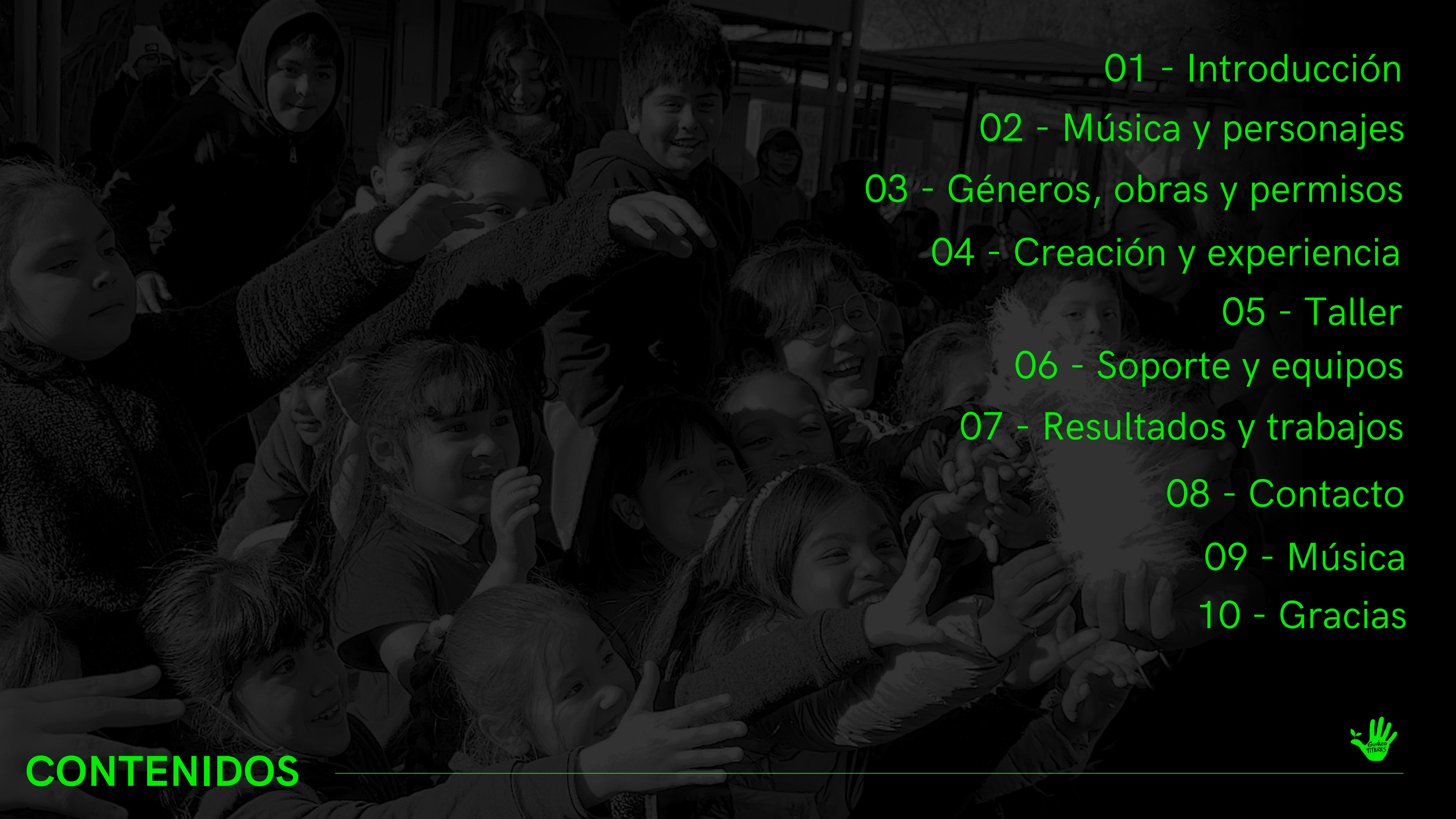

Guaico TÍTERES

REVELANDO HISTORIAS SONORAS

MÚSICA PARA TEATRO DE TÍTERES

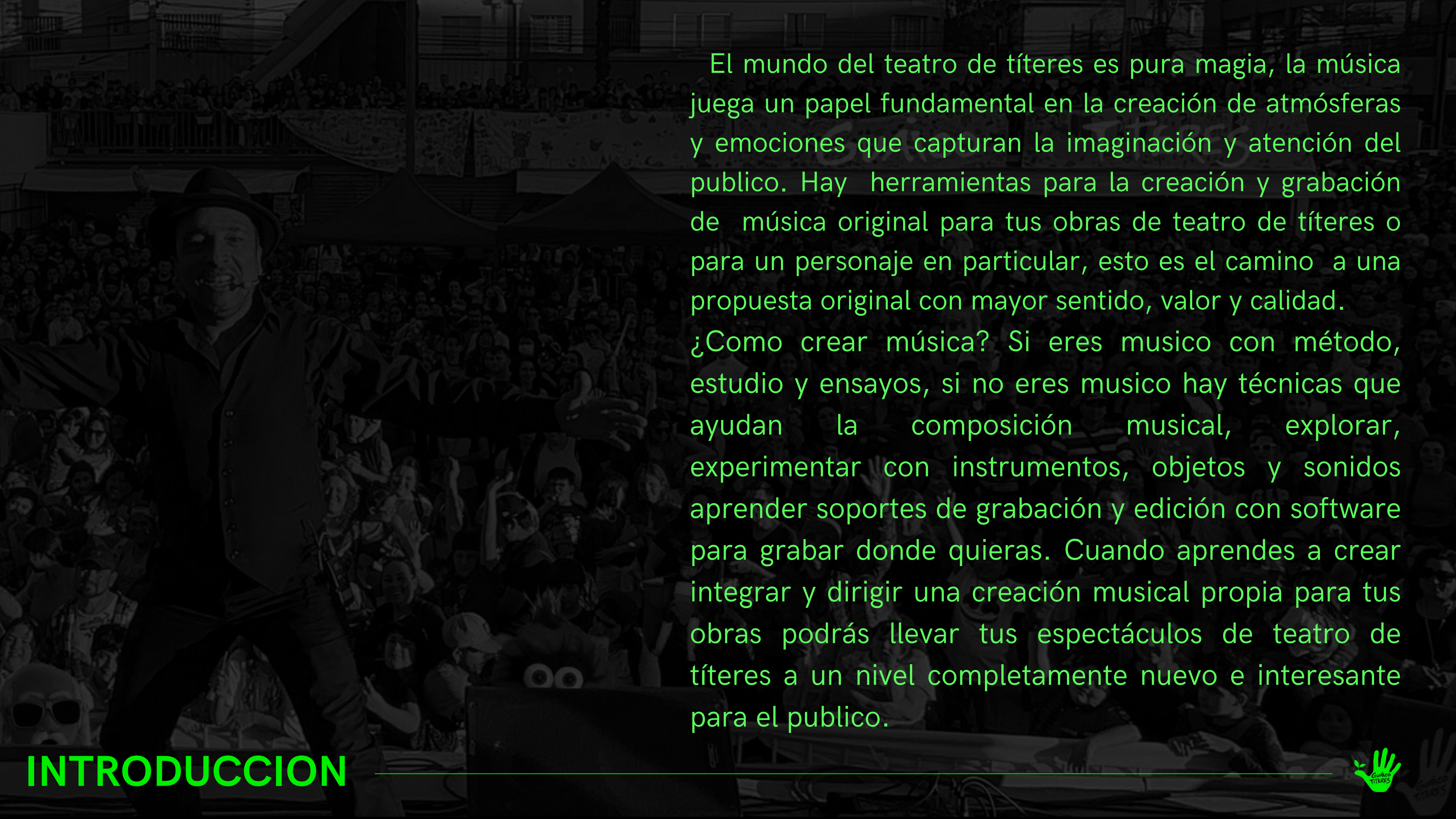
Jason Guaico

CONTENIDOS

- 01 - Introducción
- 02 - Música y personajes
- 03 - Géneros, obras y permisos
- 04 - Creación y experiencia
- 05 - Taller
- 06 - Soporte y equipos
- 07 - Resultados y trabajos
- 08 - Contacto
- 09 - Música
- 10 - Gracias

El mundo del teatro de títeres es pura magia, la música juega un papel fundamental en la creación de atmósferas y emociones que capturan la imaginación y atención del público. Hay herramientas para la creación y grabación de música original para tus obras de teatro de títeres o para un personaje en particular, esto es el camino a una propuesta original con mayor sentido, valor y calidad. ¿Como crear música? Si eres músico con método, estudio y ensayos, si no eres músico hay técnicas que ayudan la composición musical, explorar, experimentar con instrumentos, objetos y sonidos aprender soportes de grabación y edición con software para grabar donde quieras. Cuando aprendes a crear integrar y dirigir una creación musical propia para tus obras podrás llevar tus espectáculos de teatro de títeres a un nivel completamente nuevo e interesante para el público.

INTRODUCCION

02 - MÚSICA Y PERSONAJES

PERSONAJES

Un personaje para una obra de títeres es un ser ficticio o sacado de la vida real según corresponda el enfoque de la obra, este presenta una narrativa con características propias, personalidad, motivaciones y objetivos. Este pueden ser de tamaños, forma, color y texturas diversas junto a sus técnicas de manipulación. Para la creación de la historia nos tenemos que preguntar, que paso, quien fue, donde y cuando.

MÚSICA

La música es un elemento fundamental en la creación de una obra de títeres. Puede influir en la percepción y la conexión emocional del publico con los personajes y la historia. En este sentido la musica es un aspecto crucial que puede hacer que la experiencia sea mas inversiva y memorable.

02 - MÚSICA Y PERSONAJES

CARACTERÍSTICAS CLAVES

Crear atmosferas:

La música puede crear un ambiente y un estado de ánimo específico para cada escena, que influye notablemente la percepción del público.

Definir personajes:

La música puede ser utilizada para caracterizar a los personajes y darles una identidad única, lo que puede ayudar al público a conectarse de manera mas intima con ellos.

Impulsar la acción:

La música puede impulsar la acción y la trama de la historia creando un ritmo y un flujo que mantenga al publico enganchado, haciendo que la acción mas creíble e impecable.

Crear emociones:

La música puede evocar emociones y sentimientos en el público, lo que puede hacer que la experiencia sea más intensa y memorable.

03 - GÉNEROS, OBRAS Y PERMISOS

GÉNEROS

La elección del género musical adecuado es crucial para crear un experiencia inmersiva y memorable. Se presentan algunos géneros musicales que pueden ser adecuados para obras de teatro con títeres como son; Música Infantil, Música Folklórica o Rural tradicional, Música Clásica, Música Jazz y Blues, Música Electrónica, Música Experimental.

OBRAS

Para elegir el género musical adecuado para una obra de títeres tienes que considerar lo siguiente; La edad del público objetivo, La temática y tono de la obra, Los Personajes, La atmósfera y el ambiente deseado para la obra.

Una buena elección del género musical es crucial para la experiencia del público y para lograr una emocionante obra de títeres.

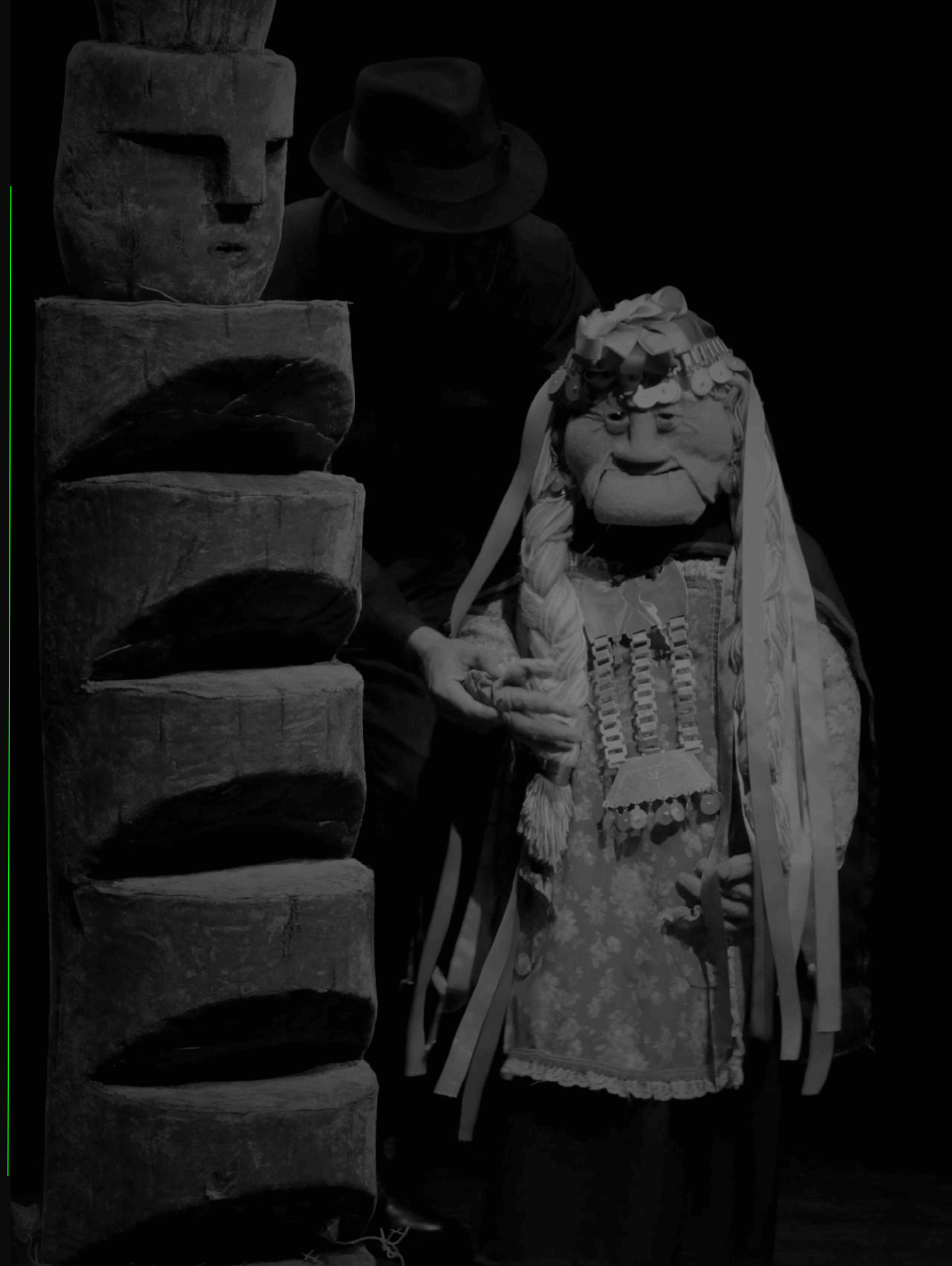
03 - GÉNEROS, OBRAS Y PERMISOS

SONIDOS

Nuestra música y sonidos es muy particular, por que una gran parte de nuestro trabajo es indígena, nuestro sello particular. Cuando un pueblo y su comunidad esta siendo perseguida directamente, ¿que hacer? para que no caiga en la depresión y se retracte, donde existe alivio, respiro, una puesta y esperanza. Nosotros creemos que en el **arte**, por que el arte no nos pone en riesgo letal, el arte tiene la potencia de rescatar, hablar y salvar. Para poder acompañar nuestras creaciones el sonido fue fundamental, este al ser ceremonial y acompañado de instrumentos con historia viva con protocolos espirituales fue un difícil camino para la integración musical a nuestros espectáculos.

PERMISOS

La musica indígena es sanción, siendo esta la conexión para lograr el éxito de diversas ceremonias ancestrales, esto nos hizo pedir serios permisos para su ejecución musical en escenarios no tradicionales y la mezclarla de instrumentos occidentales de vibraciones ajenas a la cultura. Otros permisos fue hablar de nuestras tradiciones e historias por medio de obras de títeres, etapa donde viajamos a comunidades para tener permisos de la Machi y Lonko Mapuche, que la sabiduría supere al contenido. Hoy soy educador Mapuche con títeres con validación de mi pueblo ellos disfrutan nuestro espectáculo, recomiendan nuestro trabajo de fusión musical. Los permisos y protocolos indígenas como estos destruyen la apropiación cultural presente en Chile y el mundo.

04 - CREACIÓN Y EXPERIENCIA

CREACIÓN

La creatividad es la inteligencia divirtiéndose, es un proceso interesante para el diseño, composición y producción original con melodías, armonías, ritmos y texturas sonoras que se unen para formar una obra. La creación es inspiración y esta trae una serie de emociones del creador, como experiencia personal cuando te diviertes y sueltas estos procesos lograras resultados sinceros y transparentes para el publico los que perciben esta vibración de manera propia, esto los hace criticar y debatir.

EXPERIENCIA

Cuando estas en un proceso de creación musical para una obra de títeres, surge un arcoíris de experiencias las que se reflejan en cada paso, pasos individuales, colaborativos, familiares, pasos de energía de rechazo, critica y alegría. Toda experiencia es buena para la creación, no tiene edad ni fronteras y hay que aprovechar estos factores porque entre mas experiencias tengas mas sueños y creaciones te seguirán.

05 - TALLER

Este taller ofrece una oportunidad única para aquellas y aquellos que buscan expandir sus habilidades creativas y técnicas en el ámbito de la música para el teatro de títere, el objetivo del taller es desarrollar habilidades en la composición musical para teatro de títeres y personajes individuales, aprenderemos técnicas de grabación y producción de audio, experimentando con diferentes instrumentos, objetos y sonidos que crean atmósferas únicas para tu espectáculos, integrar la música al proceso creativo de obras y personajes mejora notablemente la personalidad del mismo.

05 - OBJETIVOS DEL TALLER

Introducción a la composición musical para Teatro con Títeres:

- Fundamentos de la composición musical.
- Análisis de ejemplos de música para teatro y títeres.
- Metodos de creación de piezas de audio para cuadros especificos.

Técnicas de grabación y producción:

- Introducción a software de grabación y edicion de audio.
- Tecnicas de micrófono y captura de sonidos.
- Efectos y niveles en mezcla de audio.

Experimentación Sonora:

- Exploración de instrumentos y objetos sonoros.
- Creación de texturas y atmósferas sonoras.

Integración de la Música en el Teatro de Títere:

- Como la música puede potenciar la narrativa y el espectáculo.
- Ejemplos prácticos de integración musical en teatro de títeres.
- Analizarar personajes y obras propias para integrar creaciones de audio nuevas.

Metodologías

- Sesiones teóricas y prácticas.
- Ejercicios y proyectos practicos.
- Feedback y orientación personalizada.
- Modo kimelfe indijena para educar.

Destinatarios

- Titiriteras y titiriteros.
- Directores y creadores de teatro de títeres.
- Estudiantes del teatro de títeres.
- Artistas Lambistas.
- Tecnicos y Sonidistas de C.I.A de Teatro.
- Payasos.

Resultados

- Los participantes desarrollarán habilidades en la creación y grabación de música original para teatro de títeras.
- Crearán proyectos musicales que puedan ser aplicados en obras y espectaculos propios.
- Aprenderás a comprender como funcionan los derechos de autor dentro de la Musica.

06 - SOPORTE Y EQUIPOS

SOPORTE

Un soporte para crear audio se refiere a cualquier herramienta o equipo que se utiliza para grabar, producir y reproducir música. Estos pueden ser físicos o digitales pudiendo variar desde instrumentos musicales hasta software de grabación y edición de audio. Los tipos de soporte pueden ser los instrumentos musicales de todo tipo, equipos de grabación, micrófonos, interfaces, monitores de audio, software de grabación, instrumentos virtuales, procesadores de sonido, mezcladores de audio. La funcionaria de estos soportes nos permiten grabar sonidos y musica, editar, reproducirla, producir la obra segun el color del creador.

EQUIPOS

Personal mente ocupo un PC - Mac que no emite ruido para grabar, micrófonos condensador de estudio, interfaz de audio Focusrite Scarlett 18i8, 2 monitores de estudio KRK Rokit 8 G4 Pro.Bi-amp8, instrumentos de cuerda como guitarras acústicas y eléctrica, amplificador de guitarra Marshall, bajo eléctrico, colección de instrumentos virtuales - librelas para KONTAKT, teclado midi Carbon 61 Samson, audífonos de estudio SHURE, atriles de micrófono y partituras, monitos de imagenes, disco duros externos.

07 - RESULTADOS Y TRABAJOS

GUAICO TITERES

Un personaje será siempre exclusivamente una ficción, pero un títere una vez realizado se vuelve real y concreto, como un objeto, un verdadero fragmento de la realidad cotidiana. Para este resultado tan particular la creación, dirección y producción musical de este tienen que tomar justicia por si misma, para esto debemos lograr comprender que esta creación tienen el poder de decidir por si misma logrando mejorar naturalmente en el tiempo. Por eso los conocimientos del soporte, equipos, instrumentos, técnicas de grabación y música, nos ayudan a reconocer el camino para un resultado fascinante.

07 - RESULTADOS Y TRABAJOS

RUKA KO

Espectaculos en vivo y Videos educativos.

Ruka Ko nace como una serie de capítulos en YouTube para la educación y entretenimiento intercultural infantil Mapuche en Pandemia. Hoy lo llevamos al teatro de títeres, máscaras, danza, música original, historias y ritos típicos Mapuches que nos llevaran a un mágico viaje aun vivo en el Sur de Chile.

ESCUCHAR Y VER

Estilo Musical:

Folklore - Fusión Mapuche

07 - RESULTADOS Y TRABAJOS

TRALKUTUFE

Cortometraje

Costa de Chile de 2020, una comunidad Mapuche Lafkenche comienza una ceremonia ancestral llamada NgeiKurewen "cambio del Rewe" el altar de conexión de nuestros espacios en la tierra con el Wallmapu, la Machi encargada de este rito mágico en donde también ella renueva su Newen, mandó a invitar al Choyke ya que este en particular le recuerda el Purrun (danza) de su difunto marido Choykero.

En otro lugar frío y gris comienza una oculta cacería.

Selección 2022 oficial en festival de cine VITAFES Vitacura, Santiago de Chile.

ESCUCHAR Y VER

Estilo Musical:
Folklore - Fusión Mapuche

07 - RESULTADOS Y TRABAJOS

SUERTE AZUL

Obra Infantil

Blues Lennon es un simpático gato azul, muy querido por sus amigos gatunos. Un día su cola de la suerte es arrebatada por un particular personaje Don Guarén, esto da comienzo a un entretenido viaje donde los niños y niñas podrán acompañar e interactuar con los personajes descubriendo los secretos de una divertida obra que recalca la tenencia responsable de mascotas, la suerte proceso interesante de sucesos o circunstancias y no a la discriminación por tu color de pelo o piel.

SUERTE

GUAICO TITERES
Patrimonio Cultural en Chile

AZUL

ESCUCHAR Y VER

Estilo Musical:
Blues - Reggae - Rock

07 - RESULTADOS Y TRABAJOS

MACHIL

Nanometraje para Adultos

Relatos de Mujer Mapuche, Cap.1 MACHIL, proceso de formación para ser Machi, es interrumpido en territorios donde un silencio ensordecedor cubre a un niño mapuche tras la muerte de hermana (Machil), abuela (Machi), padres, familiares y parientes en su comunidad. Historias de mujeres mapuches y no mapuches de Latinoamérica y el mundo son tristes capítulos para no olvidar, ser víctimas de actos violentos genera dolor espiritual, este dolor se intensifica si además se invisibiliza.

MACHIL

PROCESO DE FORMACION PARA SER MACHI
TRAINING PROCESS TO BE A MACHI
PROCESSUS DE FORMATION POUR ÊTRE UNE MACHI
PROCÉS DE FORMACIÓ PER SER MACHI

Nanometraje de
Jason Guaico

ESCUCHAR Y VER
Estilo Musical:
Blues - Rock

07 - RESULTADOS Y TRABAJOS

NIÑO ZOMBIE

Obra Infantil

Este espectáculo relata la vida de un niño de 10 años que recibe un regalo común para algunos pero muy peculiar para esta historia, un teléfono celular, tanto tiempo lo ocupó sin salir de su pieza dejando a sus amigos y sin salir de su pieza que una noche se convierte en un niño zombie, esto lo lleva por un viaje mágico de aventuras por diferentes mundos donde la IA y su dualidad de ejecución está muy presente. Obra que hace reflexionar sobre las nuevas tecnologías donde el celular es un oráculo personal. La música de este montaje está pensada como guía de la historia que consigue dar efectos y ambientar una mágica experiencia.

ESCUCHAR "NIÑO ZOMBIE"

Estilo Musical:
Pop - Clásica

07 - RESULTADOS Y TRABAJOS

SON TÍTERES

Tema Musical

El Tema musical "Son Titeres" fue creado para ser utilizado como un himno para términos o inicios de presentación de espectáculos y festivales de Títeres, este material fue y es un regalo a para titiriteras y titiriteros de Chile y el mundo, fue creado compuesto letra y musica, grabado, producido por estudios RukaKO de Guaicotíteres, Valparaíso - Chile, mezclado y martirizado por estudios R.Guaico Barcelona - España.

Para la grabación de voces y coros participamos mas de 10 compañías de títeres y marionetas junto a sus familias de la V región. Una maravillosa experiencia que se refleja en el resultado de "Son Titeres" escuchado que es para ti.

ESCUCHAR "SON TITERES"

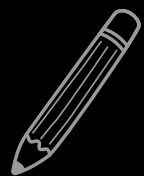
Estilo Musical:
Ska

Lláname

+569 9354 8413

Escríbeme

guaicotiteres@gmail.com

Visita mis redes

@guaicotiteres

Guaico Titeres

Entra en la web

www.guaicotiteres.com

GRACIAS

