular dado que involucra un formato poco convencional de trabajos de grado, el Podcast, en el cual se busca abarcar una mirada analítica y reflexiva de la cultura montemariana, la música de gaita y el conflicto armado de la región.

Presentación del trabajo

El trabajo escrito que acompaña al producto final (podcast *Semilla*) consta de dos capítulos, donde el primero habla de cómo se recrea la memoria a partir de la ficción, se analiza la narrativa del podcast desglosando cada capítulo del podcast, también se analiza el proceso creativo representado en el arte visual, el diseño sonoro y la canción original *Semilla*. En el segundo capítulo se realiza la sistematización del proceso de realización del podcast y la canción, que se divide en preproducción, grabación y postproducción. Luego, se realizan conclusiones generadas a partir de las preguntas realizadas antes de llevar a cabo el trabajo, y se realiza una tabla de figuras presentes a lo largo del trabajo escrito. Finalmente, se realiza una sección de seis anexos que se compone del guión técnico del podcast, el arte del podcast, partituras del piano acompañante y de la canción Semilla, la letra de la canción y evidencias fotográficas de las grabaciones.

Capítulo I. NARRACIÓN Y MEMORIA, EL ARTE Y LO SONORO.

1. Análisis sobre la narrativa del podcast

a. Recreación de la memoria a partir de la ficción

Un reto de este podcast fue la construcción de una historia que diera cuenta la construcción de una historia que retratara un pueblo, su cultura, su idiosincrasia, su gente con su música, sus costumbres, su economía, su forma de hablar, relacionarse y convivir, pero sobre todo su cruda realidad ante una violencia permanente que hacía parte del diario vivir, hasta el día que el horror se vistió de camuflaje, se terció un fusil y se tomó el pueblo.

Narrar la violencia, en un país tan acostumbrado a ella, buscando un espacio para la memoria, la reconciliación y una mirada poco usual a la historia del conflicto en el país, fue uno de los objetivos que se planteó *Semilla,* y quizás llegase a ser una historia macondiana, pero con certeza. Es una propuesta transversal que ya finaliza su primer volumen y deja un espacio en el arte y en la academia, frente a la lucha y la cultura que encierra la música de gaita.

Como afirma Néstor Ponce en *Memoria, olvidos y representaciones:* "La reflexión concluye, a partir de la interrogación acerca de la posibilidad de narrar el horror, planteando la relación entre la representación estética y la memoria a partir de la ética, en la medida en que la literatura funciona como agente mediador en el proceso de incorporación de la memoria al imaginario colectivo." (Ponce, 2018). Bajo este argumento es posible afirmar que el uso de la ficción en la literatura como un recurso para la narración del horror, es una suerte de representación estética que suaviza y tratar los relatos, sin caer en falacias y poder enfocar la historia de diversas maneras.

Es importante destacar que la memoria no es un agente inerte y único, es más una convergencia de ideas, recuerdos, construcciones individuales y colectivas. Que es mutable, variable, transitable y cambiante. *Semilla,* desde la narración, buscó crear una historia que encerrara los aires de un pueblo ubicado en los Montes de María, Colombia, un pueblo sin nombre, pero con muchos rostros[1], dotándolo de todas sus características, evidenciado en el primer capítulo en las voces de quienes allí habitan.

La segunda parte del relato, da un tinte más oscuro, evocando la violencia de la región. Sin embargo la creación de *Semilla* no buscaba ser un recuento más de los actos, y un desglose de cifras llenas de sangre. "*La desaparición puede ser contada, pero para ello se requieren estrategias oblicuas, metafóricas o dramatizadas, paródicas o irreverentes; intersticios por los que se asoma la subjetividad herida"* (Semilla, M. 2018, p.5). El relato de la toma del pueblo, basado en la masacre del año 2000 del corregimiento de El Salado, tuvo un relator poco usual: los victimarios. Desde ese lado del conflicto se narró el horror, desde

[1] Los rostros del pueblo son los distintos nombres que puede adquirir, puesto que tristemente la violencia en Colombia no es cosa de una sola región y por ende este pueblo de ficción de *Semilla* puede representar muchas regiones, que han sufrido o sufren las inclemencias de una guerra que se resiste a morir.

una finca donde sonaba una tranquila radio, con música y noticias de actualidad, que se veía interrumpida por un radioteléfono que informaba del operativo.

Para este relato se indagaron los documentos sobre la masacre de El Salado del año 2000, y se hizo una selección de los recuerdos, como afirma María A. Semilla en su artículo de revista *Memoria de la ficción, ficción de la memoria, entre el ritual y la crítica* (2018): "la selección de los recuerdos implica a su vez el establecimiento de criterios que justifiquen dicha selección, siendo el primero de ellos el de la verdad y el de legitimidad: no se construye una memoria colectiva a largo plazo partiendo de la mentira y de la deformación". Bajo esta premisa se buscó enfocar el relato en la mirada distópica que tienen los victimarios acerca del conflicto, "los guerrilleros son objetivo militar estén de civil o estén uniformados"[2].

Finalmente, la ficción como recurso literario, permitió balancear el relato entre la cultura y la violencia como dos agentes vivos del territorio (Anexo 1); también, el poder plasmar historias de horror, pánico y violencia, sin caer en la práctica de narrar estos acontecimientos a modo descriptivo, enumerando víctimas y sacando cifras, permitió que *Semilla* fuese un espacio distinto, donde el arte y la música hacen parte de la historia, la cuentan, la retratan y hoy la sanan. Cabe aclarar que el relato de *Semilla* no busca ser considerado como una máxima o una versión oficial de los hechos, por el contrario, debe entenderse como una memoria más, que da un espacio principal al arte y la cultura de las regiones, "De hecho toda memoria se construye sobre el peso y la amenaza constante del olvido" (Ponce, 2018).

➔ Para mayor claridad en el posterior análisis, el cuadro presentado a continuación corresponde a la distribución de *Semilla - Volver a pasar por el corazón* (podcast):

Tabla 1. Forma de Semilla - Volver a pasar por el corazón - (Podcast)

Forma de Semilla - Volver a pasar por el corazón - (Podcast)		
Introducción	Presentación y recomendaciones	Música original
Capítulo 1 - Tambor	Narración 1	Música extradiegética (audio 1.1, 1.2, 1.3)
	Narración 2	Música extradiegética/diegética (audio 2.1)
	Narración 3	Música diegética
Capítulo 2 - Radio	Narración única	Música diegética (Piano cap. 2, anexo 3)
Capítulo 3 - Bálsamo	*Semilla* (Canción)	Música original (canción Semilla, anexo 4)
	Entrevistas	----------
	Agradecimientos	Música original (piano cap. 2, anexo 3)

[2] Entrevista a Carlos Castaño realizada por el periodista Darío Arizmendi para el programa de opinión «Cara a Cara» emitido por el Canal Caracol el 1 de marzo de 2000.

b. Capítulo 1 - *Tambor*

En el primer capítulo se buscó retratar la cultura, las costumbres, la idiosincrasia y hechos de violencia que están presentes en un pueblo ficcional que se inspira en El Salado, corregimiento situado en el municipio de Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar; donde en febrero del año 2000 se dio lugar a uno de los episodios más oscuros de la violencia paramilitar en el país. Por consiguiente, se realizó un guión en el cual se entretejen historias en referencia a varios aspectos del pueblo, la construcción de un territorio a partir de lo sonoro. El primer capítulo lleva por nombre *Tambor,* inspirado en la tesis de Juan Carlos Castillo, *Me río o caño. Transformación del río Arzobispo. Cinco relatos y creación sonora,* donde el río es el personaje que relaciona y comunicación a las personas que lo habitan de distintas maneras; en el Capítulo 1, el tambor es un eje semántico que está presente y vincula cada narración independiente a un mismo contexto cultural. Este capítulo se divide en tres narraciones que se sitúan en diferentes espacios dentro del mismo corregimiento, y concluyen en un mismo hecho: la llegada de la violencia al pueblo, representada de diferentes formas que se explican más adelante.

La primera narración es una carta de Martín a su hermano, quien ha tenido que huir de su pueblo para evitar ser reclutado, pero esto es algo que el pequeño Martín desconoce. La carta sucede en la cabeza del pequeño, quien se encuentra en su casa junto a su padre Don José. Dicha carta inicia contando un poco acerca de cómo se ve la educación en el pueblo, siendo para algunos una bendición, y para otros, holgazanería; esto se puede evidenciar en las líneas:

- *"*Y mira que al fin aprendí a escribir. ¿Sí ves? Aunque me decían que eso pa' qué y qué por qué no me ponía trabajar; y por qué no me ponía a levantar bultos o a palar."
- "Porque me acordé de mama Ceci que nos decía: eso con estudio nos íbamos para la ciudad y que allá sí se vive." (N.1-C.1)[3]

Martín también menciona lo importante que es para él aprender a tocar *tambor alegre* y destaca el nivel musical de su hermano, dando a entender que en esta región está presente la música de gaitas y tambores. Esto se evidencia en la frase:

- "Y mira que ahora Marito lleva un tambor como el tuyo y se sienta en medio del patio a tocar como le enseñó su papá. Pero se moriría de envidia si te viera a tí." (N.1-C.1)

De igual manera, se abordan características propias de la cultura y la música de la región, haciendo referencia a las festividades en el pueblo, dónde se celebran, cómo se visten para la ocasión[4] y el rol de la música de gaitas:

- "Me enteré que vuelve la alborada… que iban a traer tarimas, instrumentos y gaseosas y que unas petacas y un montón de cosas y yo les dije a mis amigos. Y me acordé de cuando íbamos y yo era

[3] Fragmento tomado del diálogo de N.1: Narración 1 - C.1: Capítulo 1 (Podcast *Semilla -Volver pasar por el corazón-)*

[4] La vestimenta tradicional de los intérpretes de música folclórica de las costas consta de: pantalón pesquero y camisa guayabera blancos, alpargatas o sandalias, sombrero vueltiao y una pañoleta roja en el cuello conocida como rabo'egallo.

bien niño; y tú tocabas ya con los viejos. Todos disfrazados de blanco, con su sombrero y el raboegallo." (N.1-C.1)

Sin embargo, detrás de todo este diálogo, se esconden vestigios de violencia manifestados, que son desconocidos por el mismo Martín en las líneas tales como:

- "Igual estoy feliz, porque podemos volver a la escuela y jugar en el río."
- "Me enteré que vuelve la alborada. Sí, como después de mil años…" (N.1-C.1)

Donde indica que, por la violencia, muchas actividades comunes del pueblo fueron cesando a causa del horror.

- "Aunque no hemos ido como en una semana, porque la profe no ha vuelto a ir."
- "Y pues aquí te estoy escribiendo a ver si me traes algo de Montería o de Cartagena o de donde estés ahora…" (N.1-C.1)

Estas líneas hacen alusión a la desaparición forzada de la maestra y al reclutamiento de menores (el hermano mayor que huye) por parte de grupos armados. La narración tiene un cierre inconcluso y muy contrastante con el resto del diálogo lleno de alegría e ingenuidad de Martín. La última línea se refiere a la toma del pueblo por parte de los paramilitares:

- "Bueno, me despido que papá me está llamando. Parece que llegaron unos hombres con uniforme." (N.1-C.1)

En la segunda narración se optó por retratar quehaceres típicos de la región y el sustento económico de muchas mujeres, inspirados en la historia de la maestra Marqueza Mercado[5]. Primero, toda la conversación se desarrolla a la orilla de un río, teniendo como protagonista a dos lavanderas y amas de casa (Marta y Claudia) que comparten sus sentires mientras cumplen con su labor, como podemos evidenciar en las líneas:

- "¿Ven, Claudita, y no te dijo nada el vago ese por dejarte así con los chiros de ropa?"
- "Comience a recoger que ya gotea y toca hacer almuerzo…" (N.2-C.1)[6]

También, las protagonistas durante su charla mencionan varios productos de la región que se empieza a dibujar a partir de lo que se escucha, tales como el tabaco:

- "...si no, se la pasa mascando tabaco con esos vagos del Carmen." (N.2-C.1)

La ganadería, siendo una actividad más vinculada a los hombres, que en la narración nos dibuja una realidad latente en el pueblo, ya que oficios como este están ahora en manos de mujeres viudas que

[5] La maestra Marqueza Mercado fue participe de Semilla en una entrevista que hace parte del 3er capítulo, donde nos habló de su vida y oficios antes de la música, de allí conocimos su vida como lavandera del pueblo de ovejas.
[6] Fragmento tomado del diálogo de N.2: Narración 2 - C.1: Capítulo 1 (Podcast *Semilla)*

quedaron con esta responsabilidad a causa de los secuestros y desapariciones de sus maridos; esto lo podemos evidenciar en las líneas:

- "Mírala tan hacendosa, arreando vacas por todo lado, pero decirle arriera suena muy raro ¿no?"
- "Es que se nos acaban los hombres, mamita…"
- "Vea que al hijo de Esperanza se lo llevaron hace unos días… Que unos tipejos lo subieron a un camión saliendo de Zambrano." (N.2-C.1)

Posteriormente, en el diálogo se hacen notar los retenes y controles militares por parte del ejército en la zona. Acción recurrente para mitigar la incursión de grupos al margen de la ley[7]cuando Marta menciona:

- "¿Y no que habían puesto más seguridad en los caminos? Luis me decía que salía ejército de hasta debajo de las piedras." (N.2-C.1)

Finalmente, en la tercera narración se hace evidente la tradición del tambor en los Montes de María, siendo este elemento un conector principal en los tres relatos. Razón por la cual el capítulo lleva como nombre *Tambor*. Esta última narración se desarrolla en una clase de tambor por parte de un maestro veterano (Jairo), a su alumno (Julio), allí el maestro le está enseñando, de una manera tradicional, la base rítmica del bullerengue y algunas características de la música de gaitas y bailes cantaos:

- "...primero va el canteo suave, golpeas el borde; luego al centro con los dedos y luego dos canteos más… ¡Eso! Julito, ¿ves? el canteo suena más suave que un quemado y dejas que suene más la cantaora."
- "Pues Julito, nosotros tocamos más fuerte cuando nos llaman a repicar. Ahí sí dale con toda a ese Alegre." (N.3-C.1)[8]

De igual manera, el diálogo hace alusión a temas propios de la mitología de la región, específicamente, Jairo habla del Mandingas[9] y de sus increíbles dotes como músico, dando así cuenta de las creencias de la zona:

- "Cuando yo empecé a tocar también le metía mano a esos tambores hasta dejarlos marcados como el Mandingas."
- "El diablo es tremendo músico, siempre aparece tocando algo y aquí hasta se llevó una muchacha." (N.3-C.1)

[7] Este argumento fue sacado de las declaraciones militares en los documentos del Centro de memoria histórica, en donde se da cuenta de estas prácticas de manera común en la región.

[8] Fragmento tomado del diálogo de N.3: Narración 3 - C.1: Capítulo 1 (Podcast *Semilla).*

[9] El Mandingas es uno de los tantos nombres con el que se conoce al Diablo en la región caribe colombiana, caracterizado por su exótica forma de vestir, sus patas de cabra y su talento musical; hay un sin número de historias y anécdotas relacionadas con este ser mitológico.

Finalmente, Jairo hace énfasis en la relación entre los tambores y la espiritualidad, sobre todo con lo concerniente a rituales fúnebres (como el Lumbalú[10]). Donde se celebra el paso de los fallecidos a una mejor vida; enseñanzas presentes en las líneas:

- "Pues eso sí lo creo, porque uno le pone el alma a los cueros. Como si uno se sintiera vivo, ¿sabe? Como si se conectara con los latidos."
- "Sí, es un canto fúnebre. Para despedir a los que se nos fueron." (N.3-C.1)

Para cerrar con un lererero[11] entre el maestro y el alumno, sobre una base de bullerengue como un canto fúnebre de la región, que poco a poco se va entremezclando con unos campaneos de iglesia que normalmente anuncian la misa.

c. Capítulo 2 - *Radio* - La hora cero

Contrastando con el capítulo anterior, este capítulo tiene como principal inspiración la masacre de El Salado, perpetrada por paramilitares entre el 16 y el 21 de febrero del año 2000, narración que fue creada buscando ser asincrónica frente a los hechos. De tal forma que esos seis días de violencia se vieran condensados en unas cuantas horas de órdenes y operativos. La principal guía temporal es la estación de radio llamada *Radio Memoria* (programa radial ficticio) que, con diversos hechos, saludos y promociones, se encarga de dar indicios de la fecha exacta donde sucedieron los hechos, y se puede evidenciar cómo cambian los diálogos fuertemente en cada aparición en primer plano:

- "Pero antes de iniciar, una mención especial para Alberto Chiguiza del Carmen, quien siempre nos escribe tan sentidas cartas y que ayer, 15 de febrero, cumplió sus 45 años. Felicidades, Alberto."
- "Las exequias se llevarán a cabo el próximo Domingo 20 de febrero en la Parroquia de San José en Corozal…"
- "Por ello, papelería El Cid los invita a la gran feria escolar que se llevará a cabo en las principales ciudades de Colombia el día de mañana, 19 de febrero." (C.2)[12]

Así mismo, la conversación que tiene el comandante a través del radioteléfono con el soldado que se encuentra dirigiendo el operativo en el pueblo, permite sentir que el suceso ocurre en una misma conversación. Un factor relevante de este capítulo es la oportunidad de ver la masacre a través de los ojos de los victimarios. Los diálogos nos dibujan las razones que tenían para perpetrarla, que se centra en la obediencia militar de estos grupos y las razones que justifican sus acciones, como se señala en el documento del Centro nacional de memoria histórica: "Los paramilitares nunca han nombrado lo sucedido

[10] El Lumbalú es un rito fúnebre característico de San Basilio de Palenque, este se interpreta con el tambor pechiche, fabricado especialmente para esta celebración.

[11] Se le conoce como *Lererero,* en el lenguaje más coloquial del folclor colombiano de la costa caribe, al canto sin letra que principalmente predominan la sílabas "le, la..", "re, ra…"; estos cantos son muy frecuentes en la música de los bailes cantaos.

[12] Fragmento tomado del diálogo de C.2: Capítulo 2 (Podcast *Semilla)*

en El Salado como una masacre sino como un «combate» y luego como una «operación militar». Ese es el primer paso del enmascaramiento de los hechos con base en el silencio: los «pocos» hechos que se reconocen se inscriben en una táctica de combate" (p.174). Fácilmente evidenciado en las líneas como:

- "Patrulla, confirmado. Luz verde para iniciar la operación. Deje hombres en el perímetro y adelante. Duro contra esos hijueputas."
- "para usted un trabajito de mierda, pero es que no piensa en todo lo que me toca hacer. Ahora toca sacar más plata y hablar con los de arriba, silenciar testigos y sobre todo a los putos periodistas."
- "Al final guerrillero solo pare guerrillero, así que no se preocupe, que si ellos lo hacen ¿por qué nosotros no? No se le olvide, carajo, que eso no es un pueblo, es un campamento de insurgentes, así que siga órdenes." (C.2)

"Es claro evidenciar, en nuestra historia, que las decisiones tomadas fueron premeditadas, con la intención de dar un golpe a los guerrilleros escondidos entre las personas del pueblo"[13]. También, en la narración, se logra ver la crudeza de los actos perpetrados y cómo los victimarios ven en la población del corregimiento al objetivo que hay que eliminar, por ejemplo:

- "Con los que mataron a los niños déjelos tranquilos. De eso no hay problema, que ese es el mensaje pa' esos hijueputas, que sepan que se les acabó la fiesta y lo que le espera a su descendencia."(C.2) (refiriéndose a los "guerrilleros" del pueblo)

sin embargo, en medio de la historia, encontramos un contraste:

- "No, señor, la operación va bien pero el problema fue con Mico y el Pato. Esos hijueputas se volaron de la zona, los cogió el grupo de Manchado llegando al perímetro, gzzz- que decían que esto era demasiado, que no podían con lo que estaba pasando."
- "Sí, comando, que desertaran ya los jode, pero, pues es que tenían razón en algo. El grupo de Machito se puso a tratar a los niños muy salvaje y pues ellos no eran combatientes, no los de 5, al menos." (C.2)

Allí se evidencia que en algunos combatientes queda un atisbo de cordura y compasión, la cual es reprimida y condenada por parte del comandante y sus compañeros. Reiterando el seguimiento de órdenes como una máxima y asegurando el objetivo de la operación: acabar con los guerrilleros a como dé lugar.

[13] Esta premisa es tomada del recuento de la historia de la masacre del Salado, que sirvió como inspiración, fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica. 2010. *La Masacre del Salado: Esa Guerra No Era Nuestra.* Colombia: Taurus Pensamiento.

2. Arte visual, música y proceso compositivo

a. Semilla: proceso de creación del arte visual y el concepto

El proceso de creación del arte del podcast se realizó en varias fases: en un primer momento, se efectuó una recolección de ideas sobre qué se buscaba desde lo gráfico, teniendo como base el concepto del podcast. Llegando a la idea de **la germinación** como una fase de una semilla, y el concepto de grieta para representar aquello que se quiebra, **la violencia**; con estas dos ideas se buscó un espacio donde pudieran convivir y complementarse ambos conceptos. De ahí nace la idea base para las tres portadas de los capítulos y la portada principal de *Semilla (*Podcast) (Anexo 2), representado en un hogar, donde la fachada y su entorno nos cuentan su historia.

Alejandro Walter Camargo Pinto es el autor de la ilustración; después de algunos borradores (Figura 1), se logró formalizar la técnica deseada *Pen on paper*, como su nombre lo indica, es una técnica de dibujo (pluma sobre papel), más conocido por su nombre en inglés.

Las portadas del capítulo 1 y 2 se trabajaron a blanco y negro, y en el capítulo tres se agregó color únicamente a las flores que brotan en las grietas y en el árbol. La portada principal fue un *Close up*[14] a una de estas grietas presentes en este tercer capítulo.

Figura 1. Primer borrador del arte

Figura 2. Último borrador del arte

Luego de un primer borrador y las decisiones de estilo, se procedió, como último borrador, a hacer una imagen más cercana al producto final (Figura 2). Por último, se decidió que el arte siguiera la línea argumentativa del podcast, representando en un hogar tres momentos (tres episodios); El primero nos da un panorama de la región, el segundo se centra en los actos de violencia ocurridos y el tercero es un testimonial de la memoria y la resiliencia vinculadas al arte.

[14] Toma en primer plano

El arte del podcast quedó de la siguiente manera: **el primer** capítulo una contextualización del pueblo, utilizando elementos como el secado del tabaco afuera de una casa, tambores en el patio y la presencia del árbol llamado *guamacho,* muy característico de la región y del cual brotan flores amarillas; en **el segundo** capítulo se evidencia la misma casa destruida por la violencia, agrietada y abandonada. Los vestigios de la devastadora guerra quedan en sus paredes; y para finalizar, en **el tercer** capítulo las grietas y la desolación recubren la casa, y en medio de cada una brotan flores como símbolo de resiliencia y reparación.

b. Música Diegética y Extradiegética: Música de fondo y piezas originales.

A lo largo de la historia de los medios audiovisuales se ha implementado la música como un recurso importante a la hora de envolver al oyente en un ambiente inmersivo, con el objetivo de generar distintas sensaciones y emociones. A raíz de esto, la música se clasificó en dos categorías: "La música diegética, escuchada e interpretada por los propios personajes: proviene de fuentes naturales que el espectador puede reconocer…" y "La música extradiegética o de fondo, que transmite al espectador un estado de ánimo u otros aspectos de una escena relacionada con el suspenso, la tragedia y hechos graciosos o grotescos entre otras situaciones de la historia. No proviene de fuentes naturales, sino abstractas, por lo tanto, el espectador no puede reconocer su lugar de procedencia y los personajes no escuchan." (Antúnez, 2016). Esta clasificación responde a la *diégesis*, que según la RAE es: "en una obra literaria o cinematográfica, es el desarrollo narrativo de los hechos"[15]
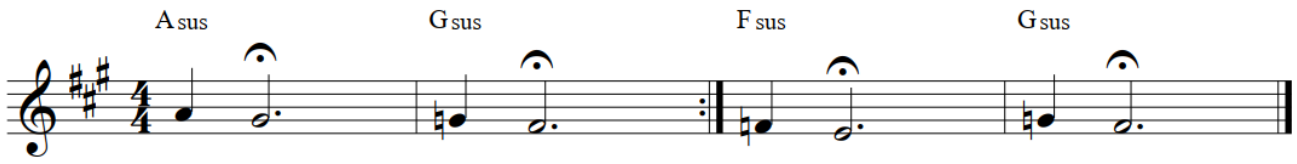
En el podcast *Semilla*, se hizo uso de la música diegética como una herramienta para retratar la idiosincrasia, la cultura y la tradición de un pueblo ubicado en la región de los Montes de María, Colombia. En el capítulo uno, algunos personajes realizan acciones cotidianas acompañadas de música, como en el caso de la segunda narración, donde una de las lavanderas interpreta una tonada extraída de la canción *Semilla* mientras realiza su labor de lavandera; así mismo, en la tercera narración, la música cumple un rol importante, pues es la dinámica de una clase de tambor alegre. Allí, el sonido del tambor interpretado por el maestro y el alumno acompaña una tonada de carácter fúnebre, convirtiéndose en parte esencial del relato. En el capítulo dos, la presencia de la música diegética se encuentra principalmente en la emisora proveniente de una radio, con la cual el Comandante interactúa, siendo parte de un contexto de dualidad donde la emisora radial que emite intervenciones musicales, saludos, promociones y ubicaciones temporales y geográficas, contrasta con un radioteléfono donde se relata la toma del pueblo, los pormenores por los que atraviesan quienes están en la toma y las decisiones del comandante para llevar a cabo la operación; en este segundo capítulo se utilizaron tres canciones: *Lamento de Pescadores* y *Sonar de Cumbia* de Nicoyembe, y *A mi Lado y te Extraño* de la agrupación Golpe Cruzao como música principal

[15] Recuperado el 29 de marzo de 2023 de: https://dle.rae.es/di%C3%A9gesis

de la emisora[16], y se realizó una pieza de piano acompañante para la última sección que responde a la narración del poema (Anexo 3).
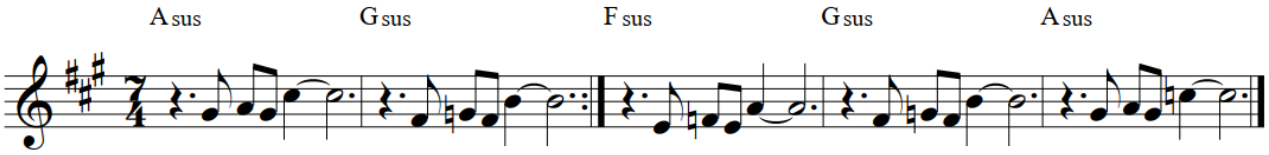
La música extradiegética fue un recurso importante para enfatizar algunas sensaciones en momentos específicos del podcast. En el capítulo uno se hizo muy presente en la primera narración, donde a medida que va avanzando el relato y la emoción se va intensificando, la música va adquiriendo tensiones, agregaciones y cambios rítmicos (Figura partituras audios 1.1, 1.2, 1.3), todo girando en torno a un mismo motivo melódico que se va transformando, con la intención de que el oyente empiece a sentir la incomodidad que manifiesta el personaje; esta transición se puede ver en el paso de una melodía a otra, con una métrica regular y acordes suspendidos para dar una sensación etérea, que refuerza la premisa de encontrarse dentro de los pensamientos del personaje principal.

Figura 3. Partitura audio 1.1

A medida que avanza la narración, la melodía se torna más compleja y con mayor figuración, con una métrica irregular que permite sentir menos estabilidad rítmica. Incluye la síncopa y continúa con los acordes sus4.
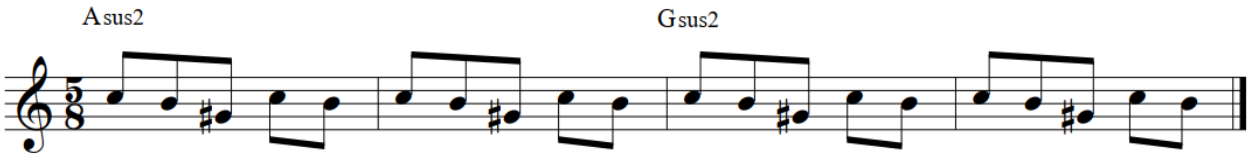
Figura 4. Partitura audio 1.2

[16] Cabe aclarar que se contó con la aprobación de reproducción de la música original por parte de las agrupaciones involucradas.

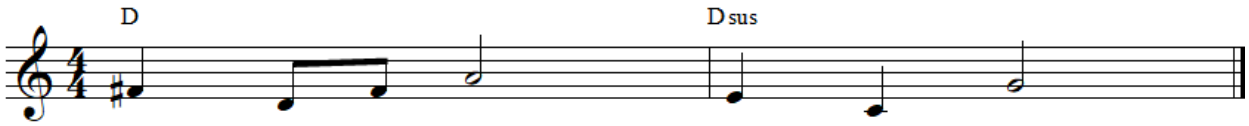
Finalmente, para agregar más tensión a la escena, se vuelve a cambiar de métrica por otra irregular a mayor velocidad. El motivo melódico es constante y no tiene mayor relación con la armonía, que pasó de acordes sus4 a acordes sus2.

Figura 5. Partitura audio 1.3

En la narración dos, en medio de la conversación de las lavanderas hay un momento de nostalgia y desasosiego que se ve acompañado de un motivo melódico que ayuda a enfatizar la emoción que el diálogo presenta (audio 2.1).

Figura 6. Partitura audio 2.1

c. Análisis canción original: *Semilla*

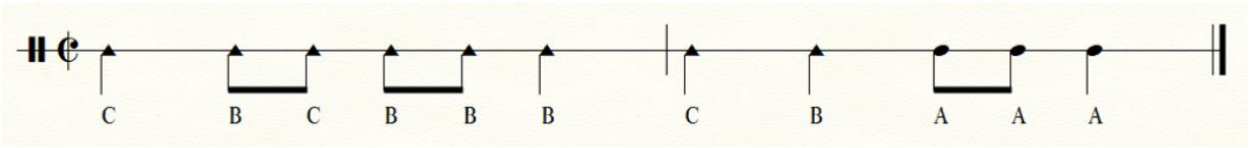
Este trabajo de grado se ha caracterizado por tener como eje temático principal la música de la región de los Montes de María, cuyo protagonista es la gaita colombiana, instrumento de viento de origen indígena, que junto al tambor alegre, tambor llamador y tambora[17], instrumentos de origen africano, se han convertido en una de las músicas insignia de la costa norte de Colombia. Este género conocido como *la música de gaitas,* ha adquirido gran popularidad a lo largo de los años gracias a cientos de exponentes tradicionales como los Gaiteros de San Jacinto o Sixto Salgado, además de otros artistas que se han encargado de fusionar la gaita con otros formatos musicales, lo cual ha abierto las puertas a diversas

[17] Tradicionalmente la tambora no era un instrumento propio del formato de gaita, pero con el pasar del tiempo y algunos representantes, este instrumento se fue incluyendo en la música hasta llegar a ser parte del formato tradicional actual.

posibilidades de ensamble, exploración sonora y ampliación del público oyente; dichos formatos incluyen instrumentos como el bajo eléctrico, la guitarra e incluso la batería.

La composición *Semilla* (Anexo 4), realizada por los estudiantes Juan Camilo Ariza Romero y Nichols David Rodríguez, se enmarca como un porro de gaita; este aire[18] comparte grandes similitudes en la base rítmica con la gaita corrida o la misma cumbia; las características principales del porro de gaita son la presencia de una voz líder y la base del tambor alegre (Figura 7), la cual tiene una gran afinidad y parentesco con la base del bullerengue.

Figura 7. Base del tambor alegre en el porro de gaita

C: Canteo B: Bajo A: Abierto

Este aire se identifica por ser de carácter solemne y tranquilo, además de tener un tempo lento en comparación con los otros aires de gaita; de igual manera, la gaita hembra está presente en toda la pieza, llevando melodías principales, gritos[19], bajoneos[20], además de doblar la melodía que hace la voz principal. Otra característica propia del porro de gaita es la intro, la cual es dada por la gaita hembra, seguido de la gaita macho junto con la maraca, para luego entrar toda la percusión y así dar comienzo a la pieza musical.

Los referentes utilizados para la realización de esta composición son dos canciones en particular. Por un lado, *Pájaro de la montaña* de Los Gaiteros de Ovejas sirvió como una guía en dos aspectos importantes como la forma del tema y aspectos melódicos; la forma de *Semilla* es la siguiente:

Tabla 2. Forma de Semilla (canción)

Registro de gaita	Intro	Bajoneo	Estrofa 1	Coro	Interludio (Gritos de la gaita)	Bajoneo	Estrofa 2	Coro	Outro - Bajoneo

[18] Se utiliza la palabra 'Aire' para referirse a los géneros de la región caribe, en un lenguaje tradicional y regional.

[19] Los gritos en la gaita es cuando el gaitero hembra ejecuta notas largas en el registro más agudo de la gaita, normalmente están presentes en las secciones de solo de gaita.

[20] Los bajoneos en la gaita es un espacio donde el gaitero hembra ejecuta melodías en el registro grave acompañando al gaitero macho y dando espacio a la improvisación de los tambores o la maraca.

Por otro lado la forma de *Pájaro de la Montaña* es:

Tabla 3. Forma de Pájaro de la Montaña

Registro de gaita	Intro	Estrofa 1	Coro	Interludio (Gritos de la gaita)	Estrofa 2	Coro	Bajoneo	Estrofa 3	Coro	Outro	Bajoneo

Aquí se encuentran similitudes en las intervenciones de la gaita, las estrofas seguidas del coro, además de los finales, que se realizan por medio del bajoneo en las dos ocasiones; también se encuentra una característica común entre las canciones: *registro de gaita*[21] como recurso para dar inicio a la pieza. (Figuras 8 y 9).

Figura 8. Melodía registro de gaita - *Semilla*

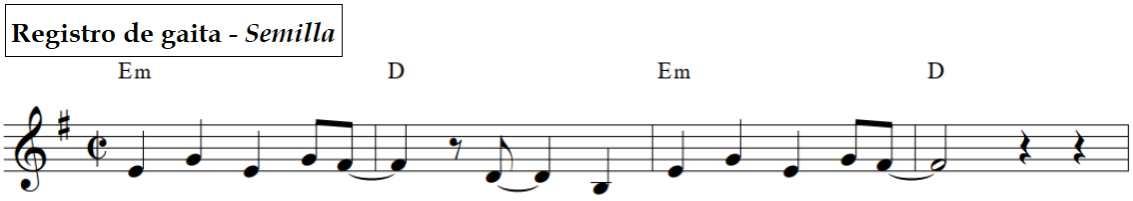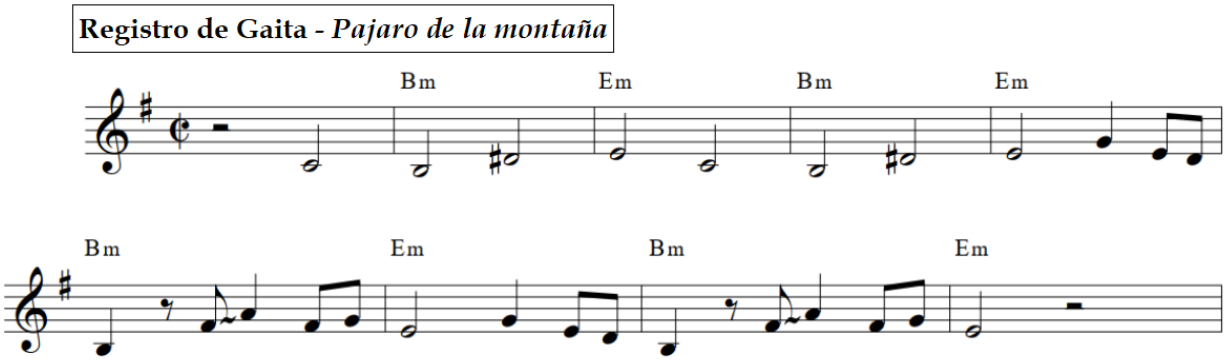

Figura 9. Melodía registro de gaita - *Pájaro de la montaña*

[21] El *registro de gaita* consiste en un corto fragmento de dos a cuatro compases de duración, donde la gaita hembra establece el tono y velocidad de la pieza, se da al inicio de la pieza musical.

Por otro lado, la introducción de gaita de ambas canciones se encarga de hacer la melodía que posteriormente se utiliza en la estrofa, en el caso de *Semilla*, Intro y bajoneo, y en *Pájaro de la Montaña* la introducción solamente. (Figuras 10 y 11).

Figura 10. Melodía Intro- *Semilla*
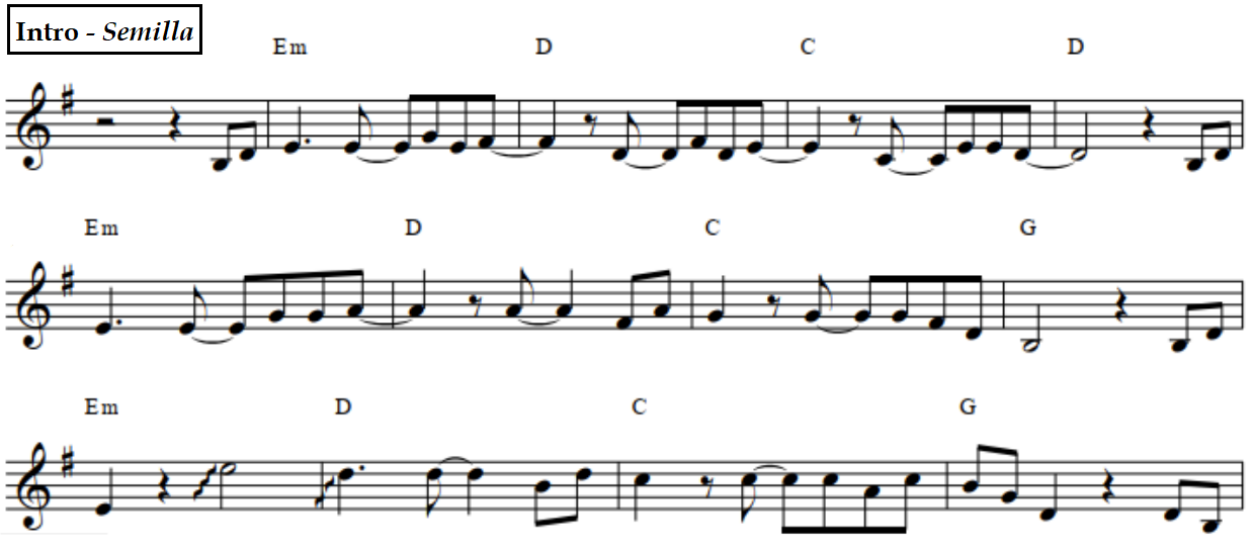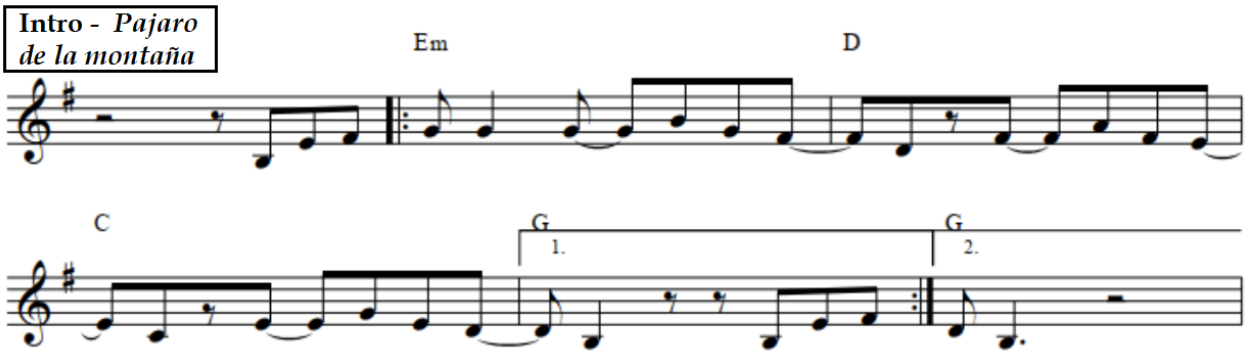
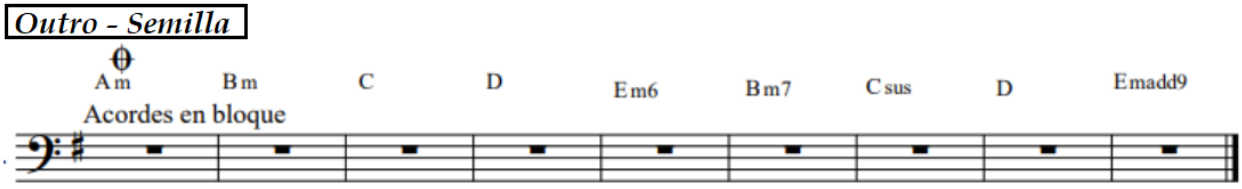

Figura 11. Melodía Intro- *Pájaro de la montaña*

El formato instrumental de *Semilla* está compuesto por: tambor alegre, tambora, llamador, gaita hembra, gaita macho, maracas, voz principal, coros y bajo eléctrico, siendo este último instrumento parte de nuestra propuesta de fusión para poder explorar recursos armónicos más amplios. Para esto, se tomó como referencia la canción *El Hambre del Pescador* de Totó la Momposina, cuyo formato además de los instrumentos presentes en *Semilla* incluye saxofón tenor, saxofón soprano, eufonio, trompeta y guitarra eléctrica. En esta canción se aprovechan recursos armónicos tales como: acordes con agregaciones y sustitutos, proponiendo una sección armónica (Figura 12) poco usual en la música de gaita tradicional.

Figura 12. Armonía outro - *Semilla*

Por último, para la composición de la letra del tema (Anexo 5), se trabajó conjuntamente entre los compositores y dos músicos intérpretes y colaboradores en el proceso de escritura, quienes posteriormente grabaron la voz principal (Yonna Bernal) y los coros (Luis García). Se planteó una premisa y una idea que se hilaba con todo el podcast, buscando que la letra evocase remembranza y añoro, con un mensaje esperanzador y de alivio.[22] La forma de la rima aplicada en la estrofa es **abcb**, con rima asonante, mientras que la forma del coro es **abab** con rima asonante; esta canción emplea versos decasílabos. Este tipo de escritura es característico de la música de gaita.

Verso

Ay si pudiera volver el tiempo (10 a)
y allá en mi tierra volvé a nacé (9 +1 b)[23]
A orilla ‘el río junto a la sierra (10 c)
de donde brota mi querer (8 b)
…

Coro

Mi tierra linda qué bella que es, (9 +1 a)
A ti te canto este sentimiento. (10 b)
Porque te llevo dentro ‘e mi ser, (9 +1 a)
Eres el lecho de mis ancestros. (10 b)
…

[22] La letra completa de *Semilla* se encuentra en los anexos del documento.

[23] Se conoce 9+1 en la escritura de la rima cuando el verso tiene 9 sílabas, pero la última de ellas es aguda, contando como 10 sílabas.

Capítulo II. SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE REALIZACIÓN DEL PODCAST "*Semilla - Volver a pasar por el corazón-*"

1. Generalidades y preproducción.

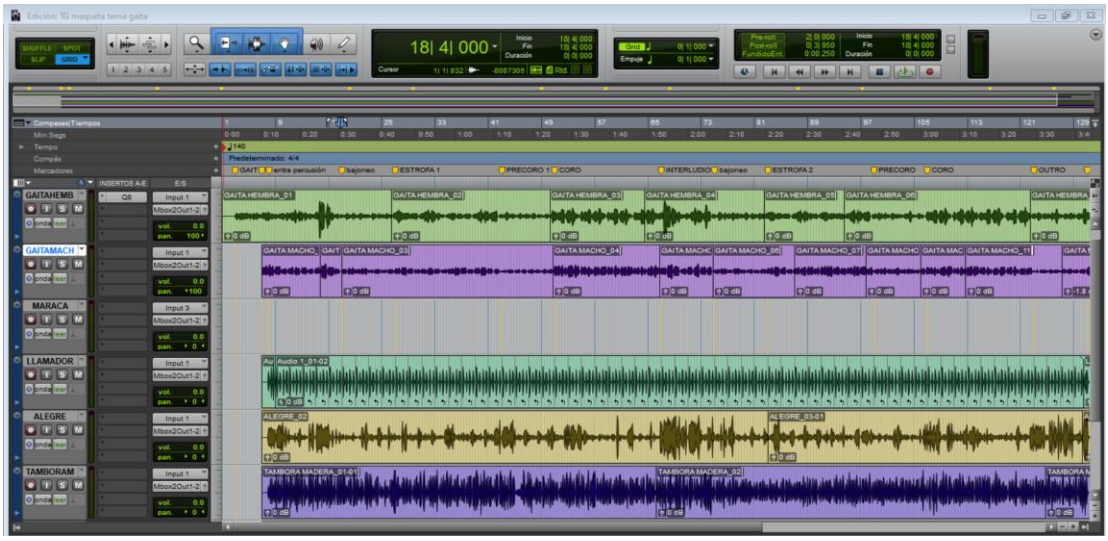
a. Grabación de maquetas

La preproducción del trabajo se centró en la realización de maquetas guía, tanto de la captura de voces de cada capítulo del podcast, como de la canción *Semilla*. Tener este insumo permitió que al momento de la grabación se pudiera trabajar de manera asincrónica con los actores de voces que coinciden en las escenas, de igual manera, las maquetas nos permitieron tomar decisiones frente a los diálogos, como las intenciones, pausas y dinámicas, la duración de los diálogos y el tiempo de narración de cada capítulo.

Por lo que se refiere a los equipos técnicos, se utilizó como herramienta de grabación una interfaz de audio Focusrite Scarlett 4i4, un computador Lenovo Legion i5 y un DAW (Pro Tools 12). Los micrófonos empleados fueron un AKG P420 y Presonus M7, micrófonos de condensador aptos para grabación de voces. De igual manera, las pistas que hacían parte de la ambientación sonora fueron seleccionadas de páginas que recopilan bancos de sonido con licencia *creative commons*, para acercar las maquetas lo más posible al resultado final.

Con respecto a la canción *Semilla* (canción original del podcast), en la maqueta se procedió a hacer un esquema general teniendo en cuenta las ideas que se habían establecido, utilizando marcas para la guía y así proceder con la grabación que se realizó con los instrumentos y micrófonos propios. Esta labor sirvió como guía para corregir y definir puntos importantes como estilo de la pieza, su forma y dinámicas, además de ser insumo necesario para enviar a los músicos externos participantes y que sirviera para la preparación individual: José Jiménez (gaita hembra), Luis García (coros) y Yonna Bernal (voz principal y coros). (Figura 13).

Figura 13. Sesión de Protools - Grabación de maqueta *Semilla (canción)*

b. Casting de voz (personificación)

Luego del proceso de maquetas, se procedió a definir qué personas iban a ser parte del podcast prestando su voz, las cuales fueron seleccionadas a partir de la grabación de fragmentos del guión presentados a continuación:

Tabla 4. Casting de voz: personaje, actor de voz y fragmento de diálogo

Personaje - Descripción	Actor de voz	Fragmento del diálogo
Martin: Niño inocente de 9 años oriundo de la región, que no ha experimentado la violencia de primera mano, pero comúnmente lo rodea. Vive con su padre, su hermano mayor se fue hace un tiempo del pueblo para huir de la violencia y el reclutamiento.	Valentina Beltrán Torres	*"Y mira que al fin aprendí a escribir. ¿Sí ves? Aunque me decían que eso pa' qué y qué por qué no me ponía trabajar; y por qué no me ponía levantar bultos o a palar. ¡Pero es que volvió la maestra al pueblo!"* - **Capítulo 1 - Narración 1**
Jose: Padre de Martin, de 43 años de edad, cabeza de familia, algo gruñón pero en el fondo es un excelente padre.	Juan Camilo Ariza Romero	*"¡Ven Martín, A la Sala! YA"* - **Capítulo 1 - Narración 1**
Marta: Mujer cabeza de familia de 48 años de edad, vive con su esposo e hijos, se encuentra en el río lavando ropa y aprovecha para hablar de la cotidianidad de la región con otra lavandera que la acompaña.	Nohelia Rojas	*"Ay, comadre, no se ha podido mover desde que le llegaron las maluqueras, pero es que cargando esos bultos todos los días, como difícil que no le pasara algo. Venga y tome; al camión y para Ovejas, y como está la cosa."* - **Capítulo 1 - Narración 2**
Claudia: Mujer de 37 años de edad**,** ama de casa, vive con su esposo, es una cantaora y se encuentra en su oficio de lavandera junto a su compañera, acostumbran a hablar de cosas del hogar, y la situación de violencia que se ve en los alrededores.	Yonna Bernal	*"Ay, Martica, ese qué me va a decir, si lleva media vida vacilando con las cosas de la casa. Jugando billar y aporreando esos cueros, para eso sí, si no, se la pasa mascando tabaco con esos vagos del Carmen. Viejo perezoso es."* - **Capítulo 1 - Narración 2**
Edith: Mujer joven de 21 años de edad, viuda, después del asesinato de su esposo se vuelve arriera y toma el oficio de la vaquería para soportar la casa.	Valentina Beltrán Torres	*"Ahí vamos, Doña Marta, ahí vamos. Apúrense a terminar que se les viene un palo de agua."* - **Capítulo 1 - Narración 2**

Julio: Joven de 16 años de edad, estudiante de colegio de último año y aprendiz de tamborero; es acelerado y confiado con el instrumento.	Nichols Rodríguez	*"Ya, ¿pero y cuándo se nos escucha a nosotros? porque si vamos a tocar en el borde nos tapan los voladores y tanto guepeo."* - **Capítulo 1 - Narración 3**
Jairo: Hombre de 62 años de edad, sabio del tambor y viejo maestro en la música de la región, religioso, es maestro de Julio y acostumbra a enseñar con ejemplos y anécdotas.	Nicolás Rodríguez	*"Nos oye quien lo necesita, pelao. Es que la música no son solo los tambores. También cantan las muchachas y tocan los gaiteros, todos nos acompañamos y a todos se nos escucha."* - **Capítulo 1 - Narración 3**
Comandante: Hombre de 50 años de edad, viejo comandante retirado del ejército nacional, encargado de coordinar la operación paramilitar que se lleva a cabo en el capítulo 2; se encuentra en una finca desde donde da todas las instrucciones por radioteléfono. Un hombre tosco y frío.	Milton Javier Gutiérrez Herrán	*"¿Hablar? ¿Es que usted es imbécil o qué? Hablar para qué. Esos dos ya tomaron su decisión ¿qué no les gustó? ¿Salvar la patria? ¿La plata? ¿Las armas? ¿No iban a vengarse ahí de lo que les hicieron en la emboscada?."* - **Capítulo 2**
Soldado: Hombre de 27 años de edad, soldado cabeza de un grupo paramilitar, está liderando la toma, mantiene una constante comunicación con el comandante a través de un radioteléfono. Es un hombre obediente y nuevo en el duro mundo de la guerra.	Luis García Cuartas	*"Sí, comando, que desertaran ya los jode, pero, pues es que tenían razón en algo. El grupo de Machito se puso a tratar a los niños muy salvaje y pues ellos no eran combatientes, no los de 5, al menos."* - **Capítulo 2**
Locutor (radio): Hombre de 26 años de edad, es la voz principal de *Radio Memoria*, se encarga de anunciar piezas musicales y de promocionar eventos y elementos, además de mantener a la audiencia informada.	Nichols Rodríguez	"*En las noticias del día: el ministro del interior, el doctor Néstor Martinez ha anunciado un plan de acción para las discusiones de desmovilización con la guerrilla del ELN."* - **Capítulo 2**

Luego del casting de voces, se procedió a enviar las maquetas y guión completo a los actores seleccionados para su revisión y proceder a grabar las tomas definitivas.[24]

[24] Cabe aclarar que el cuadro anterior del casting de voz sólo recoge los diálogos y los nombres de los actores seleccionados al final del proceso.

c. Entrevistas y participación

El tercer capítulo del podcast tiene el objetivo de ser un espacio de reflexión y escucha de dos testimonios que abordan la vida en territorios de conflicto armado en Colombia, de cómo la violencia ha afectado las regiones del país y cómo el arte se ha hecho parte del proceso de reconciliación, escucha y memoria para estas personas. Este espacio fue realizado gracias a la intervención de dos músicos activos que en apoyo al proyecto de *Semilla* quisieron aportar sus historias, relatos, vivencias y, sobre todo, su música. Sumado a su participación en el tercer capítulo del podcast, fueron parte de las voces del relato de los dos primeros capítulos.

Luis García Cuartas, nace el 19 de septiembre de 1983 en Granada, Meta, es un compositor, cantante y locutor, además de activista, que en su vida temprana experimentó la violencia de primera mano, obligándolo a migrar a la gran ciudad, dejando atrás su tierra y viejos sueños, pero con su cabeza y corazón llenos de música que buscan dejar un mensaje de esperanza. Actualmente ha enfocado su carrera musical hacia el Reggae, donde le da voz a las letras que escribe, sus canciones están cargadas de un enfoque social y revolucionario, fue parte de la producción de la canción *Semilla,* donde participó como corista y autor(letra).

La maestra Marqueza Mercado, nace en Los Córdobas, en el departamento de Córdoba, es una cantautora de música de gaitas. Siendo lavandera en el pueblo de Ovejas, Sucre, llega a la música como un acto espiritual e innato, concedido por gracia divina[25]. Ha tenido la fortuna de presentarse en importantes tarimas de la mano de reconocidos exponentes del folclor colombiano, sus composiciones son hoy el reflejo vivo de lo que es nacer y crecer en la región de los Montes de María, Colombia, un lugar lleno de cultura, arte y música, pero desafortunadamente, también de violencia y dolor.

Actualmente, su carrera musical se ha enfocado en difundir la música de gaita en la capital colombiana y en el mundo entero, como ella misma afirma en la entrevista, con su canto busca influenciar a nuevas generaciones haciéndonos parte de la cultura del caribe colombiano. Su arte y su trabajo gira entorno a la reparación, permitiendo que la música de gaita sea símbolo de resiliencia.

[25] Este argumento es una extracción fiel del relato aportado por la maestra en su entrevista - Cap. 3, Podcast *Semilla*

2. Acerca de la grabación

a. Captura de audio (música)

La grabación de audio de la canción *Semilla* se realizó en el estudio Anáfora Inc., perteneciente al maestro tutor Leonardo Alvarado, donde, en una sesión el día 9 de noviembre del 2022, se realizó la captura de los siguientes instrumentos con los micrófonos descritos a continuación:

Tabla 5. Captura de audio: instrumento, micrófono, función y ubicación de micrófonos

Instrumento	Micrófono	Función y ubicación de micrófonos
Tambora	Audix d6	Micrófono dinámico, ubicado a 6 cm del parche, su captura se enfoca en las frecuencias graves, no brinda mucho ataque, pero sí profundidad.
	Shure sm 57	Micrófono dinámico, ubicado a 4 cm de la madera, captura un sonido limpio y brillante sin muchos armónicos.
	Overhead: AKG P120	Micrófono de condensador, ubicado para capturar sonido general. Le brinda a la tambora ataque por parte del parche y frecuencias agudas en la madera.
Tambor Alegre	Shure sm 57	Micrófono dinámico, ubicado a 6 cm de la membrana, resalta frecuencias medias sin muchos armónicos, le da cuerpo al sonido del alegre.
	Sennheiser e 604	Micrófono dinámico, ubicado a 4 cm de la membrana resalta frecuencias altas y captura el ataque, además de algunos armónicos; complementa al shure sm 57.
	Overhead: AKG P120	Micrófono de condensador, ubicado para capturar sonido general, captura muy bien los medios y agudos del tambor alegre, generando un sonido más redondo.
Llamador	Shure sm 57	Micrófono dinámico, ubicado a 6 cm de la boca del llamador, resalta frecuencias medias y graves del llamador.

	Sennheiser e 604	Micrófono dinámico, ubicado a 6 cm de la membrana, resalta frecuencias medias-altas y captura más armónicos, también es más notorio el ataque del llamador.
	Overhead: AKG P120	Micrófono de condensador, ubicado para capturar sonido general, brinda un sonido más brillante y complementa los dos micrófonos anteriores.
Maraca	Shure sm 57	Micrófono dinámico, ubicado a 10 cm de la fuente de sonido, captura frecuencias medias y graves de la maraca.
	Sennheiser e 604	Micrófono dinámico, ubicado a 12 cm de la fuente de sonido, captura frecuencias medias y altas con más armónicos.
	Overhead: AKG P120	Micrófono de condensador, ubicado para capturar sonido general, brinda un sonido más brillante y con más armónicos, además de dar cuerpo.
Gaita Hembra	Shure sm 57	Micrófono dinámico, ubicado a 6 cm de la cabeza de la gaita, brinda un sonido limpio sin muchos armónicos.
	Sennheiser e 604	Micrófono dinámico, ubicado a 6 cm del cuerpo de la gaita, captura las frecuencias graves y sin tanto viento.
	Overhead: AKG P120	Micrófono de condensador, ubicado para capturar sonido general, captura frecuencias altas y medias, complementando a los micrófonos anteriores.
Gaita Macho	Shure sm 57	Micrófono dinámico, ubicado a 6 cm de la cabeza de la gaita, brinda un sonido limpio sin muchos armónicos.
	Sennheiser e 604	Micrófono dinámico, ubicado a 6 cm del cuerpo de la gaita, captura las frecuencias graves y sin tanto viento.
	Overhead: AKG P120	Micrófono de condensador, ubicado para capturar sonido general, captura frecuencias altas y medias, complementando a los micrófonos anteriores.

Voz Principal	Electro-voice RE320	Micrófono dinámico, ubicado a 8 cm de la fuente de sonido, captura las frecuencias altas de la voz.
	Overhead: AKG P120	Micrófono de condensador, ubicado para capturar sonido general, captura las frecuencias medias y altas, brindando más cuerpo a la voz.
Coros	Shure sm 58	Micrófono dinámico, ubicado a 8 cm de la fuente de sonido, captura frecuencias medias y altas sin muchos armónicos.
	Electro-voice RE320	Micrófono dinámico, ubicado a 8 cm de la fuente de sonido, captura las frecuencias altas de la voz.
	Overhead: AKG P120	Micrófono de condensador, ubicado para capturar sonido general, captura las frecuencias medias y altas, brindando más cuerpo a la voz.

La selección de micrófonos se hizo con el objetivo de tener varias opciones de captura para facilitar el proceso de postproducción. Por ende, los micrófonos de condensador fueron designados de overhead, ubicación que permite una captación de sonido general tanto de voces como de instrumentos; y los micrófonos dinámicos ubicados a distancias diferentes (en búsqueda del sweet spot de los micrófonos) ofrecen un sonido crudo y con variabilidad de timbres y dinámicas, ampliando los insumos para trabajar con el objetivo de tener un producto final adecuado.

b. Captura de voces

Para la captura de las voces de los personajes se emplearon diversos espacios. Como primera locación, para el **capítulo uno**, que se divide en tres narraciones, se decidió grabar en las casas de Juan Camilo Ariza Romero y Nichols Rodríguez, dependiendo de la cercanía para los actores de voz. La grabación del **capítulo dos** se realizó en InAudito, espacio puesto a disposición por Javier Guitiérrez, uno de los actores de voces presentes en este capítulo. El **capítulo 3** se grabó en la casa de Juan Camilo Ariza Romero, disponiendo del tiempo de los entrevistados y el equipo de producción del podcast. A continuación, mencionaremos los micrófonos utilizados por cada personaje:

Tabla 6. Captura de voces capítulo 1

Cap. 1 - Primera Narración		
Personaje	**Actor**	**Micrófono**
Martín	Valentina Beltrán Torres	AKG P420 (condensador)
José	Juan Camilo Ariza R.	AKG P420 (condensador)
Cap. 1 - Segunda Narración		
Personaje	**Actor**	**Micrófono**
Marta	Nohelia Rojas	AKG P420 (condensador)
Claudia	Yonna Bernal	Shure Beta 58A (dinámico)
Edith	Valentina Beltrán Torres	AKG P420 (condensador)
Cap. 1 - Tercera Narración		
Personaje	**Actor**	**Micrófono**
Julio	Nichols Rodríguez	Shure Beta 58A (dinámico)
Jairo	Nicolás Rodríguez	Shure Beta 58A (dinámico)

Tabla 7. Captura de voces capítulo 2

Cap. 2		
Personaje	**Actor**	**Micrófono**
Comandante	Javier Herrán	Audio Technica ATH4050
Soldado	Luis García	Shure sm 57
Locutor	Nichols Rodríguez	Shure Beta 58A (dinámico)

Tabla 8. Captura de voces capítulo 3

Cap. 3 - Entrevistas	
Entrevistados	**Micrófono**
Luis García Cuartas	AKG P420 (condensador)
Marqueza Mercado	AKG P420 (condensador)

3. Postproducción de *Semilla (*podcast)

a. Afx y diseño sonoro

La selección de cada sonido que hace parte del podcast fue un trabajo arduo y meticuloso, debido a que, la idea fue mantener un ambiente sonoro lo más fiel posible, y así, poder ubicar al oyente en una locación, como en la acción que se planeó a partir del guión. Es por ello, que desde el momento de preproducción se realizó un guión técnico (Anexo 1), donde se especifican los sonidos que harían parte de cada sesión, efectos de sonido (AFX) y los diseños sonoros, teniendo en cuenta las acciones realizadas por los personajes y el entorno que los rodea.

El capítulo uno, se compone de tres narraciones, en la primera está el relato interno de la carta de Martín a su hermano; el efecto de sonido que se destaca es el sonido de la escritura a mano, el lápiz sobre el papel, un sonido con un significado casual, "Este tipo de significados contiene una carga de obviedad importante y naturalizada culturalmente ya que tienen anclajes ancestrales y está asociado a la supervivencia, a la función primaria del aparato auditivo: reconocer a los objetos y fenómenos del entorno por su sonido"(Chalkho, 2019, p.161). Este AFX se ajustó para que correspondiese a los tiempos de la narración y los acentos del personaje, igualmente, el efecto sonoro permite disociar los dos espacios de sonido presente en la narración, el principal, cuando escribe la carta y el segundo cuando Martin habla con su padre. Para la segunda narración se emplearon más elementos sonoros, se buscó retratar a un par de lavanderas que cantan y conversan en el río, cuya labor se ve interrumpida por una mujer arriera que anuncia la lluvia; para este caso, el sonido fue vital para ubicarse en el espació y las distintas acciones que se suscitan en el lugar, tales como la acción de lavar, el golpe de la ropa contra las piedras y el sonido de refregar las prendas, de igual manera, el paso de las vacas a lo lejos, acompañadas de su arriera; en torno al paisajismo sonoro de esta sección, se emplearon sonidos como: el agua del río constante, los pájaros de fondo (el vuelo y los cantos) y la tormenta que se avecina. Por último, la tercera narración ocurre dentro de una casa mientras se está dando una clase de tambor, donde el paisajismo sonoro se construyó a partir de sonidos habituales de este espacio, tales como: el ruido constante de un ventilador oscilando, el tic-tac de un reloj y una radio encendida de fondo; para los efectos sonoros se utilizaron los tambores que hacían parte dinámica de la situación entre maestro y pupilo y que finalmente se involucran en una pieza musical diegética que da cierre al capítulo.

El capítulo dos consta de una narración única, donde el objetivo es ubicar al oyente dentro de un espacio definido (la oficina del comandante) y un oyente principal (el comandante), de este modo el punto de referencia del sonido del oyente se vincula principalmente con lo que el comandante escucha y experimenta a lo largo de todo el capítulo, sonidos que tienen un significado especial: "Esta categoría (significado especial) está fuertemente vinculada a la comprensión de las características acústicas del fenómeno de propagación y reflexión del sonido: son sonidos que tienen por significado las características espaciales del entorno"(Chalkho, 2019, p.162). En el capítulo se ve una dualidad de realidades entre los dos radios que están en constante comunicación con el comandante, la radio convencional (emisora *Radio memoria)* y el radioteléfono que mantiene un monitoreo del operativo que se está llevando en curso. El

paisajismo sonoro gira entorno al desarrollo del personaje principal (comandante) a través del tiempo y espacio que habita, igualmente los efectos de sonido tales como: los pasos a lo largo del lugar, el café hirviendo en la hornilla y un cerillo encendiendo un cigarrillo, buscan dar un desarrollo al capítulo, retratar la angustia, la rabia, el pánico que envuelve al personaje principal.

b. Postproducción

La postproducción del contenido sonoro de *Semilla* (podcast y canción) se realizó en distintos momentos: edición, mezcla y automatización, empleando distintas herramientas de gran utilidad como fueron los plugins que más adelante se describirán.

La primera etapa de edición, se centró en la toma de decisiones frente al material grabado, es allí donde la visión general de producción empieza a materializar un borrador del resultado final y a partir de ello discernir algunas cosas sobre el proyecto final. En esta etapa se filtraron algunas tomas que no fueron del total agrado y se priorizaron otras, es ahí donde el guión original finalizado de la preproducción nos dio un punto de referencia. Fue indispensable el uso de recortes y *fades*[26], manejo individual de las ganancias de algunos clips, eliminación de ruido, entre otros.

Posterior a esto, la etapa de mezcla nos permite evaluar el balance de la obra (canción o podcast), en esta etapa buscamos que cada sonido, que previamente fueron editados y revisados, suene exactamente como se desea en contexto, esto se refiere a que cada sonido tenga el volumen indicado de acuerdo a las necesidades estéticas y narrativas. En la mezcla de *Semilla* (canción) se buscó ajustar los niveles de cada instrumento, para que al momento de sonar en conjunto ninguno quedara escondido, ni sobresaliera, a menos de que eso fuese lo deseado. En el podcast, se ajustan los niveles de tal forma que las voces sean audibles y no suenen saturadas.

Igualmente, el paneo fue una herramienta fundamental en la mezcla, es allí donde determinamos la distribución de los sonidos en los canales izquierdo o derecho (Figura 14), este recurso también fue fundamental para el diseño sonoro, ya que con esta herramienta pudimos distribuir a lo largo del campo sonoro (izquierda o derecha) los sonidos para incrementar la experiencia auditiva del oyente.

Figura 14. Paneos mezcla Semilla (podcast)

[26] El término de *Fades* en el contexto sonoro, se entiende como los fundidos tanto de inicio (fade in) como de cierre (fade out), ayudan bastante a suavizar las transiciones de una toma.

Finalmente llegamos a la parte de los insertos, es este punto donde los plugins fueron nuestra herramienta de trabajo. “Un plugins VST es una aplicación software desarrollada para ser utilizada dentro de las estaciones de trabajo de audio digital, cuya finalidad es la de añadir funcionalidades extra o mejorar las ya existentes en la estación de trabajo” (Ullate, 2021). Luego de esta definición podemos ampliar y enfocar a *Semilla* cuáles fueron los plugins, efectos o mejoras que se requirieron para desarrollo del trabajo.

- EQ (Ecualizadores): Sirven para modificar el nivel de las frecuencias que se tiene en una toma de audio, con ello podemos limpiar el sonido eliminando o atenuando regiones de frecuencias no deseadas, y así mismo resaltar alguna región de frecuencias o buscando efectos, el EQ utilizado fue *Fabfilter Pro-Q3*. En el podcast fue vital para algunos momentos, como por ejemplo, el sonido del radio en el segundo capítulo, donde todo aquello que salía de la radio pasaba por un EQ, como vemos en la imagen, con un HPF[27] ubicado en 1,1kHz, un LPF[28] en 8,2 kHZ y destacamos una región en 3,4 kHz que sirve para darle algo de claridad a la voz (Figura 15). De este modo, se logró eliminar frecuencias en los diferentes clips de sonido y asemejarnos a el sonido que emite una radio antigua.

Figura 15. EQ utilizado en Semilla

[27] HPF: High Pass Filter - Filtro pasa altos

[28] LPF: Low Pass Filter - Filtro pasa bajos

- Reverberación: Esta herramienta nos permite modificar las reflexiones del sonido, para con ello poder ubicar el sonido en un espacio determinado. Esta herramienta se utilizó en todo el trabajo fue vital para poder dotar de espacialidad cada sonido que se tenía. Los plugins utilizados fueron: *Manny Marroquin reverb - Fabfilter pro-R* (Figura 16). En la primera narración del primer capítulo se percibe el uso de esta herramienta en la voz de Martín, dado que el contraste entre los momentos, siendo uno una narración interna y otro cuando contesta a su padre, se hace particularmente con la reverberación de la voz.

Figura 16. Reverberaciones utilizadas en *Semilla*

- Delay: Esta herramienta nos permite tomar la señal de audio y realizar una repetición con un retraso. Este recurso fue fundamental para algunos cierres de las secciones del podcast, donde se buscaba generar un efecto de intriga y suspenso, se utilizó el plugin *Deelay Integraudio* (Figura 17). En el capítulo dos cuando termina la conversación radial entre el comandante y el soldado, la última línea del diálogo tiene un delay con bastante tiempo entre la señal original y el retraso, que sumado a un AFX da cierre a esa escabrosa conversación que mantienen a lo largo del capítulo y que nos da cuenta de la violencia.

Figura 17. Delay utilizado en *Semilla*

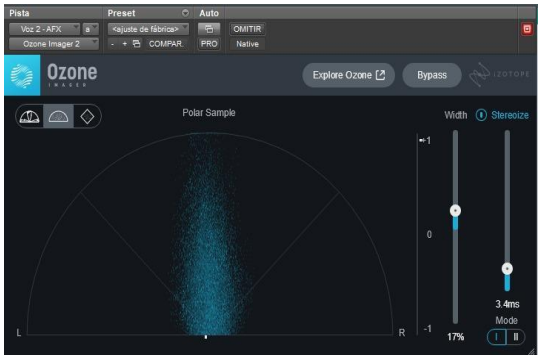
- Noise Reduction: El uso principal de esta herramienta es la eliminación de aquello que consideramos ruido[29]. Para este trabajo, fue vital para la limpieza de las capturas de audio frente a ruidos no deseados que incidieron principalmente en las tomas de las voces, para este fin el plugin utilizado fue *Waves Noise Supressor* (Figura 18).

Figura 18. Noise Reduction utilizado en *Semilla*

- Espacialidad del sonido: Las herramientas de espacialidad del sonido tienen como fin la modificación de las cualidades de espacialidad de una señal de audio. Fue de vital importancia para la modificación de algunos clips que hacían parte de los diseños sonoros. En primera instancia se utilizó *Polyverse Wider* (Figura 19), que nos permite expandir una señal mono de tal manera que da la ilusión de que es estéreo. En segunda instancia el plugin utilizado fue *Ozone Imagen 2* (Figura 19), el cual nos permitió poder trabajar con una señal de audio expandiendo o disminuyendo su espacio estéreo. Ambos plugins fue necesario emplearlos en algunos clips que eran parte de la ambientación y se necesitaba un sonido más amplio y envolvente.

Figura 19. Plugins de espacialidad utilizado en *Semilla*

[29] Se considera ruido a los sonidos no deseados en la toma que se colan en la captura del audio

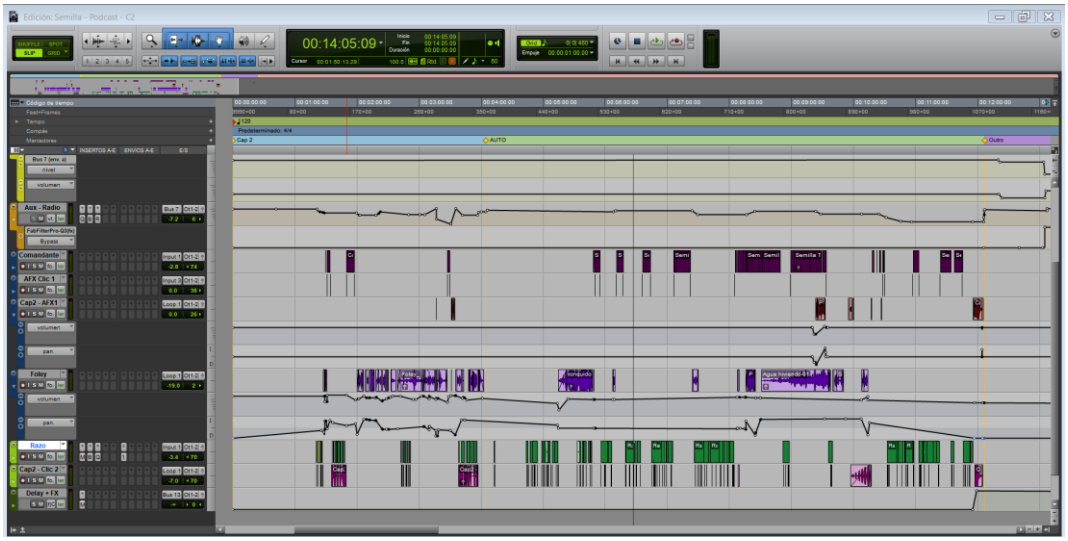
- Tremolo: Esta herramienta se resume en la oscilación de la amplitud de onda y puntualmente para el plugin utilizado *Action Tremolo* (Figura 20) también se modifica la oscilación en el panorama del clip, este recurso fue utilizado en las piezas de música extradiegética de la primera narración del primer capítulo del podcast.

Figura 20. Tremolo utilizado en *Semilla*

Finalmente, la automatización, esta herramienta nos permite añadir cambios en el tiempo de dinámica, de panorama, o atributos específicos de los plugins empleados, de manera independiente entre secciones y que tengan un cambio de los valores de forma automática, con el fin de optimizar los recursos sonoros de una manera más precisa y detallada en cada momento. En *Semilla* estuvo presente en los dos primeros capítulos (Figura 21), y se aplicó en valores de dinámica (volúmenes), paneo, reverberaciones, delay y EQ, buscando la inmersión del oyente a profundidad, disponiendo del manejo de las herramientas mencionadas para generar diferentes sensaciones al momento de la escucha.

Figura 21. Sesión de Protools - Automatización *Semilla (Podcast)*

Conclusiones

Haber trabajado el relato de *Semilla - Volver a pasar por el corazón*- a través de los distintos ojos de los actores del conflicto (víctimas y victimarios), permitió tener un panorama más amplio en torno a la forma de contar los episodios de violencia en el país, brindándonos la oportunidad de utilizar la ficción como el recurso literario más pertinente para cumplir con el objetivo de no revictimizar. Por el contrario, dar una perspectiva diferente resaltando la cultura, las costumbres, el entorno y los habitantes de la región de los Montes de María. Además, el objetivo no era convertir a este trabajo en una verdad absoluta e irrefutable. Sino que, por el contrario, se buscó que *Semilla* fuera una manera diferente de contar la historia. Un espacio enfocado en el arte que se construye con cada oyente de forma diferente y que siembra en él la semilla de la memoria. El resultado fue un archivo sonoro que emplea elementos de la cotidianidad de un pueblo ambientado en la región caribe colombiana, donde la violencia se convirtió en su realidad. Además con la intención de vincular y conectar a cada oyente, de hacerlo parte de esta historia y que perciba al arte y la música como un agente mediador y reparador de la memoria.

Este trabajo logró vincular diferentes disciplinas del arte con el fin de hacer de *Semilla* el proyecto que hoy es; el arte visual, la literatura, la actuación y la música fueron los campos de trabajo, donde, en colaboración con profesionales en estas áreas, pudimos materializar las ideas que nos propusimos, explorando nuestra versatilidad como artistas y trabajando en pro de hacer de *Semilla* un producto de construcción de la memoria colectiva. Por otra parte, es relevante el aporte de este trabajo de creación en el PCAM, ya que, se presenta el resultado artístico final en un podcast, siendo una propuesta innovadora para el proyecto y dando paso a que otros artistas se aventuren en el mundo del podcast en el entorno universitario.

El trabajo escrito es un soporte técnico y argumentativo del resultado final *Semilla* - Podcast, en el cual, destinamos un capitulo para la sistematización del proceso de producción en cada una de sus etapas, buscando desglosar, enunciar y numerar aspectos técnicos como la selección final de micrófonos y las herramientas de posproducción empleadas; con el objetivo de ser insumo de apoyo para quienes deseen adentrarse en el mundo del podcast y puedan encontrar en este trabajo un sustento teórico y técnico de referencia.

La voz viva (entrevistas) dio sentido y cierre al podcast. Consideramos que, un espacio donde las víctimas del conflicto pudieran expresar su sentir frente a la violencia, y relatar cómo el arte en Colombia alimenta los procesos de construcción de la memoria colectiva, era un ejercicio necesario para concluir este proyecto; el hecho de que los entrevistados sean músicos permite evidenciar cómo el arte se convierte en un medio de comunicación en pro de la reconciliación y reparación. Acercarnos a historias reales de personas que fueron la inspiración de este proyecto, permitió dar un espacio a su voz y su labor de buscar un país mejor, dándolo a conocer en otros espacios como la academia.

En el ejercicio de adentrarnos en la reconstrucción histórica de la memoria, surgen preguntas como: ¿Realmente en Colombia hemos podido hacer memoria?, ¿Será que las "memorias" buscan sólo relatar y no reparar?, ¿La vigencia de la violencia en las regiones vulnerables del país es una evidencia de que los procesos de reconciliación no han funcionado?, ¿La construcción de la memoria no ha sido lo suficientemente contundente para evitar que se repitan estos sucesos? y si quizás ¿una mayor presencia del arte en los procesos de restauración y reconciliación es parte de la tarea pendiente de hacer memoria en este país?. Estas inquietudes se traducen hoy en una motivación para seguir explorando la memoria a través del arte.

Semilla nos abrió las puertas en el inmenso mundo del podcast, por ende, buscamos que en un futuro este primer volumen de *Semilla -Volver a pasar por el corazón-* logre estar en más plataformas de escucha y difusión, con el objetivo de llegar a más personas y espacios. Haber trabajado en este proyecto nos motivó a continuar con el proceso. Esto nos ha llevado a visualizar diferentes relatos e historias que pueden ser la inspiración de las semillas futuras (ediciones posteriores). Finalmente, *Semilla* se convierte en un proyecto de vida, que, esperamos, vaya creciendo a través de los años; esta es la primera Semilla, el volumen uno, de muchas ediciones que se planean a futuro.

Bibliografía

- Antúnez, S. Á. S. (2016). Música y cinematografía: un binomio indisociable. Contextualizaciones Latinoamericanas, 2(15). http://contexlatin.cucsh.udg.mx/index.php/CL/article/view/5926/7336
- Camelo, S. (2019). Serialmente. PIA Podcast. https://piapodcast.com/podcast/serialmente/
- Camelo, S. (2020). Un día de furia. PIA Podcast. https://piapodcast.com/podcast/un-dia-de-furia
- Castillo, J. C. (2017). Me río o caño. Transformación del río Arzobispo. Cinco relatos y creación sonora. [tesis de maestría inédita], Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Centro Nacional de Memoria Histórica. (2009). La Masacre del Salado: Esa Guerra No Era Nuestra. Taurus Pensamiento.
- Chalkho, R. J. (2019). Diseño sonoro y producción de sentido: la significación de los sonidos en los lenguajes audiovisuales. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, 50, 127 a 252. https://doi.org/10.18682/cdc.vi50.1372
- Los Gaiteros de Ovejas. (2017). *Pájaro de la Montaña* [Canción] Antología Musical [álbum musical].
- María A. Semilla Durán, M. R. y. S. H. (2018). Memoria de la ficción, ficción de la memoria: entre el ritual y la crítica. *Revista digital Alter/nativas*. https://alternativas.osu.edu/es/ebooks/catalog/memoria-de-la-ficcion.html
- Ponce, N. (2018). Memoria, olvidos y representaciones. Memoria de la ficción, ficción de la memoria, entre el ritual y la crítica / coord. María Angélica Semilla Durán, Sandra Hernandez, 26–58. https://hal.univ-rennes2.fr/hal-02468709
- Rojas, R. (2018). Un territorio dentro de nuestro territorio. tesis de pregrado. inédito], Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Totó la Momposina (2014). *El hambre del pescador* [Canción] El Asunto [álbum musical].
- Ullate, H. (2021). Un plugin de efecto de audio basado en transformación de velocidad para estaciones de trabajo de audio digital. [tesis de pregrado. inédito], Universidad complutense de Madrid.

Índice de figuras

Figura 1. Primer borrador del arte 20
Figura 2. Último borrador del arte 20
Figura 3. Partitura audio 1.1 22
Figura 4. Partitura audio 1.2 22
Figura 5. Partitura audio 1.3 23
Figura 6. Partitura audio 2.1 23
Figura 7. Base del tambor alegre en el porro de gaita 24
Figura 8. Melodía registro de gaita - Semilla 25
Figura 9. Melodía registro de gaita - Pájaro de la montaña 25
Figura 10. Melodía Intro- Semilla 26
Figura 11. Melodía Intro- Pájaro de la montaña 26
Figura 12. Armonía outro - Semilla 27
Figura 13. Sesión de Protools - Grabación de maqueta Semilla (canción) 28
Figura 14. Paneos mezcla Semilla (podcast) 38
Figura 15. EQ utilizado en Semilla 39
Figura 16. Reverberaciones utilizadas en Semilla 40
Figura 17. Delay utilizado en Semilla 40
Figura 18. Noise Reduction utilizado en Semilla 41
Figura 19. Plugins de espacialidad utilizado en Semilla 41
Figura 20. Tremolo utilizado en Semilla 42
Figura 21. Sesión de Protools - Automatización Semilla (Podcast) 42

Índice de Tablas

Tabla 1. Forma de Semilla - Volver a pasar por el corazón - (Podcast) 14
Tabla 2. Forma de Semilla (canción) 24
Tabla 3. Forma de Pájaro de la Montaña 24
Tabla 4. Casting de voz: personaje, actor de voz y fragmento de diálogo 29
Tabla 5. Captura de audio: instrumento, micrófono, función y ubicación de micrófonos 32
Tabla 6. Captura de voces capítulo 1 35
Tabla 7. Captura de voces capítulo 2 36
Tabla 8. Captura de voces capítulo 3 36

Anexo 1 - Guión técnico - *Semilla* (Cap. 1 - 2)

Capítulo 1 - Guión

Indicaciones externas MORADO
AFX VERDE
Musica de fondo AMARILLO
Comentario o ajustes ROJO

Narración 1:

Silencio posterior a la intro
Suenan los movimientos de un lápiz por el papel
Sonidos de casa (piso de madera pasos, puertas, una radio a lo lejos)
Acordes XSus2 Add11 (audio 1.1)
1. Voz reverberada (sonido de la mente)

- **Martín (voz interior):** *Y mira que al fin aprendí a escribir. ¿Sí ves? Aunque me decían que eso pa' qué y qué por qué no me ponía trabajar; y por qué no me ponía levantar bultos o a palar. ¡Pero es que volvió la maestra al pueblo! Como un año después de que te fuiste y fuimos con los otros niños* (Risas de niños) *a que nos enseñara. Porque me acordé de mama Ceci que nos decía: eso con estudio nos íbamos para la ciudad y que allá sí se vive. ¿Te acuerdas? Y pues aquí te estoy escribiendo a ver si me traes algo de Montería o de Cartagena o de donde estés ahora, porque se me acabaron los juguetes.*

(Se detiene el sonido del lápiz)
Los sonidos ambiente de la casa suben de dinámica.
La música baja en dinámica para dar paso a la voz del padre

- **Jose:** ¡Ven Martín, A la Sala!
- **Martín:** ¡Ya voy papá, que estoy terminando la carta!

Se reanuda la carta
Vuelve el sonido del lápiz
Sonidos de ambiente bajan
La música retoma un rol más importante, Acordes XSus2 Add11, ritmo 7/4 (audio 1.2)

- **Martín (voz interior):** *Aunque me falta mucho para escribir bien. Es que la seño María nos corrige a cada rato. Que confundo la B de burro y la V de vaca y la C de César con la S de sapo. ¿Pero para qué? Tú me entiendes ¿no? Y si se entiende para qué cambiarlo. Es que nos explicó que en España usaban un siseo o seseo y que ponían la lengua así* (imita el siseo español). *Que por eso es que cambiaban las letras, pero bueno, hago lo que puedo. Igual estoy feliz, porque podemos volver a la escuela y jugar en el río. Y mira que ahora Marito lleva un tambor* (sonido de tambor cumbia con repique) *como el tuyo y se sienta en medio del patio a tocar como le enseñó su papá. Pero se moriría de envidia si te viera a tí. Aunque no hemos ido como en una semana, porque la profe no ha vuelto a ir.*

(Se detiene el sonido del lápiz)
Los sonidos ambiente de la casa suben de dinámica
La música baja en dinámica para dar paso a la voz del padre

- **José:** ¡Martín! ¡A la Sala, ya!
- **Martín:** ¡Que ya voy! ¡Termino y voy¡

Se reanuda la carta
Vuelve el sonido del lápiz
Sonidos de ambiente bajan
La música retoma un rol más importante, ritmo 5/8 (audio 1.3)

- **Martín (voz interior):** *Últimamente están tensos en el pueblo, pero creo que es por algo bueno. Me enteré que vuelve la alborada.* (música de tambores fiestera, jolgorio) *Sí, como después de mil años. Se lo decía el Padre Marcos a Javier y yo lo escuché, que iban a traer tarimas, instrumentos y gaseosas y que unas petacas y un montón de cosas y yo les dije a mis amigos. Y me acordé de cuando íbamos y yo era bien niño; y tú tocabas ya con los viejos. Todos disfrazados de blanco, con su sombrero y el raboegallo.* (sonido de pasos se intensifican afuera) *Ojalá volvieras y tocáramos juntos, aunque yo no sepa. Te envío la carta mañana porque Javier se va al Carmen y me lleva con él, que allá por dos mil pesos te la hacen llegar.*

Se detiene el sonido del lápiz. - Voz fuerte.
Sonido ambiente (radio a lo lejos) se intensifica.
Se detiene la música.

- **José:** Martín, ya.
- **Martín:** Sí señor.

Se reanuda la carta.

- **Martín (voz menos rev):** *Bueno, me despido que papá me está llamando. Parece que llegaron unos hombres con uniforme.*

Silencio, sonido de un portazo.

Narración 2:

Sonidos de selva, pájaros cantando y un río al fondo que cada vez se hace más fuerte. *Mujer tararea la melodía de la canción (gaita El Salado), canta parte de la estrofa. el golpeteo de la ropa mojada sobre las rocas.*

- **Marta:** *¿Ven, Claudita, y no te dijo nada el vago ese por dejarte así con los chiros de ropa?*

- **Claudia:** *Ay, Martica, ese qué me va a decir, si lleva media vida vacilando con las cosas de la casa. Jugando billar y aporreando esos cueros, para eso sí, si no, se la pasa mascando tabaco con esos vagos del Carmen. Viejo perezoso es lo que es. ¿Y tú qué? ¿Luisito sigue empotrado?* (A lo lejos suenan un par de truenos a lo largo de la conversación, anuncio de lluvia)

- **Marta:** *Ay, comadre, no se ha podido mover desde que le llegaron las maluqueras, pero es que cargando esos bultos todos los días como difícil que no le pasara algo. Venga y tome; al camión y para Ovejas, y como está la cosa. Se apuran o les coge la noche y ahí sí qué males. Pero bueno, ahí en la casa está el niño y lo cuida como bien puede y se hacen compañía.*

Suena el azote de un ganadero a sus vacas, el sonido corta casi por completo el ruido del río, las vacas mugen mientras avanzan por la rivera.

El arriero es una mujer mayor que se detiene a saludar.

- **Edith:** Buenas, comadres.

Marta y Claudia se detienen en sus trabajos para corresponder el saludo.
Se detiene el sonido de golpeteo de la ropa. el sonido del río y ambiente disminuyen.
A lo lejos suenan varios truenos.

- **Marta:** *Doña Edith, buenas, ¿cómo van las vaquitas?*

- **Edith:** *Ahí vamos, Doña Marta, ahí vamos. más bien apúrense a terminar que se les viene palo de agua.*
- **Claudia:** *Gracias, doña, ya terminamos.*

Ambas mujeres se despiden en silencio
El mugido del ganado se va alejando; el ruido del río, naturaleza y golpeteo de ropa cobra otra vez su protagonismo.

- **Marta:** *Mírala tan hacendosa, arreando vacas por todo lado, pero decirle arriera suena muy raro ¿no? ja,ja,ja.*

- **Claudia:** *Es que se nos acaban los hombres, mamita, si no son vagos como mi Mario, trabajan hasta la muerte como Don Pedro, o quedan postrados como Luis.*

- **Marta:** *Pero bueno, para eso estamos las mujeres. Para sostener estas familias, porque los pelados no se educan solos, ni la ropa se limpia, ni las vacas mugen sin que lo hagamos nosotras, ja,ja.*

el golpeteo de la ropa se va haciendo menos constante; hay más pausas.

- **Claudia:** *Ay, los niños.* (Claudia hace una pausa pequeña, toma aire y continúa.)
  Piano melancólico. (id. 2.1)
- **Claudia:** *Vea que al hijo de Esperanza se lo llevaron hace unos días. ¡Pelado juicioso! Ya salido de bachiller a punto de irse a la capital y que no, que unos tipejos lo subieron a un camión saliendo de Zambrano.*

- **Marta:** *¿Lo subieron y para dónde?*

- **Claudia:** *Sabrá Dios. Es que uno le pregunta a Pancha y se pone a temblar. Esa gente es muy mala. No respetan ni a las madres, ni a los niños, ni a los curas. A nadie.*

El golpeteo de ropa se detiene por un momento.
Hay una pausa en el quehacer, ambas mujeres guardan silencio.
Los truenos y la tormenta se intensifican, suenan unas pequeñas gotas de lluvia, el río suena un poco más fuerte.
Las mujeres retoman su labor.
Vuelve a sonar el golpeteo de ropa.
El piano se detiene con un golpe contundente de ropa.

- **Marta:** *¿Y no que habían puesto más seguridad en los caminos? Luis me decía que salía ejército de hasta debajo de las piedras.*

- **Claudia:** *¿Usted cree que a esos le importamos? Están es cuidándoles las fincas a sus patronos, ni los buenos días se dignan a dar.* (el golpeteo se intensifica, suena con rabia)

- **Marta:** *Pero si están, es más seguro ¿no? Es que usted solo le ve el lado malo a la vida, Claudita.*

- **Claudia:** *Yo la veo es tal como es, pero bueno, quizá tenga razón.* (Se detiene el golpeteo de ropa) *Comience a recoger que ya gotea y toca hacer almuerzo, porque ahí sí como usted dice, si no quién ¿no? ja,ja.*

- **Marta:** *Ja,ja,ja, pues claro, ¿no ve que el hombre puede crear la casa, pero es la mujer la que lo sostiene? Es que Claudita, una en esta vida no se puede detener.*

El ruido del río se intensifica y suenan unas pequeñas gotas de lluvia chocando con la tierra.
La melodía del piano vuelve a sonar.
Pasos de personas alejándose.
Un sonido fuerte del disparo de un fusil calla todos los demás ruidos, y los pájaros volando de las copas de los árboles

---

Narración 3:

Sonido de fondo - RADIO MEMORIA
Inicia el golpeteo de un tambor al interior de una casa. Base de bullerengue alumno.
suena super lejos y de a poco se va acercando el sonido.
Se detiene, un hombre comienza a hablarle a su alumno.

- **Jairo (Maestro):** *No, Julito, ¿Te lo vuelvo a repetir? mira, primero va el canteo suave, golpeas el borde; luego al centro con los dedos y luego dos canteos mas. ¿Ves?* (Todas las indicaciones suenan)

El maestro inicia un ritmo similar, pero más pulido. Se detiene al terminar la pieza.
Base de bullerengue maestro

- **Julio**: *¿Así?*

El alumno reproduce la misma pieza que el maestro.
Base de bullerengue alumno.

- **Jairo:** *¡Eso! Julito, ¿ves? el canteo suena más suave que un quemado y dejas que suene mas la cantaora. Porque si te vas a mandar carreras en la tarima, ni los que bailan se enteran, ni los que cantan se oyen.*

- **Julio**: *Pues sí, maestro. Pero con tanta bulla, no se oye. Y a nosotros ni nos prestan los micrófonos.*

- **Jairo**: *Nos oye quien lo necesita, pelao. Es que la música no son solo los tambores. También cantan las muchachas y tocan los gaiteros, todos nos acompañamos y a todos se nos escucha.*

- **Julio**: *Ya, ¿pero y cuándo se nos escucha a nosotros? porque si vamos a tocar en el borde nos tapan los voladores y tanto guepeo.*

- **Jairo**: *Pues Julito, nosotros tocamos más fuerte cuando nos llaman a repicar. Ahí sí dale con toda a ese Alegre. ¿O no has oído a Martica con sus décimas por todo el pueblo? Y hasta el río le da silencios para que la podamos escuchar.*

Jairo comienza a tocar el mismo ritmo del inicio.

Base de bullerengue alumno.

- **Julio**: *Ajá, pues eso sí es cierto. Pero yo siento es que toca subir el volumen porque uno se emociona.*

Julio improvisa un ritmo fuerte y rápido.
Repique contundente, quemaos y corte

- **Jairo**: *Ja,ja,ja,ja. Eso también se vale, pelao. "La música hay que sentirla, me decía mi abuelo." Cuando yo empecé a tocar también le metía mano a esos tambores hasta dejarlos marcados como el Mandingas.* (Delay palabra final)

- **Jairo**: *¿Y ese quién es?*

- **Jairo**: *Ese es el diablo, pelao.*

- **Julio**: *¿Y es que el diablo toca los tambores?*

Base de cumbia (pesada, solo tambores, jolgorio) mientras el maestro habla

- **Jairo**: *El diablo es tremendo músico, siempre aparece tocando algo y aquí hasta se llevó una muchacha. Pero no le ganó a un tamborero, para que veas. Un buen ritmo echa al diablo por donde vino.*

- **Julio**: *Ja,ja. Pues eso sí lo creo, porque uno le pone el alma a los cueros. Como si uno se sintiera vivo, ¿sabe? Como si se conectara con los latidos.*

Base de tambor en torno al latido del corazón
Julio improvisa otro ritmo, un poco más calmado.

- **Jairo**: *Sí, Julito, tú lo entiendes, pero no solo con la vida, sino con la muerte. Mira…*

Base de bullerengue (base diferente)
Jairo toca un ritmo lento, casi ritual, acentúa algunos compases, pero no sube el volumen.
Inicia el tarareo (**AUDIO 3.1)**

- **Julio**: *Eso lo conozco, porque lo tocaron en el funeral de Ramiro, ¿no?*

- **Jairo**: *Sí, es un canto fúnebre. Para despedir a los que se nos fueron. ¿Ves? Sale del alma, como si los acompañara en unos latidos más calmados. Ojalá no lo toques pronto, pero alivia un poco. Porque los despedimos, pero ya estarán en otro lado y saben que los recordamos. Dale un poco, inténtalo.*

Jairo y Julio tocan y cantan al mismo tiempo, el mismo ritmo, cada vez más suave.
Bases de tambor, Audio 3.1 y Campanas.
La base de tambor con el audio 3.1 se va mezclando con unas campanadas fúnebres.

Capítulo 2 - Guión

Un sonido de estática sale del metálico audio parlante de un viejo radio.
se va perdiendo el ruido de la estática inicial,
se escucha de forma tosca la voz de un locutor.
música que suena con un tono solemne.

- **Locutor:** Estás escuchando Radio Memoria, Canciones e historias del ayer, para hoy. Son las 6:00 am.

Un corto sonido de interferencia corta la voz del locutor, pero no dura demasiado y se vuelve a escuchar su voz, con el mismo efecto telefónico.
Interferencia del radio

- **Locutor:** El día de hoy tenemos un programa lleno de emotivas canciones y noticias que a más de un espectador le darán alegría. Pero antes de iniciar, una mención especial para Alberto Chiguiza del Carmen, quien siempre nos escribe tan sentidas cartas y que ayer, 15 de febrero, cumplió sus 45 años. Felicidades, Alberto. Y gracias por sintonizarnos.
  Les recordamos que esta noche se da inicio a las corralejas municipales de Bolívar con la gran cabalgata de medianoche a cargo del célebre jinete y torero Eduardo Olivero. La programación para el resto de la semana se publicará en el boletín semanal de *La Siembra*. Compren su número y disfruten del espectáculo. Ahora, los dejamos con Una hermosa canción del maestro Nicoyembe

Suena una pieza musical.

La pieza es interrumpida por el ruido seco de otra transmisión en primer plano.
transmisión en primer plano, se escuchan balbuceos interrumpidos por la estática.

- **Razo:** gzzz- mandante gzzzzz- aquí patrulla todo gzzz- citando permiso para gzzz.

Un hombre se levanta de una siesta, se acerca al radio teléfono.
rechinar de una silla mientras se levanta y da pasos hacia el radioteléfono.
Con un movimiento, se acerca el radio a la boca, se limpia la garganta y habla con voz seca y autoritaria.
Carraspeo de garganta.
La pieza musical aún se escucha levemente.

- **Comandante:** Patrulla, aquí Comando. Informe.

El sonido de la radio se limpia un poco, pero aún se entrecorta la voz del otro lado.
Interferencia que va disminuyendo

- **Razo:** gzzz- Comando, perímetro asegurado, vehículos retenidos. gzzz. resistencia, pero solucionamos. Esperamos orden de incursión en zona de despeje 2504-82, gzzz- Comando, -gzzz. Cambio.
- **Comandante:** Patrulla, confirmado. Luz verde para iniciar la operación. Deje hombres en el perímetro y adelante. Duro contra esos hijueputas.

Se corta la comunicación, el radio teléfono vuelve a estar en silencio.
corte abrupto del sonido del radio teléfono.
La pieza musical aún se escucha levemente.
Se escuchan al fondo los pasos del comandante; se oye agua cayendo sobre una olleta y el sonido del gas saliendo de la estufa.
El radio termina con su canción.
Vuelve a hablar el locutor, pero es inentendible.
Tras un breve momento se oye el sonido de una cajetilla de cigarrillos, el comandante se enciende uno mientras la voz del locutor se hace más fuerte.

- **Locutor**: Leñería San Juan ofrece sus productos. Leña, carbón y ceniza de la más alta calidad. Para tu estufa; para la chimenea; para el abono del cultivo; para la limpieza del hogar y del cuerpo. Compra bien, compra en la Leñería San Juan. Ubicada en San Pedro, calle 13 con carrera 19.

Comienza a sonar una pieza musical.
Se escucha un fuerte golpe en el piso y el sonido del cigarro apagándose.
El radio vuelve a sonar entrecortado.
El Comandante lo ignora.

- **Razo**:Gzz–aquí patrulla. Reportando, kilómetro 2 y acercándonos. Insurgentes abatidos. -gzz de reconocimiento - gzzz sin armas confiscadas. gzz avanzamos sin contratiempos. gzz- Cambio.

Se enciende otro cigarrillo y sube el volumen de la radio.
sonido de encendedor, aspiración.
sonido de perilla de volumen, sube el volumen del radio.

- **Locutor**: Están todos invitados a las celebraciones de la Fiesta de San Juan. Obremos bien, obremos con rectitud y encontremos en estos días feriados un poco de reconciliación con el Señor. Este es un mensaje del Padre Mayor, Juan Del Río Caicedo a todos sus feligreses. Recordemos que Colombia es territorio de paz.
  Ahora, con nuestras noticias del día, el ganadero Federico Ramírez López, puede ser considerado uno de los hombres más afortunados de la tierra de Bolívar. Pues en el momento de ampliar el pozo de agua de sus reses descubrió un yacimiento de petróleo crudo. Un solo galón se cotiza en bolsa a más de 2000 pesos. Por supuesto ya ha recibido ofertas por varias compañías, pero nos deja pensando, ¿qué tesoros se encuentran debajo de nosotros? Felicidades, Don Federico. Ahora, ….
  (Definir música de fondo).

El radio se apaga abruptamente.
Switch del radio, se apaga abruptamente
El comandante camina por la habitación durante un rato, no se detiene mucho tiempo en un punto. Camina nerviosamente, enciende varios cigarros y en un momento coge el radio.
Pasos en diferentes direcciones, sonido de cajetilla abriéndose, encendedor, aspiración.
coge el radio.

- **Comandante**: Patrulla, informe.

Espera un momento sin respuesta, se vuelve a sentar y queda un momento en silencio.
sonido de pasos y silla.

suena radio teléfono.

- **Razo**: Gzzz- Comando, aquí, patrulla. Tuvimos resistencia. Aproximadamente tres grupos de guerrilleros, pero los jodimos. La información fue precisa, mi comandante. Gzz-in heridos de nuestra parte y logramos incautar armamento enemigo. Todo de acuerdo al operativo. Cambio. Gzz.

El sonido del radioteléfono se detiene, tras un breve momento de estática

- **Razo**: Gzzz- entramos.

Se escucha un respiro del comandante. Se oye cómo sube los piés en una mesa, con un ruido seco y sin más movimientos, luego, el sonido estático del radio encendiéndose.
Está por terminar la pieza anterior.

- **Locutor**: Lamentamos informar que el vecino y amigo de la cadena Memoria, Don Elibardo Macías Orozco, acaba de fallecer en el hospital de Sincelejo a donde fue trasladado después de recibir varios impactos de arma de fuego. Lamentamos la pérdida de este gran y reconocido ganadero y le presentamos nuestras condolencias a la familia. Las exequias se llevarán a cabo el próximo Domingo 20 de febrero en la Parroquia de San José en Corozal para los interesados en mostrar sus respetos por este hombre que murió trágicamente en el cenit de su vida.

Suena el Ave Maria
El sonido lentamente va alejándose.

Tras un momento se escucha un suave ronquido tranquilo y constante.
Suena el radio de forma violenta, pero muy de fondo mientras el comandante sigue dormido.
Sonido de estática que se aclara pronto, suena de fondo.

- **Razo**: Gzzz-andante, aquí patrulla, reportando. Movimiento enemigo neutralizado. Vimos un helicóptero a las 1400 horas, pero no entró en combate. cambio- gzzz.

Radio teléfono y estática se detienen
Se retoma la marcha y el sonido suave de los ronquidos del comandante.
Suena la marcha fúnebre de Chopin
Radio teléfono y estática vuelven a sonar

- **Razo**: Gzzz- reporte de incursión, Comando. Entramos a la zona de distensión. Dimos de baja a los guerrilleros que reconocimos. gzzz- procedemos a reunir a los disidentes y a corroborar la lista. Cerco completado, ahora sí vamos a la limpieza. Cambio.

La marcha se detiene. Se escucha de nuevo la voz del locutor.

- **Locutor**: En las noticias del día: el ministro del interior, el doctor Néstor Martinez ha anunciado un plan de acción para las discusiones de desmovilización con la guerrilla del ELN. El plan contempla la creación de una nueva zona desmilitarizada llamada “zona de convivencia”. Algunas voces de apoyo a los diálogos mencionan que podrían acabar con el movimiento guerrillero por vías pacíficas. Mientras que los

detractores afirman que quitar presencia del ejército sólo dejaría a las comunidades a la merced de los criminales. Las…

El locutor sigue dando las noticias mientras que el radioteléfono suena desesperadamente.
Radio y locutor pasan a segundo plano, interferencia, radio teléfono y voz suena en primer plano.

- **Razo**:Gzzz-mando! ¡Comando! ¿Me recibe? Cambio. Comandante aquí patrulla, ¿me copia? ¡Comandante, responda, por favor!

El comandante se despierta, se escucha como se levanta de la silla y coge violentamente el radioteléfono.
se detienen los ronquidos, sonido de silla abrupto.

- **Comandante**: Aquí Comando, Patrulla. ¿Qué mierda es tan urgente o qué? ¿No han neutralizado la zona?

Se escuchan gritos, golpes y llanto en el fondo (Radio teléfono: sonidos medio alterados, sonoridad de radio viejo)

- **Razo**: Gzz-sí señor, la zona está en control, hubo un poco de resistencia y ya les estamos dando el mensaje a los que quedan, pero surgió un problema.

El comandante se levanta, camina y se dirige a calentar un tinto.
Suenan pasos, una estufa encendiéndose, agua hirviendo.

- **Comandante**: ¿Bueno y qué fue? ¿No lo puse ahí para corregir problemas? O es que no pudieron con la operación, ¡o pa' qué carajo me jode en el trabajo!

- **Razo**: No, señor, la operación va bien pero el problema fue con Mico y el Pato. Esos hijueputas se volaron de la zona, los cogió el grupo de Manchado llegando al perímetro, gzzz- que decían que esto era demasiado, que no podían con lo que estaba pasando.

- **Comandante**: Unos traidores de mierda, ajá ¿y qué? ¿No les dio de baja y sanseacabó? ¿O le salió empatía con esos maricas?

- **Razo**: Gzzz- no, señor, a esos ya los iban a fulminar, pero que querían hablar con los demás; que dizque querían hablar con usted para darle las razones y, pues el Pato tuvo un hijo y varios dijeron que sí, gzzz-eríamos ver si hablaba con ellos antes de actuar.

- **Comandante**: ¿Hablar? ¿Es que usted es imbécil o qué? Hablar para qué. Esos dos ya tomaron su decisión ¿qué no les gustó? ¿Salvar la patria? ¿La plata? ¿Las armas? ¿No iban a vengarse ahí de lo que les hicieron en la emboscada? Esos son unos guerrilleros, así que trátelos como lo que son.

El comandante vuelve a su silla
Pasos y silla rechinando

- **Razo**: Sí, comando, que desertaran ya los jode, pero, pues es que tenían razón en algo. El grupo de Machito se puso a tratar a los niños muy salvaje y pues ellos no eran combatientes, no los de 5, al menos. Luego otros los siguieron y se armó un mierdero, porque se saltaron la lista y comenzaron a darle piso al que sea. Dejaron esa cancha vuelta mierda, siguen entrando a las casas con las peladas y las madres. Y en un zaguán encontraron unos machetes y comenzaron a probarlos con los que no estaban enfilados.

Poco a poco, va sonando el silbido de la cafetera.

- **Comandante**: ¿Y usted por qué no los controla? ¡Jueputa! *(golpe en el escritorio)* ¿o qué me toca ir hasta allá para hacer algo tan simple como seguir una lista? ¡A ver, maricón, qué cree que pase cuando terminen! ¿ah? ¿Cree que eso se va a quedar así?, para usted un trabajito de mierda, pero es que no piensa en todo lo que me toca hacer. Ahora toca sacar más plata y hablar con los de arriba, silenciar testigos y sobre todo a los putos periodistas. Pero claro ustedes se esfuman y ya, misión cumplida. Bueno, pues póngase las pilas porque si no usted será el primero que silencien y ahí sí yo no me hago responsable, porque la culpa es suya ¿me oyó? Así que preste atención. Si aún quedan hombres que no maten a nadie más, úselos para armar fosas y empiecen a enterrar. Ni se les ocurra quemar cuerpos que el humo los delata. Luego terminen el trabajo y no me joda más.

- **Razo**: Gzzz- Sí señor, a la órden, señor. ¿Pero qué hacemos con los otros dos y con los de los niños?

- **Comandante**: ¿Qué no le quedó claro? A esos dos no los vuelve a mencionar. Traidores de mierda; no les queda el uniforme. Cuélguelos y que sirvan como ejemplo; y en bola para que no los reconozcan luego. Con los que mataron a los niños déjelos tranquilos. De eso no hay problema, que ese es el mensaje pa' esos hijueputas, que sepan que se les acabó la fiesta y lo que le espera a su descendencia. Al final guerrillero solo pare guerrillero, así que no se preocupe, que si ellos lo hacen ¿por qué nosotros no? No se le olvide, carajo, que eso no es un pueblo, es un campamento de insurgentes, así que siga órdenes, pero dejen de crear más pruebas que toque borrar, jueputa.

- **Razo**: Gzzz- Sí señor, a la órden, señor. Cambio gzzz-.

Se oye un fuerte golpe en la mesa, chirrido de silla y pasos hacia la estufa y la cafetera que están sonando.

El comandante apaga la estufa, y se sirve un tinto.

Sonido de estufa apagándose, la cafetera deja de sonar, líquido en una taza y un sorbo.

Un breve silencio y luego otro cigarrillo encendido por parte del comandante.

La radio, poco a poco cobra presencia y se puede escuchar al Locutor, que sigue dando las noticias.

Radio más adelante.

- **Locutor**: Mientras avanzan las conversaciones entre el gobierno y los bancos de BBVA y Argentinaria los inversores pueden estar seguros de que su dinero se encuentra seguro en los bancos colombianos. En otras noticias los estudiantes del país se preparan para el ingreso a clase. No es de extrañar que los productores y las papeleras hayan subido un poco sus precios, pero nada está demás para asegurar la educación de nuestros jóvenes. Por ello, papelería El Cid los invita a la gran feria escolar que se llevará a cabo en las principales ciudades de Colombia el día de mañana, 19 de febrero. Consigue tus cuadernos personalizados, las resmas tamaño carta, colores, marcadores y tizas, todo para este regreso a clases.

La voz del locutor se va alejando.
Tono de un teléfono.
Pasos de comandante hacia el teléfono.

- **Locutor**: Las ofertas serán por orden de llegada y la oferta es limitada. Trabaja todo el día sin descanso, la energía que busca está en la hoja de tabaco. Las tabacaleras de Bolívar se honran en…

El comandante responde.
Se detiene el tono del teléfono.

- **Comandante**: Diga…

hace una breve pausa.

- **Comandante**: Entendido, al alba.

El comandante se dirige al radioteléfono apresuradamente.
movimiento del comandante.

- **Comandante**: Patrulla, informe.

No tardan en responder, de fondo se escucha música, acompañada por un tambor. Gritos muy lejanos, pero en general una atmósfera de fiesta, aunque con un aire lúgubre.
Ambiente transmitido a través del radioteléfono.

- **Razo**: Gzzz- ¡Comandante! qué alegría escucharlo. La operación fue un éxito, le informo. Tal como nos dijo, sin maricadas, sin perder el tiempo. Acabamos con esos comunistas de mierda de la manera más eficiente y concreta. Y vea que ahora tenemos algunos haciéndonos la fiesta de la victoria. ¿Se imagina? Guerrilleros bien amaestrados, sirviéndonos trago y cantando, esto si es vida. Gzzz-.

- **Comandante:** ¿Y se le olvidó el perímetro o qué? Creí que le había dejado claro que tuviese todo controlado.

- **Razo:** Pero claro gzzz-mandante. Aquí nadie levanta un dedo sin que se lo ordenemos, ya aprendieron la lección. Y quedó tal como usted lo ordenó. En el rastreo encontramos provisiones como para un batallón y lo incautamos, pero para no perderlo, pues decidimos repartirlo en la tropa.

- Comandante: Bien, me importa una mierda mientras la misión esté hecha. Solo no se acostumbren. Mañana salen de la zona. Sin demoras, sin retrasos. Mañana se retiran. ¿Me oyó?

- **Razo:** Uy, comando, ¿pero por qué? Nos merecemos el descanso ¿No cree?

- **Comandante:** ¡Cierre la hijueputa jeta y haga caso!, son órdenes; mañana salen antes de que amanezca, que no queremos problemas y la zona ya está comprometida.

- **Razo:** Bueno, comando, usted manda, sí señor. Entonces misión cumplida, con todo el honor. Campamento pacificado, cambio y corto. Gzzz.

Radio teléfono se corta.
Sonido de silla rechinando.
El sonido del ambiente cobra fuerza.
Radio y locutor cobran más fuerza.

- **Locutor:** Queridos oyentes, hasta aquí nuestra programación de hoy, para finalizar un bello lamento de gaita de los maestros Ariza y Rodriguez, pero antes un poema de un gran amigo y escritor Arcuri:
  Se acerca la noche, ha sido un placer, ya en el viento se sienten los ecos del día. Navegando en los ríos superiores. Y en la tierra, ¿paz a los hombres? Y en el calor de un hogar la llama fuerte del instinto que lucha sin descansar, sin descansar jamás. Se acerca la noche ha sido un placer, ese lenguaje de lluvia despide sus aromas en la tierra, ¿quién los bebe? Nadie salvo los obtusos seres que se inundan con la luz. Es de noche, noche negra y fría como el caos primordial y esas estrellas vacilantes espectan el circo humano entre raudales de tiempo, espacio y de terror. ¿Qué encontrarán cuando lleguen de esos viajes abismales? ¿Qué encontrará el pensamiento inerte en el infinito? Solo la noche que pide pasar sin demora sus misterios; sólo la noche que clama los gritos enrojecidos. Solo la noche. Oscura y de silencio. Muchas gracias, los esperamos hasta la próxima ocasión.

Suena tema principal hasta el segundo 30
Comandante tumba el radio y suena ruido blanco que se corta con un switch.

Anexo 2 - Arte del podcast

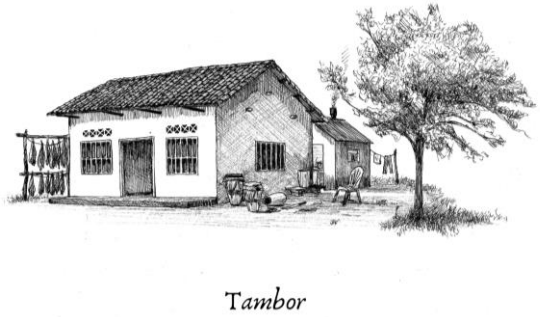
El arte de Semilla (Podcast)

Autor: Alejandro Walter Camargo Pinto

Portada principal Podcast - *Semilla*

Carátula Capítulo 1 - *Tambor*

Carátula Capítulo 2 - *Radio*

Carátula Capítulo 3 - *Bálsamo*
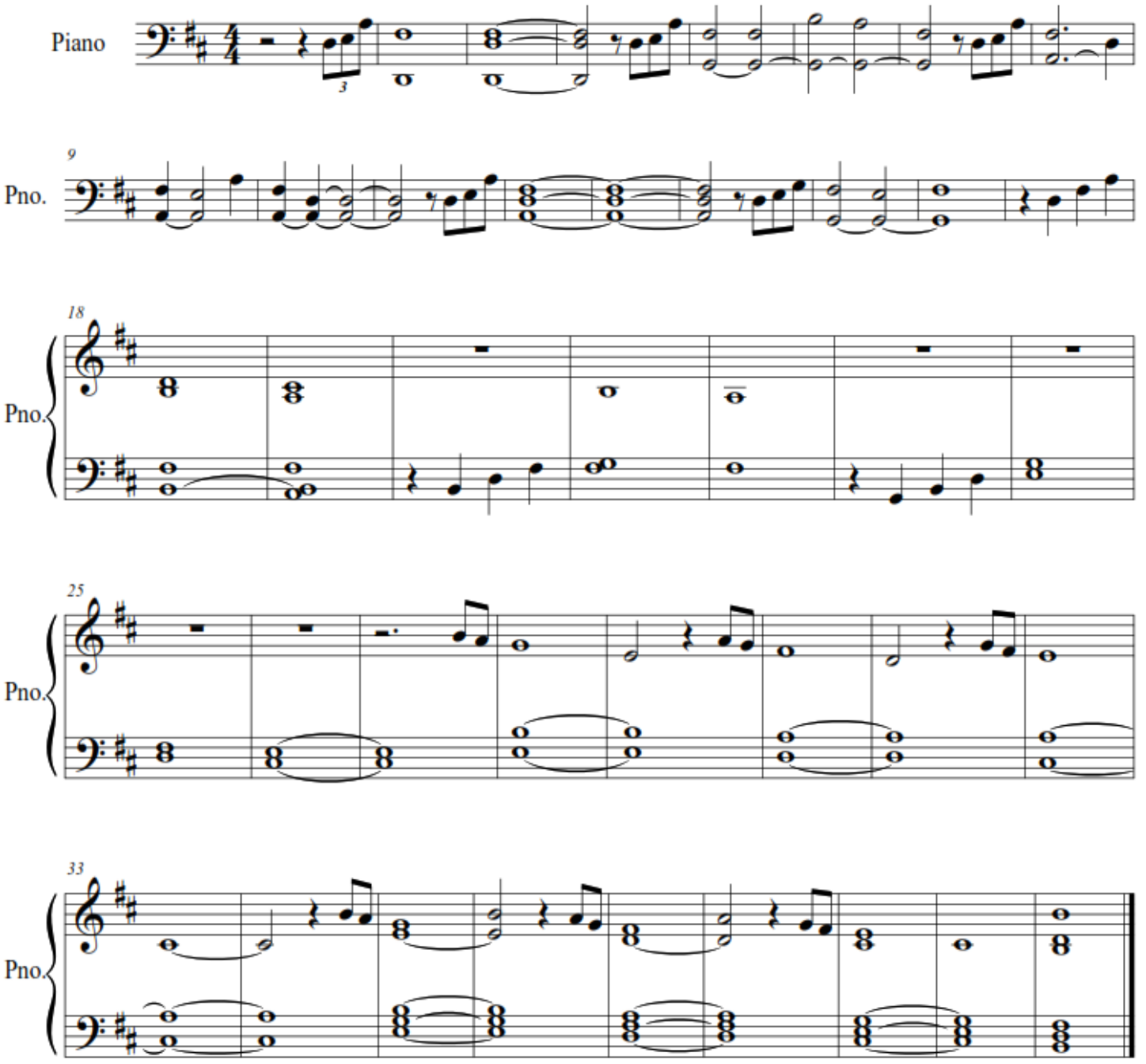

Anexo 3 - Partitura - Piano poema (Cap. 2)

Piano

Piano - Capitulo 2

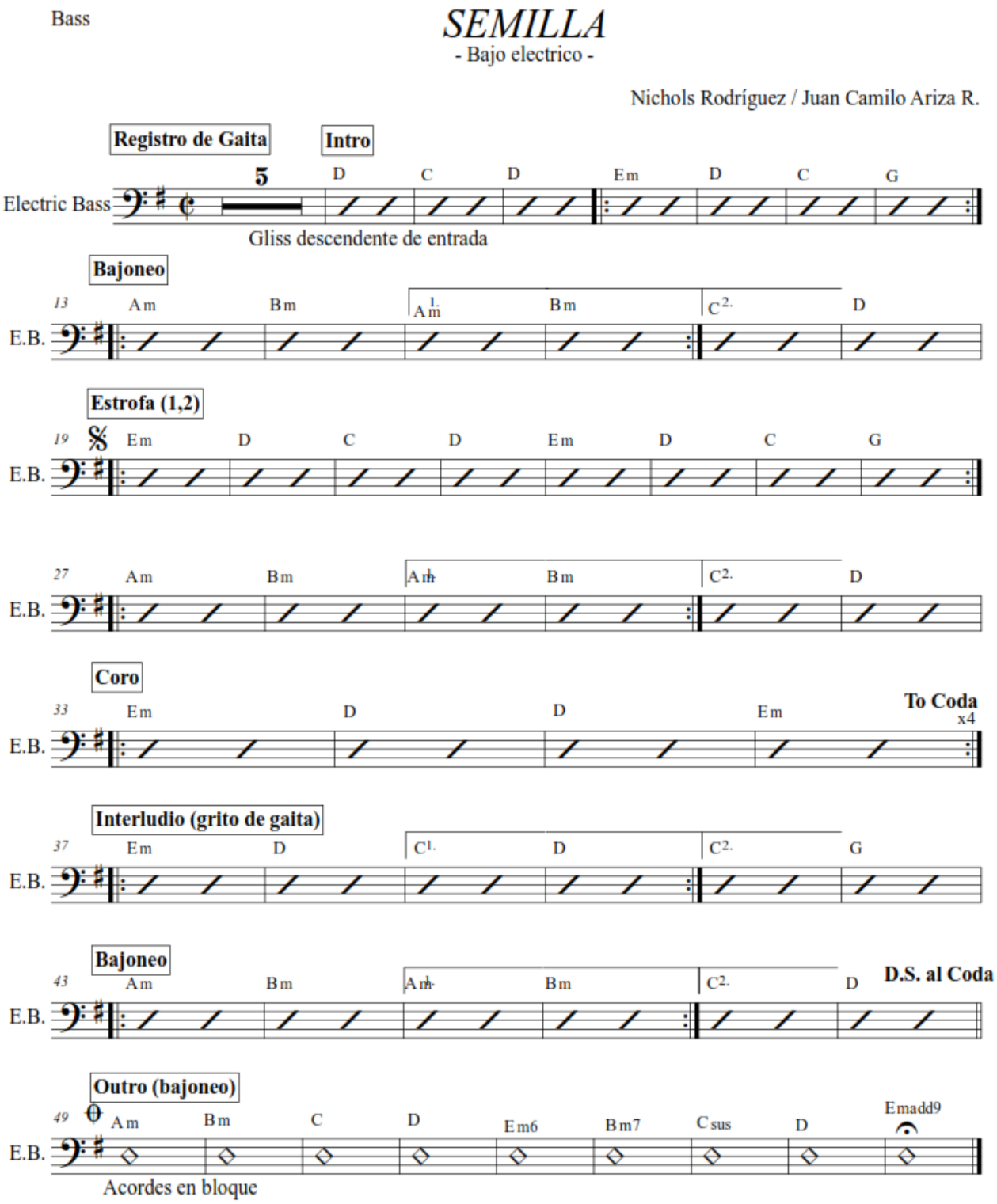
Música en función del poema

Juan Camilo Ariza Romero / Nichols Rodriguez
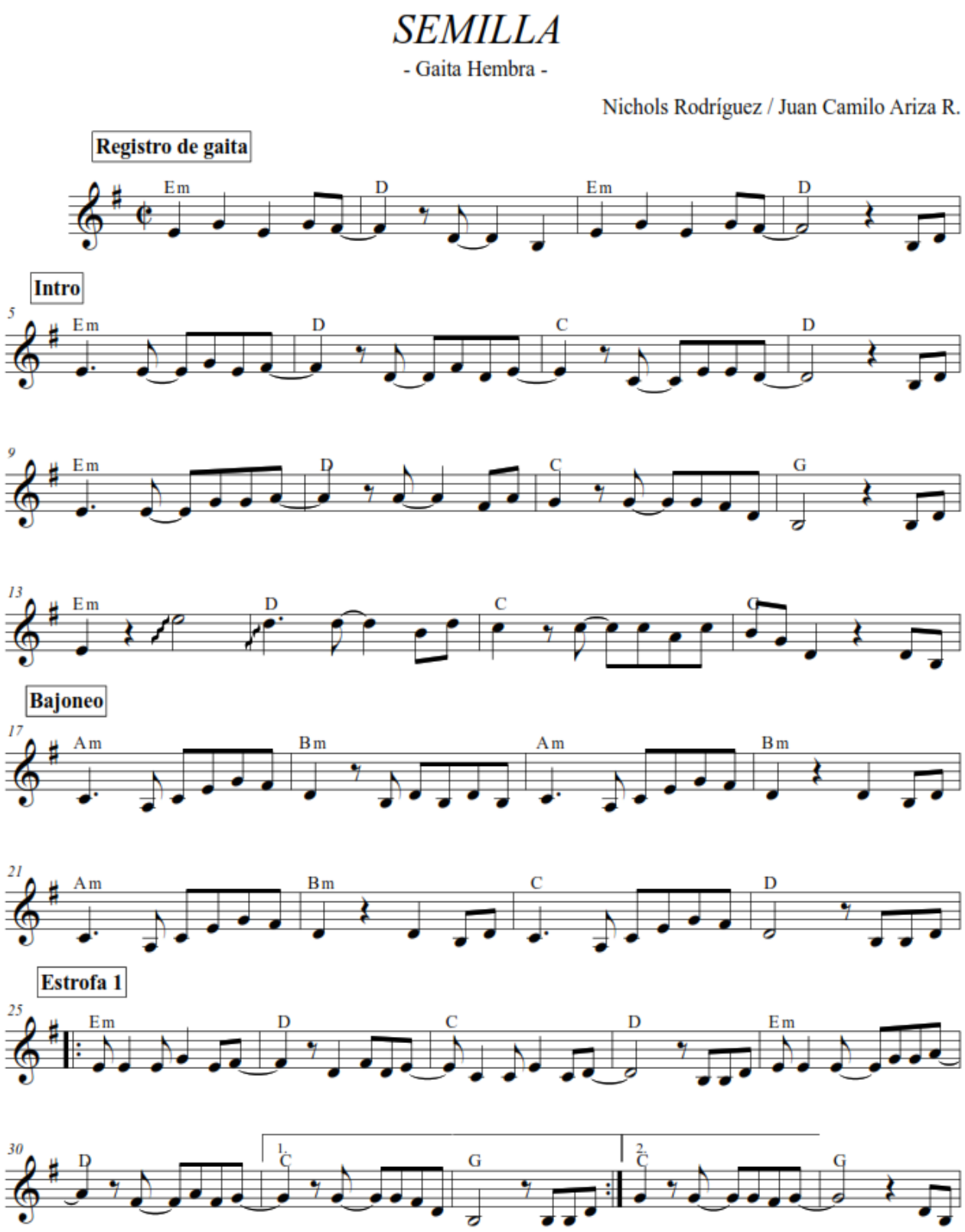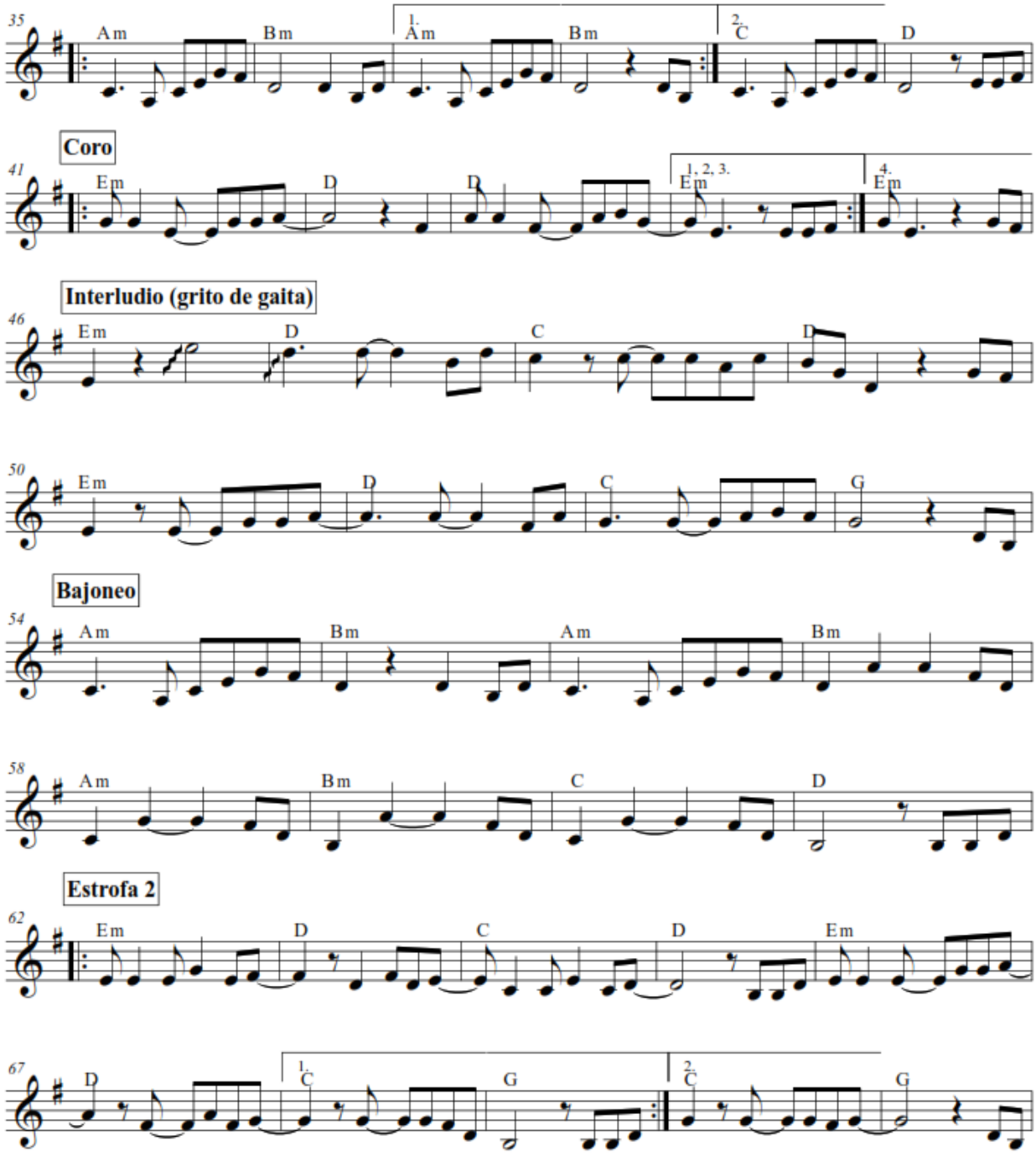

Anexo 4 - Partituras - *Semilla* (Canción)
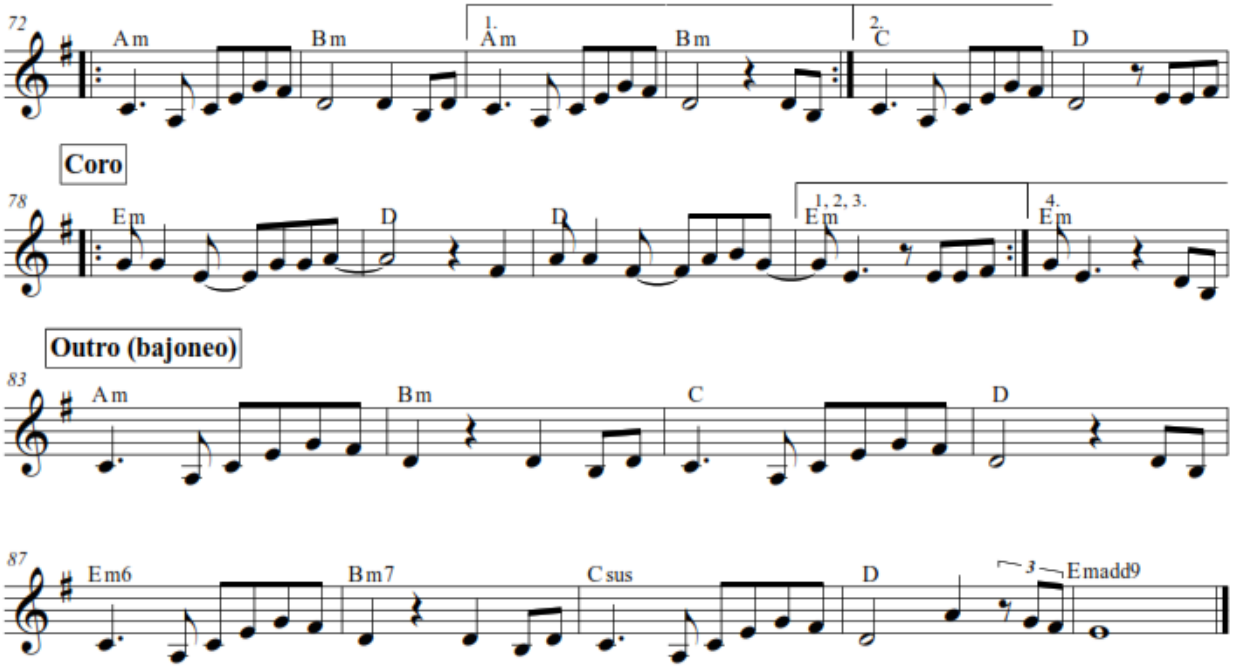
Partitura Bajo eléctrico

Partitura Gaita Hembra

35
Am
Bm
1.
Am
Bm
2.
C
D
Coro
41
Em
D
D
1, 2, 3.
Em
4.
Em
Interludio (grito de gaita)
46
Em
D
C
D
50
Em
D
C
G
Bajoneo
54
Am
Bm
Am
Bm
58
Am
Bm
C
D
Estrofa 2
62
Em
D
C
D
Em
67
D
1.
C
G
2.
C
G

72
Am
Bm
1.
Am
Bm
2.
C
D
Coro
78
Em
D
D
1, 2, 3.
Em
4.
Em
Outro (bajoneo)
83
Am
Bm
C
D
87
Em6
Bm7
Csus
D
3
Emadd9

Anexo 5 - Letra - *Semilla* (Canción)

Semilla

Composición: Juan Camilo Ariza R - Nichols David Rodriguez
Letra: Luis Garcia Cuartas - Yonna Lizoulli Bernal

Estrofa 1

Ay si pudiera volver el tiempo
y allá en mi tierra volvé a nacé
A orilla 'el río junto a la sierra
de donde brota mi querer
Ay si pudiera volver el tiempo
y allá en mi tierra volvé a nacé
Te elegiría una y mil veces
por ver tus campos florecer

Bajoneo 1

Canta la pava, ya va a amanecé
Sopla las brasas pa montá el café
Canta la pava, ya va a amanecé
Apaga la vela y dame pa' bebé

Coro

Mi tierra linda qué bella que es,
A ti te canto este sentimiento.
Porque te llevo dentro 'e mi ser,
Eres el lecho de mis ancestros.
Mi tierra linda qué bella que es,
Por eso canto este sentimiento.
Porque aquí muero pero 'e vejez,
Luego de haber cumplido mis sueños.

Estrofa 2

Cardón de mi alma, cantan tus notas
la voz sentida de mi región,
Suena el lamento de mis ancestros
como tonada 'e recordación,
Cardón de mi alma, cantan tus notas la
voz sentida de mi región,
La melodía que a viento suelto
se siembra dentro en el corazón.

Bajoneo 2

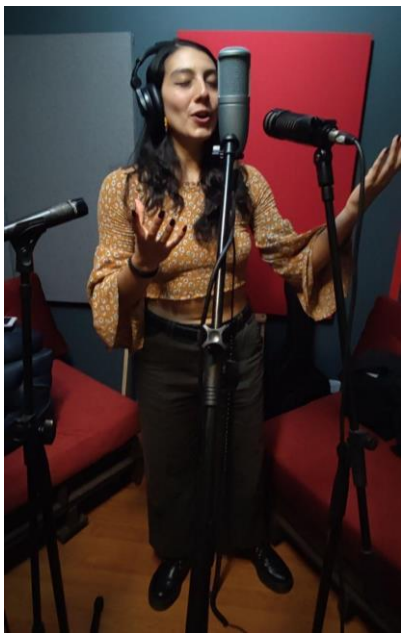
Viene la bruma, ya el sol va a caer,
Entra la ropa que ya va a llover,
Viene la bruma, ya el sol va a caer,
A orilla del río no te he vuelto a ver

Anexo 6 - Evidencias Fotográficas - Grabación *Semilla*

Grabación *Semilla* (Canción)

José Jimenez Romero - Grabación Gaita Hembra

Yonna Bernal - Grabación Voz principal y coros

Juan Camilo Ariza Romero - Grabación Gaita Macho

Grabación percusión - Nichols David Nicoyembe Rodriguez

Llamador

Tambora

Tambor Alegre

Grabación entrevistas - Cap. 3 *Semilla*

Entrevista #1
Luís Garcia Cuartas

Entrevista #2
Marqueza Mercado

Semilla – Volver a pasar por el corazón –

Links para acceder al podcast

- Soundcloud: https://on.soundcloud.com/fzw6s
- Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1ADAbTEFfoYT7FS4lG8Fs4nloyy0KO_8Z?usp=sharing