

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

**EL DOBLAJE MEXICANO VS LA MASIFICACIÓN
PRODUCTIVA AUDIOVISUAL**

T E S I N A

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

Lic. Ciencias de la comunicación

P R E S E N T A:

Alejandro Ivarias Gutiérrez

DIRECTOR DE TESINA

Dr. David Cuenca Orozco

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Para mi familia y amigos...

AGRADECIMIENTOS

Antes de mencionar a cualquier persona, me gustaría darle mis respetos y más sincero agradecimiento a Dios, el universo, la energía, la madre naturaleza, el karma, cualquiera que sea el nombre de aquel que me haya puesto en este camino, mi camino. Pues he conocido a gente increíble, a personas que me han brindado su ayuda incondicional y con las que he pasado momentos inolvidables.

También le agradezco por mis malas experiencias y por las personas con las que pasé malos tragos, sin duda sin ellas todo hubiera sido aburrido, si ningún reto u obstáculo que me hiciera más fuerte, más sabio, más comprensivo y una mucho mejor persona. A aquella entidad o lo que sea que fuere, le agradezco infinitamente.

No tengo las palabras para agradecerle a mi familia, pues ellos siempre han estado al pie del cañón para mí. Mis abuelos desde pequeño me lo dieron todo: cariño, un hogar, alimento, educación, nunca me faltó nada, siempre les estaré en deuda. A mi mamá por siempre estar, apoyado mis sueños y siempre retándome a ser mejor. A mi papá por sus habilidades heredadas. A mi hermana por su incondicional amor y apoyo, te quiero CDG. A mis padrinos por su cariño y su participación en cada uno de mis logros. A mis primos por darme ese impulso de querer ser mejor.

Y, sobre todo, a aquella persona que desde pequeño estuvo duro y dale con el estudio, que me hizo un estudiante destacado, educado, caballero y con una percepción entre el bien y

el mal muy marcada, a una persona que admiro por su dedicación hacia su familia y su enorme corazón, mi tía Bertha.

También agradezco a mis amigos y sobre todo a la “hermandad”, que me enseñaron el significado de la amistad ante toda adversidad. Gracias por las fiestas, por las borracheras, por los mejores viajes, por las malas experiencias, la veces que casi morimos y por estar, eso sin duda siempre lo tendré en mi corazón... y porque no quiero ser como ustedes, bola de perdedores (no es cierto).

A mi asesor por comprender la situación en la que me encontraba y brindarme todo su apoyo con facilidades, técnicas, bibliografías y asesoramientos cada vez que yo lo requería, en verdad, gracias.

Y por último y no menos importante, a la UNAM, por permitirme ser parte de su gran familia, por darme de las mejores experiencias en educación y ambiente educativo, por sus instalaciones que disfruté al máximo, por las amistades y personas increíbles que conocí desde la prepa hasta la universidad, por sus descuentos (de lo mejor) y por permitirme decir que soy ¡orgullosamente puma!

Gracias.

Índice de contenido

INTRODUCCIÓN	7
CAPÍTULO I. EL DOBLAJE, ORIGEN Y TRANSFORMACIONES	14
1.1. ¿Qué es el doblaje?.....	14
1.2. Contexto histórico	18
1.3. El doblaje en México.....	28
1.3.1. Primeros años	29
1.3.2. Auge del doblaje en México	33
1.3.3. Conflictos, declive y situación actual	35
CAPÍTULO II. HERRAMIENTAS DEL DOBLAJE, TÉCNICAS Y PROCESOS.....	38
2.1. Características.....	38
2.2. Técnicas.....	44
2.3. Proceso	45
CAPÍTULO III. CONCEPTOS Y NOCIONES PARA ENTENDER EL ARTE DEL DOBLAJE.....	51
4.1. El símbolo y la cultura ¿amigos o enemigos?	51
4.2. Industrias y bienes culturales en el doblaje	56
CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE LA LABOR DEL DOBLAJE.....	63
5.1. Entrevista con actores, ingenieros directores y productores: experiencia personal dentro del doblaje en México	63
CONCLUSIONES.....	76
Bibliografía	80

INTRODUCCIÓN

Por mucho tiempo, los mexicanos hemos crecido con caricaturas, películas y videojuegos creados en el extranjero, principalmente de Estados Unidos, nuestro principal benefactor audiovisual según la Organización Mundial del Comercio.

Sin embargo, cuando estos productos llegan a nuestras casas escuchamos y sentimos que fueron creados aquí, que los actores del momento como Brad Pitt, Leonardo DiCaprio o Jennifer Anniston hablan español, o que Bugs Bunny o los chicos del barrio son mexicanos. En fin, cuando eres niño todos estos pensamientos suenan lógicos en tu cabeza, por el simple hecho de escucharlos hablar, de cómo se expresan y porque su boca se mueve casi a la par de lo que dicen; es un “truco” bastante bien logrado por aquellas personas que nos dieron esa gran ilusión, los actores de doblaje.

Para México, el doblaje siempre ha significado una tarea casi perfecta; pues desde sus inicios, se posicionó como uno de los mejores doblajes a nivel mundial por su capacidad actoral que le imprime el actor al personaje, la sincronización de los parlamentos con el movimiento de labios (*lipsync*) y uno de sus mayores fuertes, el acento neutro.

En ese sentido, “el... doblaje mexicano ocupa actualmente el 65 % de la industria del doblaje en Latinoamérica de los 450 millones de consumidores”, según expresa el famoso actor de doblaje, Mario Castañeda en una entrevista para *Milenio* en 2016. Su historia y su trayectoria han dejado clara su calidad y eficiencia en su trabajo, sin embargo, en los últimos años, se ha generado un declive en cuestión de calidad y de aficionados que gustan del “doblaje mexicano” (también llamado “doblaje neutro”, por su falta de acento regional en la pronunciación de las palabras) por la participación de famosos y no de profesionales.

Alrededor de la década de los 40, cuando varias empresas productoras internacionales como la Metro Goldwyn Mayer y Disney empezaron a doblar sus contenidos en México, se dieron cuenta de la eficiencia y calidad de sus productos con el buen recibimiento de los hispanohablantes, caso específico *Melody Time* (1948), primera película de Disney doblada en México.

No obstante, con el paso del tiempo, algunas de estas casas productoras fueron compradas por televisoras que solo tenían como objetivo lo económico, dejando atrás las complacencias para el resto de los países de habla hispana. Con esto, fue que el “acento neutro” e inclusive el “español neutro” empezaron a perderse de un país que había sido reconocido justo por eso, la neutralidad en su doblaje. Según expresan algunos actores de doblaje como Claudia Motta y Humberto Vélez en entrevista para EXA TV, esta fórmula de dejar todo “neutro” (lenguaje y acento), ha servido en pocas ocasiones pues el contenido actoral rebasa al lenguaje en algunas ocasiones.

Películas como: *Shrek*, *¿Qué pasó ayer?* (*Hangover*), *Los increíbles*, *Hotel Transilvania*; caricaturas como: *Los chicos del barrio*, *Hora de Aventura*, *Un show más*, *Pokémon*, entre muchas otras, empezaron a tener este estilo, donde la “tropicalización” (adecuar tanto lenguaje como acento a uso exclusivo de la región) empezó a notarse de manera “garrafal” en sus emisiones. Sin embargo, como ya se ha mencionado, algunas logran gustar al público, a pesar de la tropicalización.

Sebastián Arias, licenciado en audiovisión por la Universidad Nacional de Lanús y director de doblaje en Civisa Media, Argentina, comenta en su blog *El doblaje en la Argentina* que: “el... hecho de que en México se encuentra la mayor industria de doblaje, trajo como consecuencia la aparición progresiva en sus doblajes de regionalismos o términos propios. Expresiones como chido, chavo, cuate, güey, órale y tantísimas otras, que, si bien en

la Argentina no sabemos exactamente lo que quieren decir, su comprensión no genera un problema”.

También comenta que, al mismo tiempo que existen personas que gustan del doblaje mexicano aún con sus regionalismos y acentos, existen otros que se le hace malo e incluso ofensivo, pues muchas palabras tienen connotaciones distintas entre región a otra.

Y así como existe la problemática del exceso de tropicalización en sus contenidos, también está la falta de presupuesto por parte de las productoras o las casas de doblaje. En entrevista con *Milenio*, el actor de doblaje Mario Castañeda dice “...anteriormente existían más recursos, porque las productoras originales financiaban las grabaciones, algo que poco a poco desapareció, y pasó a las manos de las televisoras”.

Con este bajo presupuesto las televisoras no pueden costear actores competentes y capacitados, pues el coste resultaría mucho más elevado. En lugar de eso, prefieren contratar a actores iniciados en el medio (principiantes), con poca experiencia, poniendo así en riesgo al material audiovisual.

Lo anterior, lleva a abordar el sueño de muchas personas, doblar una serie, película o caricatura: *fandub*, que se inscriben a un curso de dos o tres meses y se sienten capacitados y preparados para doblar un producto, cuando la carrera de actuación dura aproximadamente cuatro años. Ahora, retomando el punto del presupuesto, es fácil para las productoras o televisoras contratarlos por sus “bases” (el tiempo de preparación para ser actor) y por lo que cobran, que, si bien es poco, otros lo pueden hacer gratis por el simple hecho de estar cumpliendo su sueño (ganar-ganar).

La masificación del contenido extranjero ha puesto a la industria mexicana en jaque, pues se tiene que doblar enormes cantidades audiovisuales de manera rápida y barata, algunos productos no llegan a doblarse y se mandan a Venezuela, Argentina, Chile y Colombia que

han alcanzado el acento neutro poco a poco, casi indetectable. Ejemplo claro, “Bob esponja”, serie completamente doblada en Venezuela.

No basta con que la situación se esté viendo rebasada por la sobreproducción de material audiovisual, sino que las televisoras, ahora encargadas del presupuesto para el doblaje de una serie, están controlando el quién y cómo se dobla, generando una situación de incertidumbre para el futuro del doblaje en México.

De esta manera, el objetivo principal de la presente investigación consiste analizar la situación actual del doblaje mexicano respecto a los nuevos medios de entretenimiento y su acaparamiento en la industria, a través de un análisis de información obtenida en entrevistas a actores del medio, revistas y algunos libros relacionados a la actuación de voz, que cuenten con la participación de los diferentes niveles dentro del doblaje.

Al mismo tiempo, como objetivos secundarios se tendrán en cuenta los siguientes puntos:

- Conocer si existe algún tipo de grupo problemático, es decir, personas, empresas o instituciones encargados de sabotear la industria dentro del doblaje en México, y si es así, exponerlo a través del presente trabajo.
- Saber si es necesario una preparación actoral para ser actor de doblaje o se puede ejercer con cursos impartidos por estos mismos sin perder la calidad (o incluso sin haber tomado cursos).
- Comprender la postura de los viejos y nuevos actores de doblaje en la industria, para una mejor visión del curso que está tomando en doblaje mexicano

La hipótesis que da pie a este trabajo estima que el aumento en la producción de los materiales audiovisuales afecta directamente en la industria mexicana del doblaje, específicamente, al no contar con el presupuesto necesario para seguir con la contratación de actores profesionales que puedan cubrir la mayoría de ellos. Con ello, se aumenta las posibilidades de la contratación de actores principiantes o a reasignar el material a otros países con actores preparados, pero a menor costo.

La justificación del trabajo precisa que, durante mucho tiempo, la industria del doblaje ha sido parte fundamental de la vida de todo mexicano, pues -a lo largo de su crecimiento- se ha encontrado, por lo menos una vez, con un material doblado, ya sean caricaturas, películas, series o animaciones, e incluso videojuegos.

El arte que conlleva esta bella profesión requiere muchos años de preparación y estudio, así como horas de ensayo y error en la práctica. Por ello, es importante conocer su transcurso a lo largo de la historia, su evolución, sus altas y, sobre todo, sus bajas, para entender que el doblaje, sobre todo en México, es parte de la cultura que no debemos dejar morir.

Al mismo tiempo, es una industria, genera dividendos, empleos, mueve un tipo de economía, la economía creativa. Es, por tanto, una profesión que se enseña en universidades y no en cualquier lugar donde se prometa que se puede realizar actuación de voz de manera profesional con algunos cursos.

Para muchas de las personas interesadas en el doblaje, es necesario saber a qué se están enfrentando; pues las condiciones de trabajo, el presupuesto, las horas laborales y las oportunidades que se pueden llegar a tener son totalmente diferentes a lo imaginado. De ahí, que este trabajo aborde desde la historia del doblaje, su crecimiento en la industria, requerimientos, así como las problemáticas actuales por las que atraviesa.

La masificación acelerada de los productos audiovisuales es una de las principales causas por las cuales los precios y la calidad bajan ante la competencia por ofrecer contenido para todo público. En la actualidad, las productoras han redoblado esfuerzos para permanecer en el mercado, pues la competencia por vía *streaming* (Netflix, Amazon, YouTube) dejaron en claro que no se necesitaba tener el título de televisora para generar contenido.

Incluso, ahora, hay producciones realizadas por personas que tienen una cámara y una historia que contar, sin tanta producción y con pocos recursos. Actualmente, es muy fácil encontrar contenido de entretenimiento, documental, informativo u otro, pero siempre con la necesidad de ser traducido, doblado, para que llegue no solo a un público, sino que tenga trascendencia a nivel global. He ahí también la importancia del doblaje y la manera en que lo van a hacer y cómo lo van a contar.

La finalidad de este trabajo radica en conocer el futuro del doblaje mexicano en los próximos años, ante el bajo presupuesto, que trae consigo el fenómeno de los *fandubs*, mala calidad en algunas producciones, exportación del contenido a países como Venezuela, Colombia, Chile y Argentina, y la tropicalización marcada, gracias a las televisoras.

Un ejemplo de lo anterior, las casas de doblaje que han sido compradas por las televisoras, reduciendo el presupuesto y creando contenido solo para el país en el que se está haciendo. Para conocer desde adentro qué es lo que está pasando con el doblaje en México.

En el capítulo I se revisa antecedentes y contexto para tener una idea más clara del tema de la tesina, así mismo, se dará una definición sobre el doblaje para aquellos lectores no familiarizados con el tema.

En el capítulo II se presenta un pequeño manual, construido a través de consejos y experiencias de personalidades de la industria, en donde se verán las técnicas, procedimientos y habilidades requeridas para hacer un buen doblaje.

En el capítulo III se aborda el marco teórico con el que se trabaja la investigación. La teoría general se centra en la Industrias Culturales, apoyadas por conceptos como la cultura, el significado, bienes culturales, entre otros, para así marcar la relación y la importancia del doblaje en el mundo globalizado.

El capítulo IV incluye entrevistas realizadas a cuatro personalidades del doblaje, cada uno con un puesto diferente (productor, director, ingeniero y actor) y con años de experiencia distintos dentro de la industria, con el fin de abarcar diferentes perspectivas dentro de la industria, comparar resultados y llegar a una conclusión

Las conclusiones, de forma general, son la culminación de toda la investigación, partiendo de la experiencia de los miembros del gremio, la historia y el presente mundo globalizado que crece constantemente. Los clientes pagan menos y exigen más. Las industrias del doblaje se ven obligadas a volverse maquiladoras para un mundo en donde el tiempo es más valioso que la calidad.

CAPÍTULO I. EL DOBLAJE, ORIGEN Y TRANSFORMACIONES

A lo largo de este capítulo se conocerá más a fondo sobre el tema central de esta investigación: "El doblaje", para construir una definición que abarque a diferentes autores, instituciones como la RAE y expertos en el tema como George Sadoul, Mendívil Iturrios Cecilia y Álvaro Custodio, hasta su historia remontada a ya hace miles de años según relata Salvador Nájjar.

Se tomará su origen desde un aspecto práctico y técnico, es decir, como algo que se hacía sin saber que era doblaje, hasta la conversión en una carrera profesional, así como la llegada a México y su evolución a través de los años para proporcionar al lector un contexto histórico sobre lo que es el doblaje.

1.1. ¿Qué es el doblaje?

Antes de comenzar con todo este estudio, es necesario definir, de manera correcta y precisa el término que manejaremos a lo largo del texto: "el doblaje". Por ello, se manejarán definiciones extraídas de distintos autores e instituciones para poder llegar a una definición unificadora que englobe lo mejor de cada una de ellas.

El Diccionario de la *Real Academia de la Lengua Española* lo define como "...acción y efecto de dotar a una película de cine o televisión de una nueva banda sonora que sustituye a la original, especialmente cuando se traducen las partes habladas al idioma del público destinatario."

George Sadoul, historiador cinematográfico francés expresa que "...doblaje es una postsincronización que reemplaza el diálogo original por su traducción aproximada, dicha por

actores que se esfuerzan en sincronizar las palabras con los movimientos de los labios de la imagen proyectada en la pantalla.”

La licenciada Mendívil Iturrios Cecilia, estudiosa en comunicación en la Universidad de Bogotá, Colombia dice que “...proceso técnico de regrabación o postsincronización de diálogos en escenas grabadas en exteriores con una deficiente calidad sonora, o como sustitución de estos de un idioma a otro, mediante la traducción y adaptación del idioma original. En ambos casos, habrá de considerarse la perfecta sincronía labial y mimética con el actor original”.

Salvador Nájjar, en su libro *El doblaje de voz*, presenta varias definiciones. Una de ellas, es de Ana María Cardero, estudiosa en neología y terminología de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien considera al doblaje como: “...proceso cinematográfico que consiste en grabar o regrabar los diálogos de los personajes de la escena en una sala con cualidades acústicas en donde se proyecta la imagen en forma de *loop*, para que el mismo actor de la imagen u otro especializado diga su parlamento, ya sea para perfeccionar el sonido original grabado durante la filmación o para cambiar el idioma original de la película”.

Por su parte, Álvaro Custodio, escritor español y figura importante en el teatro en México, define así al doblaje: “...operación técnica consistente en agregar a la imagen ya filmada, voz o sonido. El doblaje puede ser en el mismo idioma en que fue concebida la película, lo que se hace por lo general en escenas exteriores; o en otro idioma, adaptándole un texto inspirado en el original, con lo que se evitan los subtítulos sobre la imagen, aunque se falsean las voces de los intérpretes originales.”

En otras palabras, ya con todo lo rescatado de las previas definiciones, tomaremos al doblaje como el medio por el cual una película extranjera, tendrá la oportunidad de ser traducida y llevada a todo el mundo por medio del lenguaje, es decir, sustituyendo el idioma

original de la producción por otro de acuerdo a su localidad geográfica o el mejoramiento sonoro de la original en su mismo idioma.

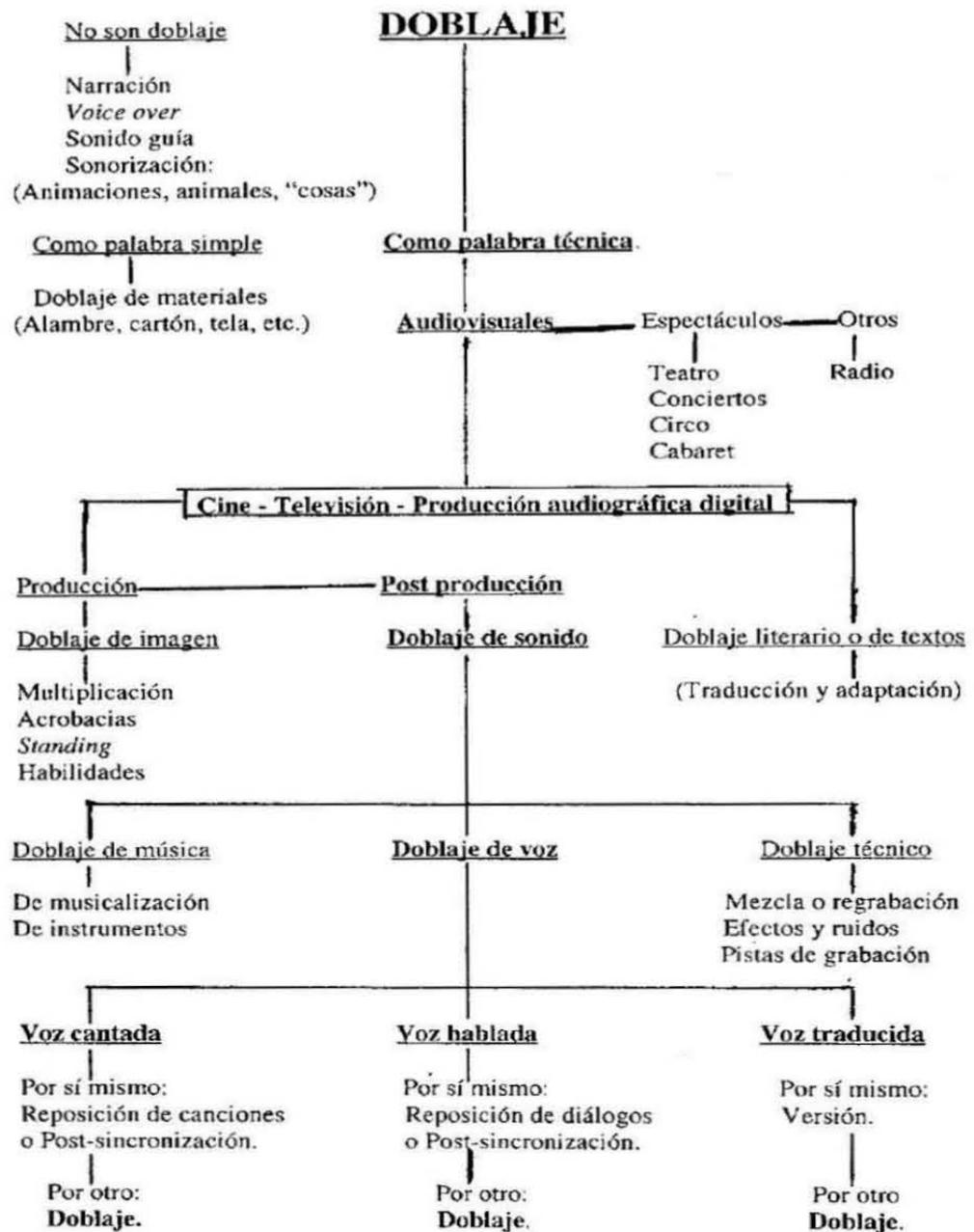
Ahora que ya hemos definido qué es el doblaje, queda exponer las partes más importantes que lo conforman para su realización, las cuales son:

- Material audiovisual: contenido que va a ser doblado (serie, novela, película, caricatura, programa, documental, videojuego, etc.)
- Productora: la encargada del material audiovisual que se va a doblar.
- Actor de doblaje: normalmente es un actor profesional (cuenta con una carrera en actuación), especializado en la actuación de voz. Actualmente, algunos actores de doblaje no cuentan con una carrera de actuación, sin embargo, tienen bases teatrales, de dicción y entonación.
- Director de doblaje: persona elegida por la producción de la empresa para coordinar todo el procedimiento del doblaje, desde la selección de actores, hasta la edición final del producto y que este quede de acuerdo a las peticiones e intereses de los clientes.
- Ingeniero en audio: responsable de la consola, el cual se encarga de editar, cortar o empalmar el audio con la imagen.
- Cabina de grabación: Espacio equipado con paredes anti-ruido, micrófonos, audífonos y pantalla en donde se proyectará el material a doblar.

En el mundo del doblaje existen muchos más elementos que lo conforman, sin embargo, los ya mencionados son los más importantes y con los que se puede realizar de manera efectiva el procedimiento del doblaje.

Ahora, para que quede aún más claro, presentaremos un modelado de Salvador Nájjar de su libro *El doblaje de voz*, en donde precisa los términos que hemos abordado hasta ahora y

estructura, de manera ordenada, los conceptos de doblaje y sus posibles intervenciones en el medio.

Ya que sabemos qué es el doblaje y los elementos primordiales que lo conforman, es necesario conocer un poco sobre su historia (orígenes, desarrollo técnico y teórico), así como el contexto de su surgimiento y evolución a lo largo del tiempo hasta la actualidad.

1.2. Contexto histórico

Seguro pensarás que se comenzará con los orígenes del doblaje de una manera técnica, es decir, desde que a los materiales audiovisuales se les cambiaba la voz o el sonido. Sin embargo, gracias a datos que nos proporciona Salvador Nájjar en su libro *El doblaje de voz*, se puede saber sobre esta actividad y su antigüedad poco conocida.

Desde hace mucho tiempo, el hombre ha contado con su sombra, la primera proyección de la cual nos dimos cuenta, pero que no tomó gran importancia por su carencia de voz y de sonido. No fue hasta que los sacerdotes griegos y egipcios decidieron ocupar este elemento para jugar con los creyentes, dándoles voz a las proyecciones de sombras móviles en una pantalla plana.

Los sacerdotes jugaban con la entonación, el timbre y se ayudaban de otros materiales para afectar su voz y poder llegar a tonos más graves o agudos, dependiendo el caso. Su actuación vocal dependía también de lo que veía el espectador en la sombra proyectada; movimientos fuertes o lentos, marcaban la rapidez del diálogo; el tamaño de la sombra, el tono grave y fuerte o el tono agudo y bajo.

El uso de la sombra fue el primer acercamiento al doblaje, pues incrustaban voz a objetos o proyecciones carentes de sonido. Otra de las culturas que hicieron uso de la técnica de las sombras de una manera más profesional, fue la cultura china, que, con sus sombras chinescas, relataban cuentos o relatos sobre la vida diaria o de cuentos y leyendas. Solo que ahora, en lugar de hacer proyecciones con las manos o el cuerpo, se hacían con cartón, papel u otro material que ya tenía la forma exacta del personaje en cuestión.

Durante la presentación, la obra podía constar de dos posibles narraciones: una hecha por diálogos de los mismos personajes u otra de un único narrador que contaba toda la historia de principio a fin y los encargados de las sombras hacían los movimientos necesarios para que fuera acorde a la narración.

Más adelante, por el siglo XVII (1650) ya existía el tatarabuelo de los aparatos de proyección, “la linterna mágica”. Este aparato ya tenía figuras pintadas en cristal que, al ser proyectadas por la luz en una superficie, mostraban a los personajes, escenografía e incluso iluminación. Al igual que las anteriores, la linterna mágica contaba con narrador o actores que daban vida a la imagen, a la sombra.

Después, vino el uso de los títeres, muñecos, marionetas y botargas, con una presentación más tridimensional de sus proporciones, haciendo mucho más empática la narración de las historias por el manejo más preciso de sus movimientos corporales e incluso expresiones de sentimientos o emociones.

Viéndolo de ese modo, podemos considerar que esos actores o narradores practicaban, desde ese entonces, con técnicas propias del doblaje que se consolidaron hasta la actualidad y ellos (sin saber) las dominaban a la perfección: actuación, caracterización, sincronización, verosimilitud, etc.

Por último, para ejemplificar de una manera más cercana este tema a la actualidad o a la vida cotidiana, podemos tomar el ejemplo de un bebé y su padre. El bebé carente de voz propia por su corta edad para pronunciar palabras es tomado por su padre para realizar una interpretación. Se pone atrás del niño, agudiza la voz para concordar con su complexión y tamaño y empieza a generar un diálogo, interpreta a su bebé frente a otra persona, ya sea moviendo sus labios con el dedo o moviendo todo su cuerpo.

Podemos ver que el simple hecho de prestar la voz a un objeto carente de sonido se está hablando de doblaje; no obstante, para que este sea considerado como tal, debe existir

una interpretación, de acuerdo a los movimientos del objeto, así como el acomodo de la voz para que cuente con verosimilitud.

Ahora que concluimos con el aspecto más antiguo, y no tan especializado del doblaje, se puede empezar con sus aspectos técnicos desde sus inicios, para ello es necesario remontarse hacia la época del cine de los hermanos Lumière, quienes sonorizaron sus películas con voces humanas, poniendo a actores o personas a hablar sin que se vieran en la pantalla para generar ambientes.

Georges Méliès, por su parte, utilizaba a actores (*voceadores*) para ponerlos detrás de la cámara; de acuerdo a lo que ocurría en la grabación, ellos leían un diálogo de tal manera que quedara lo más sincronizado a la articulación de labios con el actor del filme. Esto se hacía en vivo, en el momento de grabación de la película, es decir, en la etapa de la producción. Este proceso en vivo se le conoció como “cine parlante” y actualmente como doblaje de voz, claro, sin la dicha de poder convivir con el elenco de la película.

Por otro lado, también había experimentos arriesgados, en donde el diálogo y el audio se grababan primero, haciendo que la producción (actores, cámaras y director) tuvieran que acoplarse y sincronizarse con el audio ya impuesto. La mayoría de las veces, este experimento fracasó por completo por su falta de sincronización y manejo de la acción.

Los experimentos e inventos para darle sonido a las películas estaban a la hora del día; pues en la Exposición Universal de París de 1900, convergían grandes inventores con propuestas interesantes y muy futuristas, que hasta en nuestra actualidad se llegaron a rescatar y desarrollar. “Se presentaron varias combinaciones de cinematógrafo y fonógrafo, como el *Cinema Parlant* de Joly Normandin, el *Phonorama* de Dussaud y Jaubert, el *Photo-Cinema-Theatre* de Lioret y Maurice, mientras León Gaumont mostraba su *Phoncinema-théâtre*. Cuando la exposición terminó, no hubo nadie que tuviera interés en explotar comercialmente esos aparatos”. (Salvador Nájar, 2007).

Para inicios del siglo XX, el cine se había convertido en un entretenimiento bastante popular, pues su desarrollo a nivel mundial y su internacionalización lo había constituido como el objetivo número uno para invenciones de inclusión de sonido. Y a pesar de las grandes cantidades de inventos, lo sonoro no parecía importar, ya que se seguía considerando al cine como un arte mudo.

Y al mismo tiempo, los actores y directores ya se habían acostumbrado a estas condiciones, pues contaban con los *voceadores*, personas, que -como ya habíamos comentado- se encargaban de darle voz en las producciones en vivo, si esto era necesario para el director.

Por esos años, también surge un oficio que -poco después- desaparecería con la llegada del cine sonoro: *los explicadores*, personas que se paraban afuera del cine, explicando alguna de las funciones de ese día. Daban la sinopsis, describían los personajes, de qué iba y qué te podía generar.

Después que te convencían y ya habiendo un considerable grupo de personas dispuestos a ver la película, se ponían a lado de la pantalla (normalmente dónde estaba oscuro); y empezaban a generar los diálogos de los personajes, según su conocimiento y experiencia; efectos de sonido como caídas, pisadas, aplausos, risas y besos. Este oficio duraría poco, pues el acto era cansado y desgastante después de ciertas repeticiones, considerando que una película se podía presentar más de 5 veces al día. Algunos de los *explicadores* ya no tenían voz para seguir con el acto, por lo que más adelante, evolucionaría a los *comentadores*, personas que se limitaban a traducir lo esencial del diálogo y explicar algunas escenas. Más adelante, fueron incluidos en las películas como tal, para introducir y explicar las escenas.

Como podemos ver, la necesidad del público por lo sonoro era bastante clara, pues siempre había esta exigencia de tener que escuchar algo por lo menos, ya fueran voces

grabadas en ambiente como lo hacían los Lumière, o Miéllès en sus filmes con la grabación en vivo de los diálogos.

En 1929 el francés Eugène Agustín Lauste, logró la anexión de la banda sonora en el mismo soporte de 35mm, aunque entre 1911 y 1912, había conseguido lo mismo, no fue hasta el 29 que la aleación fue perfecta y logró reducir la dimensión de los fotogramas de 18 x 24mm a 15,25 x 20,95mm, al igual que separó la pista de sonido en tres:

- La banda de diálogos
- La banda de música
- La banda de efectos sonoros

Pero Theodor W. De Case, fue el que mejoraría aún más este invento, con el *Movietone*, que también permitiría grabar el sonido directo en la cinta. El invento lo registró Fox Films Productions y se ha convertido en el sistema estándar para las cintas hasta hoy en día.

Después, con la llegada de la invención de la radio y, por ende, del registro eléctrico por micrófono y la lámpara triódica para la amplificación del sonido, surgieron dos grandes empresas dedicadas al desarrollo de la radio, General Electric-Western y la A. E. G.-Tobis-Klangfilm, quienes les propusieron a las productoras americanas (líderes en cinematografía en la época) este nuevo procedimiento.

Algunos de los productores no querían implementar este nuevo procedimiento que desencadenaría el surgimiento del cine sonoro y la desaparición del cine mudo. Su comodidad por seguir siendo líderes en el mercado afectaba el abrir paso a un nuevo cine, en donde cualquiera podría tomar la batuta.

Al final, lograron convencerlos y el resultado fue algo nunca antes visto. “Muchos actores perdieron el trabajo por su tipo de voz, otros se vieron obligados a estudiar

declamación, mientras que casi todos los estelares tuvieron que ser *doblados* por especialistas, cuando no sabían cantar o tocar el instrumento musical que requería el filme en cuestión, o si tenían algún acento extranjero o voz fea”. (Salvador Nájjar, 2007).

En 1930, tras la exitosa separación de los tres componentes básicos de la banda sonora (diálogos, música y efectos sonoros), se pudo internacionalizar una pista llamada *soundtrack* o *M & E Track (Music and Effects)*, la cual ayudó de manera significativa la labor y el comienzo del doblaje por el lado de cambio de voz y lenguaje.

El contar con la música y los efectos originales hacía mucho más fácil poder doblar una película, pues solo se tenía que concentrar en la voz y en el diálogo de los personajes. No como antes, que se tenía que hacer todo de nuevo, desde los diálogos, hasta la música y los efectos. Sin duda, el *soundtrack* facilitó esta labor hasta los años venideros.

Por otro lado, los productores en un intento desesperado retrasaban lo más posible lo inevitable: el cine sonoro. La llegada de los diálogos con sonido proveniente del mismo actor reflejaba que ya no iba a ser posible la internacionalización de sus productos, pero cuando no había sonido, los productores dejaban a consideración de cada país su sonorización.

Ahora, el público buscaría una identidad lingüística para poder disfrutar de su contenido. Los productores hicieron de todo por permanecer con su idioma original, subtitulando en el lenguaje de cada región; el uso de comentaristas o explicadores e incluso, sonorizando únicamente con música y ruidos sus cintas, intentos fallidos ante la respuesta del público, por no saber leer o leer mal, por lo molesto que puede ser el no entender otro idioma o por ya saber que el cine ya no solo era música y ruidos.

Y aún peor, con un problema que no solo abarcaba la identidad lingüística, sino la variedad cultural del mismo idioma en diferentes regiones, como lo es el español (México, Argentina, Chile, Colombia), inglés (Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Canadá), francés

(Francia, Canadá, Congo), entre muchas otras. Cada región cuenta con un sin fin de entonaciones y significados conceptuales de cada palabra.

Los productores seguían con su intento de retraso del cine sonoro, y siendo tal cual su desesperación, hicieron que varios artistas del momento, directores y otras celebridades firmaran un documento en contra del cine hablado. Algunos como Charles Chaplin, King Vidor, René Clair y Murnau, quienes ya estaban acostumbrados al cine mudo y habían hecho de este una gran fortuna por su excelente uso. En un manifiesto en contra de lo que estaba pasando con la integración del sonido Eisenstein, Pudovkin y Alexandrov dijeron que “...toda adición de la palabra a una escena filmada, a la manera de teatro, mataría a la puesta en escena porque chocaría con el conjunto, que procede sobre todo por yuxtaposición de escenas separadas”. (Salvador Najar, 2008).

Todos los intentos fueron fallidos al querer causar la respuesta deseada, al demostrar que efectivamente el sonido es una parte fundamental para el entretenimiento y que, si su camino del cine era evolucionar para una mejor comprensión del discurso cinematográfico, deberían darle la oportunidad al cine hablado de hacerlo.

Así para el año de 1927, *El cantante de Jazz (The jazz singer, 1927)*, se convierte en la primera película hablada, con apenas algunos diálogos de 2 minutos a lo mucho, acompañada más de canciones y números musicales. En 1928, se estrena la primera película totalmente hablada, *Las luces de Nueva York (The lights of New York, 1928)* de Bryan Foy y de los productores Warner, la cual recaudó 5 millones de dólares, suma bastante elevada durante aquella época, algo que no se esperaba de una película hablada.

Por ello, diversas productoras empezaron a darle la oportunidad a este nuevo cine; una de ellas, fue Twentieth Century Fox, principal competencia de la Warner Brothers, que produjo *In Old Arizona*, con la cual también tuvieron buenos resultados, con 1.3 millones, con lo que las productoras se dieron cuenta del secreto del éxito del cine sonoro.

La inclusión de música, bailes y canciones se volvía algo de moda. Fue ahí, cuando nacieron los famosos musicales de Hollywood, famosos en todo el mundo, pues la música era universal; no tenía fronteras de lingüística o culturales. Este recurso funcionó y la industria cinematográfica norteamericana volvió con un nuevo aire a la industria.

La carrera del nuevo cine hablado inició. En las otras partes del mundo varias productoras apostaron por esto; Alemania, con *Ich küsse Ihre Hand, Madame* (*Beso vuestra mano, señora*, 1929); Inglaterra, con *Blackmail* del joven cineasta de 29 años Alfred Hitchcock; Austria, con *Geschichten aus der Steiermark* (*Historias de Estiria*, 1929); En Suecia *Konstgjorda Svensson* (*Svensson artificial*, 1929; México, con *Abismo* (*Náufragos de la vida*) y *Más fuerte que el deber* en 1929, entre muchas otras. Cabe mencionar, que todos estos datos fueron rescatados del libro de Salvador Nájjar del apartado histórico de su libro *El doblaje de voz*.

Así mismo, un evento digno de mencionar fue el estreno de uno de los primeros dibujos animados sonoros, *Dinner Time* (*La hora de la cena*, 1928), que inspiró al joven Walter Disney, para su icónico corto *Steamboat Willie* (*El vapor Willie*, 1928), quien después sería punto clave en la industria del doblaje en México y a nivel mundial.

Fue, entonces, en el año de 1929 que el doblaje como tal, técnico, como lo conocemos, empezó a nacer, al hacer que las películas originales, fueran traducidas e interpretadas por actores con el idioma respectivo a la región a la que iba a ser distribuida. La industria hollywoodense para ese año había invitado a varios actores mexicanos para doblar a la versión en español, algunos papeles.

No obstante, aún no se tenía claro el manejo de los acentos en el idioma; por ello no hacían distinción en invitar de igual manera a españoles, cubanos, mexicanos, hondureños, chilenos o argentinos. La combinación y los resultados eran algo absurdos, pues se notaba claramente la diferencia.

Entre estos actores se encontraban Celia Montalbán, Juan Torena, Carlos Villarías, Ramón Novarro, María Alba, Rosita Moreno, Blanca de Castejón, Elvira Morla, Juan de Landa y Luis Alonso, así como Roberto Rey, Rosita Ballesteros, Pablo Álvarez Rubio, Ernesto Vilches, María Fernanda Ladrón de Guevara, José Crespo, Ana María Custodio, Enriqueta Soler, Enriqueta Serrano, Alicia Ortiz, René Cardona, Félix de Pomés, entre muchos otros más.

Podría pensarse que las productoras americanas ya habían aceptado el doblaje como una forma de internacionalizar su cine, sin embargo, esto no fue así. Al finalizar la década de los 20, el mercado cinematográfico de Europa y Estados Unidos estaban volviendo a fallar ante la integración de la imagen con el sonido.

Así fue como Hollywood y Nueva York idearon 3 posibles soluciones para acabar con el problema de la imagen y el sonido:

- El subtítulo: a pesar de tener bajos costos, esta solución contaba con un gran problema, la mayoría del público no sabía leer o simplemente no quería leer mientras veía la película.
- El doblaje: aún no se tenía muy bien dominada la técnica, por lo que la sincronización de los labios era pobre y a destiempo, sin mencionar la combinación de acentos. (mexicano, venezolano, chileno, colombiano, cubano).
- Las versiones multilingües: a pesar de un costo mucho más elevado que las anteriores, se dieron cuenta que podían aprovechar los elementos de la producción y hacer versiones locales, es decir, grabar en un mismo día una escena para la versión en español, inglés e italiano, con actores famosos de cada región.

Al final fueron las versiones multilingües las que ganaron, por lo que la contratación de actores de diferentes países se dio de inmediato. Lo que no contaban era el desagrado por parte de los espectadores y de los mismos actores ante la opción de solucionar el problema de inclusión lingüística.

Para los actores que no eran americanos, el trato no era del todo agradable, se les pagaba menos y les ordenaban actuar al igual que el actor de Hollywood para que la copia fuera exacta con la excepción del lenguaje, sin que tuvieran en cuenta los rasgos culturales y conceptuales de sus parlamentos o de sus acciones. Y para los espectadores, se les hacía absurdo seguir escuchando el cambio de acentos, pues las productoras no aprendieron su lección de no contratar a hispanohablantes de diferentes regiones, e igualmente repetidas en sus otras versiones.

Al respecto, se corrieron rumores de que fue una equivocación a propósito para desanimar al espectador en la búsqueda de la integración perfecta de la imagen y el sonido, quedándose así con la opción de escucharla en su idioma original, ya fuera con subtítulos o aprendiendo inglés.

Durante la década de los 30 se estrenaron varias películas con este método, tal como: *La rosa de fuego* (1930) de W. L. Griffith. *El jugador de golf* (*All teed up*, 1930) de Edgard Kennedy, *Así es la vida* (*Gat a man*, 1930) por George J. Crone y algunas otras más que, si bien tenían una buena producción, no dieron el resultado que se esperaba en la audiencia.

Como uno de los últimos intentos de salir adelante, los productores decidieron que sus actores estadounidenses, hablaran en otros idiomas. Obviamente el resultado no fue el esperado, pues su pronunciación era torpe, por lo que decidieron crear las *Idiot Cards*, tarjetas con las que se trataba de poner lo más apegada a la pronunciación del idioma

dirigido. Al final, para la audiencia solo fue otro intento fallido, al tomarlo muy cómico por su similitud con un “turista bonachón perdido”.

Para estos momentos, las productoras ya se habían resignado, sabían que su última esperanza era el doblaje de voz, que debían explotarlo y mejorarlo cada día más para lograr mejores resultados, es decir, un ensayo y error continuos.

Al principio, se pensó en doblar en vivo, como lo hacían los *voceadores*, poniéndolos atrás del actor, sin que la cámara los captara, haciendo la interpretación a la par que el protagonista. Y a pesar de los múltiples intentos, solo una pudo conseguir los resultados esperados y casi perfectos de la sincronía con los labios junto con la interpretación: *Sombras Habaneras* de Cliff Wheeler.

Otro experimento que fue un rotundo éxito y que se fue acercando mucho más al doblaje actual, fue el ya mencionado film *Blackmail* de Hitchcock, en donde la actriz principal, Anny Ondra no hablaba inglés, por lo que tuvo que ser doblada por la actriz Joan Barry en la postproducción. Tuvo un excelente recibimiento por parte del público, pues logró la ilusión de que fuera su voz y, con ello, el primer acercamiento de un buen doblaje en la historia, crear la ilusión que es la voz del actor sin que el espectador lo note.

Fue a partir de este tipo de logros, que el doblaje como lo conocemos surgió en el mundo como una especialización de la carrera de actuación, para dominar mejor las técnicas como el *lipsync*, la entonación, la intención y la interpretación, a pesar de no estar en el set de filmación.

1.3. El doblaje en México

Para poder llevar a cabo esta investigación es necesario centrarnos en una región en específico, México, país que ha tenido los mejores actores de doblaje como Jorge Arvizu, Mario Castañeda, René García, Lalo Garza, Pepe Toño, entre muchos otros.

Hablar de México en la labor del doblaje, es hablar de los pioneros de esta gran profesión, ya que, desde sus inicios, han contado con una gran participación en el medio asociándose con grandes productoras internacionales, como la Metro Goldwyn Meyer, Universal e incluso Disney.

Para esto, y con fines de la investigación, es necesario conocer la historia del doblaje en México, desde sus inicios hasta la actualidad y así tener un panorama claro del porqué de la situación actual que ya se ha mencionado, en donde el contenido de material audiovisual rebasa la oferta que la industria puede ofrecer.

1.3.1. Primeros años

La aparición del doblaje, técnicamente hablando, tuvo lugar al inicio del cine mudo, por la necesidad del espectador de escuchar algo. Así para los años de 1929, entre la transición del cine mudo al cine sonoro, en México ya se realizaban algunos intentos de empatar el sonido y la imagen de manera casi perfecta en cuestión de diálogos, sonidos y efectos; entre dichos intentos estaban: “*La boda de Rosario* (1929), *Dios y ley* (1929), *El águila y el nopal* (1929), *Alas de gloria* (1929), *Soñadores de gloria* (1929), *Abismo* (1929), *Terrible pesadilla* (1930) y *Más fuerte que el deber* (1930).” (Salvador Nájjar, 2008).

Sin embargo, fue hasta el año de 1931 con la película *Santa* (1931), considerada como la primera película doblada, dirigida por Antonio Moreno, que el doblaje empezó a tener fuerza en México. De la película *Santa*, ya existía una versión muda de 1918, pero con el sonido registrado en el propio celuloide, por lo que se necesitaban doblar ciertas partes de la película, como el caso de la melodía *Santa*, cantada por Carlos Orellana y compuesta por Agustín Lara.

En los siguientes años la industria del doblaje, tanto en Hollywood, Nueva York, España como en México se consolidaría, no obstante, como ya se dijo, durante los años 30 al ser un lenguaje universal la música, hubo un exceso de producción de películas musicales.

Tal fue el caso de *Hombres del mar* (1938), donde Chano Urueta le pidió a Gonzalo Curiel una canción original, de donde surgió el famoso bolero *Vereda tropical*. La actriz Vilma Vidal, quien era la protagonista, fue doblada a la hora de interpretar la canción por Lupita Palomera, quien después de eso se hizo toda una celebridad en la radio, en la XEW.

Y como olvidar a uno de los exponentes más grandes del cine mexicano, tanto actoral, musical y también de doblaje, profesionalmente hablando, que -si bien tuvo que ser doblado en sus primeras películas (*La razón de la culpa*, 1942) por su marcado acento norteño y por su voz estruendosa y poco agradable- en la medida que fue mejorando se convirtió en el artista más rentable para cantar, actuar y doblar: el ya inolvidable, Pedro Infante.

Cabe mencionar, que para esos años el doblaje aún estaba en pañales; los actores seguían practicando día con día sus habilidades para lograr una buena sincronización de sonido e imagen. También es importante resaltar que la mayoría de este contenido era en el mismo idioma, es decir, se doblaba para tener una mejor calidad de sonido y dicción en la película.

No fue hasta 1942, cuando la prensa hacía mención de la creación de laboratorios de doblaje, ya no como una simple sustitución de voz en el mismo idioma, sino como la sustitución y traducción de voz de una película extranjera. Así fue como los *Estudios de la Nacional Productora*, después de años de inactividad, comenzaron a adentrarse en el mundo del doblaje y convertirse en el laboratorio, donde más se han doblado películas al español en toda la historia de México.

Distintos críticos de cine opinaban sobre las películas que se comenzaban a doblar. Algunas eran a favor y otras más en total desacuerdo con esta profesión, pues decían que desmeritaba el trabajo de los actores originales, así como de la producción original.

Unos de estos críticos fue Manuel Albar, de la revista *Cine mexicano*, quien decía:

“Por rara que sea la perfección que se logre, la película en doble no deja de ser, respecto a la originalidad, lo que la copia al cuadro, el disco a la orquesta, y el gramófono al piano. Hemos podido comprobarlo, ya en las cintas que nos vinieron en Hollywood pasadas a la lengua castellana, en las que los menos grave eran las incorrecciones de dicción, acento y construcción gramatical, achacables sin duda a la carencia de suficientes intérpretes hablantes.” (Manuel Albar, 1944).

Sin duda, 1944 es una de las fechas más importantes para el doblaje en México, cuando para algunos críticos como lo era Xavier Villaurrutia, marcó el inicio del doblaje mexicano tal cual; para ese entonces, la Metro Goldwyn Mayer, se había llevado a actores mexicanos a sus estudios en Nueva York para enseñarles aún más sobre el método del doblaje y su perfeccionamiento. Esto no era gratis, sino una inversión a futuro para que pudieran doblar sus próximas películas de manera eficiente y con calidad.

En 1949, después de cinco años de intenso entrenamiento, los actores mexicanos habían vuelto con todo un vasto conocimiento no solo teórico, sino práctico para aplicarlo en las nuevas producciones por venir. Sin embargo, esto no tuvo una aplicación a todos los productos audiovisuales de la época; pues los gobiernos como el de Argentina o México, veían al doblaje como una amenaza hacia sus productos nacionales, dejando así solo el doblaje hacía productos dirigidos al sector infantil que no sabía leer los subtítulos.

No obstante, a pesar de los reglamentos impuestos que se manejaban en México sobre las producciones dobladas, no siempre salían del mercado. Algunas películas o documentales dirigidos al público adulto hacían la conversión lingüística pertinente y, de todos modos, se distribuían en el territorio mexicano. No fue hasta el año de 1992, que legalmente se pudo doblar para documentales y para el año 2000, se pudo doblar cualquier producto audiovisual, manejando un lenguaje adecuado, dependiendo de la clasificación del contenido.

Retomando al sector infantil, en donde era legal hacer doblaje, apareció Walt Disney, quien aprovechó la oportunidad para que sus productos fueran internacionalizados en muy poco tiempo, y -con ello- una de las marcas más conocidas a nivel mundial en lo que al sector infantil corresponde, sin mencionar su gran contribución al doblaje mexicano.

Pero hablar de Disney y del doblaje mexicano en su despegue hacia su máxima expresión, no sería posible, sin antes mencionar a un grande, Edmundo Santos Adán, aglutinador de talentos y medios; profesor de baile y bailarín; actor, locutor, cantante, cómico, traductor y su labor más importante, como representante de Walt Disney en México.

Su participación se remonta al año de 1941, en el programa de radio *El sartén y la Cuchara*, donde -después de haber hecho una crítica negativa hacia la película de *Pinocho* de Walt Disney por su rima, métrica y la calidad en la traducción de las letras- fue llamado por el mismo Walt Disney a sus estudios en California, Estados Unidos, según relata Salvador Nájjar.

Una vez que llegó, Walt lo retó a traducir al español nuevamente aquella letra que tanto había criticado en el programa, y con “nuevamente” nos referimos a que esta película ya había sido doblada y traducida en Argentina pocos meses antes, pero siendo un trabajo que a Edmundo no le había gustado para nada.

Santos Adán aceptó el reto y en su regreso a Tijuana, durante el trayecto en el autobús, logró crear una nueva versión de la canción *La Estrella Azul*, canción que más adelante se convertiría en un gran éxito y tema de la industria Disney. Fue así que después de un gran desacuerdo, Walt Disney y Edmundo Santo se convertirían en dos grandes amigos y socios durante casi veinticinco años, dándole la credibilidad y seguridad de que en México se haría un buen doblaje.

1.3.2. Auge del doblaje en México

A partir de la década de los 50, cuando los productores empezaron a grabar sus programas en una película de 16mm y las producciones infantiles estaban produciéndose a gran escala, fue que voltearon a México como uno de los países más eficientes y capaces para tomar las riendas de su doblaje; sabían de la preparación que habían recibido los actores mexicanos en Nueva York y en Los Ángeles.

Series como *Cisco Kid*, *Rin Tin Tin*, *El niño circo*, *Lassie*, *Furia*, *El club de Mickey Mouse*; comedias como *Papá lo sabe todo*, *Yo quiero a Lucy* y así mismo caricaturas o series de aventura como *Jim de la selva*, *Los Lanceros de Bengala*, *El Zorro*, *Wyatt Earp*, *El conde de Montecristo*, entre otras, marcaron el inicio de una época dorada para el doblaje mexicano.

Tal fue la aceptación del público para estos primeros productos audiovisuales, que durante la misma década se volvieron a doblar, series, películas o caricaturas que ya habían sido dobladas en países como España, Argentina o Puerto Rico, en un español mexicano, o como empezó a ser conocido en ese momento: “el acento neutro” o “español neutro”.

“Así llegó a convertirse en toda una aceptada y exitosa industria internacional, independizada ya del cine propio y después de haber actuado como algo común en los filmes mexicanos, al menos desde 1930, en sus cuatro formas más conocidas: musical, reposición y sustitución de diálogos (propios y ajenos), traducción de diálogos para actores que no hablaban español, y regrabación o mezcla.

Se sabe también que, en México, el país considerado en Europa como el Hollywood del doblaje de la voz, éste se desarrolló a la par que el cine y que fue mejorando con la utilización, en los años treinta, de la moviola y de la cinta o material magnético (descubierto en Alemania en 1935), para el registro sonoro de los filmes, antes de la grabación en video, del sonido digital, los satélites y la Internet.” (Salvador Najjar, 2008).

En 1963, Edmundo Santos logra fundar uno de los estudios más conocidos y exitosos de la época, junto con varios actores y asociados que lograrían un gran trabajo en los años por venir; “Grabaciones y doblajes, S. A.”. Sin duda, un estudio conocido por su sencillez y objetividad a la hora de trabajar, cualidades que representaban al mismo Edmundo.

Así fue como, durante las décadas de los 50, 60, 70 y parte de los 80, la industria mexicana del doblaje se había convertido en un monstruo dentro del medio; pues varias productoras como Metro Goldwyn Mayer, Twentieth Century Fox, Warner Brothers, se habían dado cuenta de su eficiencia y calidad de sus productos. Sabían que Disney había apostado por doblar su contenido en México de una manera muy beneficiosa, por lo tanto, las otras productoras decidieron hacerlo de la misma manera.

Los demás países hispanohablantes, se empezaban a acostumbrar a ese acento y a ese “español neutro” como parte de su cultura, de su infancia, -pues como ya se ha mencionado la mayoría del doblaje- en ese entonces iba dirigido a un público infantil.

El doblaje mexicano, empezó a formar parte de la vida de la mitad de un continente gracias a la confianza de las productoras extranjeras en actores nacionales, bien preparados para ese tipo de trabajos, al considerarse al doblaje como una especialización de la actuación, tal cual.

Durante esa época, relata Nájjar, también existían algunos estudios de doblaje clandestinos, como los que se ubicaban adelante del Hotel Ritz de Barcelona, financiados por partidos de izquierda radical, los cuales, se dedicaban a doblar material importado de la antigua URSS. Ahí se doblaron películas como: *Los marinos de Kronshadt* (1936) y *El carné del partido* (1936), entre muchas otras.

Sin embargo, no tardó mucho en que las peleas, conflictos, malentendidos y envidias dividieran a una industria del doblaje que había alcanzado su cima. Peleas con los sindicatos,

creaciones de nuevas casas, con nuevos métodos y bajos costos, así como la enseñanza del “acento neutro” en los demás países de América Latina.

1.3.3. Conflictos, declive y situación actual

Con la llegada de los animes como *Dragon Ball* (1986) o con series tan exitosas como *Los años Maravillosos* (*The Wonder Years*, 1988), así como otras series infantiles y series familiares que se estrenaron durante la década de los ochenta, México era punto clave para su internacionalización hacia un mundo hispanohablante, que ese momento gustaba de su doblaje, sin embargo, la realidad iba a cambiar por la demanda de talento mexicano, así como el bajo presupuesto y otras consecuencias del *boom* audiovisual.

“Todo lo que sube tiene bajar” era sin duda una de las frases que le queda perfecta al doblaje mexicano, ya que después de haber tenido un auge impresionante a partir de la década de los 80 y de haber ganado la confianza de las productoras para doblar su contenido, la falta de voces fue una de las razones por las cuales empezó el declive en la industria nacional. Cuántas veces no hemos pasado por ese momento en el cual estás viendo una película y de la nada te empiezas a sentir familiarizado con la voz, como si ya la hubieras escuchado antes, sin embargo, lo dejas pasar porque no lo recuerdas. Tiempo después, ves una serie o una película y ahí está de nuevo, la voz que ya habías escuchado antes; en esta ocasión, sí te acuerdas de la película y te das cuenta de que esa voz es muy popular en el doblaje. Y así pueden pasar varias veces hasta que llega a ser molesto como espectador, pues ya no te crees que sea otro personaje.

En una entrevista de *Milenio* el 13 de marzo de 2016, Mario Castañeda explicó lo siguiente: “Muchas personas se acercan al doblaje porque les sale la voz de Homero Simpson o la del Oso Yogui, pero poco a poco descubren que no es tan sencillo y hay un filtro que frena a la gente que no llega lista. Es necesario que gente preparada (en la actuación) se

interese por el doblaje para empezar a llenar los espacios que quedan, porque si hay una frase que los clientes dicen todos los días a las empresas de doblaje es: voces nuevas”

Sin duda para los actores profesionales es de gran importancia que los nuevos aspirantes a actores de doblaje tengan, al menos, suficientes bases para poder hacer la labor que ellos realizan, sin perder tanto tiempo en cabina, lo que se traduce en dinero perdido.

Para otro actor, Ricardo Méndez quien también es director de doblaje, opina, en una entrevista que también sostuvo para *Milenio* el 13 de marzo de 2016, que opina que “Muchos tienen sueños y quieren doblar a los *Power Rangers* o anime japonés, que son de los personajes que más exigen, pero realmente necesitas actores de verdad para cumplir el objetivo”.

Es por ello, que una de las problemáticas actuales es la falta de talento mexicano para doblar el material audiovisual; cuántas personas no han soñado con doblar su serie favorita o su personaje favorito solo por su que tiene una voz similar.

Algo que se ha aprendido hasta este punto, es que aparte de tener talento también se requiere una gran preparación técnica, teórica y práctica para ser todo un profesional; de igual forma, pasa al contrario, si no tienes talento pero si tienes preparación, también te costará demasiado interpretar un buen personaje.

A este fenómeno le llamamos *fandub* (fanáticos que realizan doblaje con poca o nula preparación para hacerlo), aquellos que intentan repetir la labor de un actor profesional que ha trabajado por muchos años en la industria y, por cuestiones de presupuesto, tema del que hablaremos a continuación empiezan a preferirlos por su bajo costo, ignorando la calidad del material, uno de los problemas para el doblaje mexicano en los últimos años.

Antes, el presupuesto para que los productos audiovisuales fueran doblados era dado por las producciones originales, sin embargo, actualmente depende únicamente de los canales que transmitirán el producto; se olvidan de que este podría ser internacionalizado a otras

partes de habla hispana, dejando atrás el acento neutro o el español neutro que tanto nos había caracterizado, así como la demanda de material que requiere ser doblado en un tiempo demasiado corto.

Mario Castañeda, en la misma entrevista con *Milenio*, explicó lo siguiente: “Esa cantidad no puede crecer y de pronto obligar a las empresas de doblaje a dar el mejor servicio posible con ese presupuesto. La gente mientras más estudios tiene, buscar ganar más dinero, pero el doblaje tiene esta crisis de recurso humano y de pronto no queda más que echar mano de los actores nuevos”

Al mismo tiempo, tenemos que considerar las pautas, control de calidad y tiempo de cada uno de los materiales a doblar. Por ejemplo, una serie, caricatura o telenovela no va a tener la misma rigidez en cuanto al perfeccionamiento del *lipsync* (sincronización de sonido con los movimientos de la boca), el tono o la intención si lo comparamos con una película en la cual te dan más tiempo para su realización. Aquí se podrían hacer modificaciones, arreglos o mejoras si el material así lo requiere.

Castañeda con respecto a este tema, señala “...el doblaje siempre hace su mayor esfuerzo, tiene controles de calidad para la sincronía, el contenido, la traducción, etc., pero no pretende competir con películas que tardan años en llegar al cine como *El señor de los anillos* o las películas de Disney. El doblaje de series y telenovelas tiene un mes o un par de semanas para lograr reinterpretar las actuaciones, si lo pones en lupa, siempre vas a encontrar cosas que pudieron ser mejoradas.” (Mario Castañeda, 2013).

Es así, como el doblaje mexicano enfrenta una situación difícil de erradicar; la falta de talento es un problema al tener que escuchar una misma voz en diferentes personajes y al mismo tiempo. La incorporación de nuevo talento es también un problema, si se realiza de manera mediocre o pobre, así como la falta de presupuesto que no permite que la industria avance y progrese.

CAPÍTULO II. HERRAMIENTAS DEL DOBLAJE, TÉCNICAS Y PROCESOS.

El capítulo II tiene como finalidad proporcionar al lector un acercamiento de cómo se realiza el doblaje y cuáles son los requerimientos para poder hacerlo, pues no todos son aptos para realizar este arte. De igual manera, se incluye una especie de guía, donde se revisará las cualidades necesarias para ser un buen actor de doblaje, recopilada y basada en la experiencia y años de trayectoria de algunos actores de doblaje como Mario Castañeda.

Por último, se realiza una comparación entre lo que dice un actor de doblaje profesional y una institución que ofrece un curso de doblaje respecto a los requerimientos y habilidades que uno debe tener. Se revisan las técnicas más utilizadas dentro de la industria y el proceso que conlleva la realización de un doblaje.

2.1. Características

En la presente sección haremos la comparativa de dos puntos de vista: una dada desde el enfoque de un actor de doblaje y, otro, desde el punto de vista de una institución que se encarga de impartir cursos de doblaje, con la finalidad de entender qué es lo que se necesita para ser actor de doblaje, tanto para una escuela encargada de enseñarlo, como para un actor profesional que lleva años dentro de la industria. Al final haremos la comparación y un análisis de cada una.

Pero antes de empezar, sería de gran ayuda citar a Salvador Nájjar para tener una pequeña noción sobre los requerimientos necesarios para ser actor de doblaje: “Se ha dicho que para doblar se requieren ciertas cualidades, como son: ser buen actor, tener excelente manejo de voz, dicción óptima, sentido del ritmo (musical) y de los idiomas, agilidad mental, buena memoria (fotográfica), ser buen observador y leer perfectamente (...) un gran poder de

concentración y saber trabajar bajo mucha presión. No es indispensable contar con todos los requerimientos, pero si es necesario contar con la mayoría de ellos para ser un buen actor de doblaje” (Salvador Nájara, 2008)

Empezaremos con la institución que imparte los cursos, para hacerla de manera más meticulosa, escribiremos tal cual lo que dice en su página web: campus training.

“Si quieres ser Actor de Doblaje no necesitas ningún estudio previo o titulación, pero sí debes realizar un buen curso de doblaje para aprender a educar la voz y a dominar las técnicas del doblaje.

¿Y cómo ser actor de doblaje?

Para ser actor de doblaje debes saber transmitir emociones, sentir cierta sensibilidad, tener capacidad para cambiar de registro interpretativo, sentido de la métrica y una buena memoria. Estas son las características esenciales de un actor de doblaje.

CARACTERÍSTICAS DEL ACTOR DE DOBLAJE

- *Saber transmitir emociones.*
- *Cierta sensibilidad.*
- *Gran capacidad de cambio de registro.*
- *Sentido del ritmo...*

Tener solo una voz bonita no es sinónimo de buen doblador; disponer de una buena herramienta y no saber usarla es como tener una buena voz y ser mal intérprete. Por ello, es importante desarrollar la interpretación: una interpretación creíble para el oído, que acompañe a la historia, al movimiento y a la psicología del personaje.

También, debes tener buena memoria o desarrollarla con la práctica; una pronunciación buena; vocalizar correctamente y leer a la perfección en voz alta”
(campustraining.es, 2017)

Ahora vayamos con las características que menciona un actor de doblaje profesional rescatado de una página de noticias: Radio notas

Talento natural vs preparación

Es probable que nazcas con un talento natural para imitar y hacer voces, algo que va muy ligado con la actuación, sin embargo, no todos nacemos con ese talento natural y en ese caso no hay cosa mejor que estudiar. Para Antonio Merlussa, un importante actor de doblaje se trata de las dos cosas; “en mi caso yo ya traía cierto histrionismo, pero el doblaje es una especialidad de la actuación que requiere perfeccionarse”.

Para un maestro del doblaje como Mario Castañeda, la formación es muy importante: “La formación es básica, porque cualquiera habla, pero hay que saber de lo que se trata la carrera y la especialidad del doblaje. Hace falta gente preparada, con estudios y formación, que sepa el lenguaje emocional y que sepa construir un personaje”.

Consejos

Para alguien que quiera entrar al mundo de la actuación de doblaje lo recomendable es que se metan a una escuela de doblaje como primer paso, pues como menciona la locutora Alina Odette Galindo, hay que estudiar para no ser del montón, sin embargo, otro paso importante una vez que te vas involucrando en este mundo es ser muy paciente y aprovechar las oportunidades cuando llegan. Tal vez no

es sencillo porque como todo hay que empezar desde cero, pero la constancia y la disciplina será el mejor aliado de quien intente dedicarse a esto.” (radionotas.com, 2016)

Después de haber leído las diferentes concepciones de lo que se necesita o las características para ser actor de doblaje, pudimos encontrar ciertas similitudes y algunas diferencias entre ambos.

Por ejemplo, para el caso *campus training* “venden” la idea que lo único que necesitas para ser un buen actor de doblaje, es un buen curso que te enseñe las técnicas necesarias para desarrollarte en el tema. Al igual que *campus training*, existen varias escuelas que imparten cursos de doblaje, como la escuela de Asociación Mexicana de Cineastas Independientes (AMCI), la cual en su página de internet el curso va a dirigido a cualquiera persona interesada, prometiendo que te desempeñarás con eficiencia en una cabina de doblaje. Por otro lado, el Centro de Capacitación MVS, nos maneja la misma temática: para todo aquel interesado y promete un buen desempeño a la hora de doblar en cabina como resultado final del entrenamiento.

Para estas instituciones cualquiera puede ser actor de doblaje con cierta preparación y práctica, eso sí, con un “módico” precio de entre los dos mil quinientos hasta los ocho mil pesos mensuales (la información fue obtenida a través de las páginas de internet de estas instituciones, sus enlaces estarán disponibles en las fuentes electrónicas).

Cabe destacar que la información obtenida por parte de estas instituciones fue corroborada por el tesista, por vía telefónica y presencial, pues en algún momento tuvo el interés de realizar un curso de doblaje y consultó múltiples escuelas e instituciones dedicadas a esto. Al final se decidió por el Centro de Capacitación de MVS.

La elección a favor de MVS fue gracias a quien impartiría el curso: el gran maestro “Humberto Vélez”, personaje admirado por el tesista por muchos años y a quien le tenía un

gran respeto por el trabajo realizado durante toda su trayectoria. El curso consistía en 2 niveles, cada uno planeado para 4 semanas de teoría y práctica, de lunes a viernes de cinco de la tarde a nueve de la noche, con un precio de dos mil quinientos pesos por nivel. Durante el curso se enseñó la historia del doblaje, su importancia y su evolución en los últimos años, así como teoría, ejercicios de dicción, entonación, intención y ritmo, para después ser reflejado en la práctica con series, películas, documentales, animes y caricaturas, cada una en función a diferentes géneros (comedia, drama, terror, suspenso). Al final te dan una certificación por cada nivel cursado.

El curso fue bastante entretenido y si bien aprendes bastante teoría y la forma correcta de hacerlo, no cumple con las expectativas, pues al ser un curso con una celebridad como Humberto Vélez, se corre el riesgo de que muchas personas lo tomen, disminuyendo la posibilidad de práctica en el atril en solo cuatro horas. En conclusión, el curso cumple con lo básico, sin embargo es necesario ser una persona participativa para sacarle el mayor provecho a la experiencia.

Volviendo al tema que corresponde, se eligió a *campus training* por ser más detallado con lo que se necesita para ser actor de doblaje y por ello fue elegida para la comparación con el actor profesional, de las demás instituciones consultadas. Retomando, *campus training* mencionan 4 puntos clave, que efectivamente debe tener un actor de doblaje para sobresalir en el medio: saber transmitir emociones, cierta sensibilidad, capacidad de cambio de registro y sentido del ritmo.

El buen actor de doblaje debe tener en cuenta que su interpretación va para miles o millones de espectadores; por ello: debe saber transmitir emociones para generar empatía con el público; poseer cierta sensibilidad para entender lo que tu personaje siente en ese momento, dependiendo de las circunstancias de la escena; capacidad de cambio de registro para poder interpretar a otros personajes sin que se note que es la misma voz o simplemente

para el cambio de actitud del mismo personaje y, por último el sentido del ritmo que ayudará para estar sincronizado con la entrada y salida de tu diálogo y la sincronía de *lipsync* con el personaje. Todo esto al mismo tiempo.

Por otro lado, el actor de doblaje Antonio Merlussa, hace mención en su entrevista con *Radio notas*, que tener este tipo de características puede ser innato o aprendido con mucha práctica y dedicación, pero -sin duda- vale mucho tener las dos. Para Mario Castañeda, el ser actor de doblaje también requiere de mucha preparación, independientemente de poseer las cualidades para serlo. Y, a su vez, vuelve a recalcar que es un trabajo actoral, sin mencionar que en otras entrevistas con *Milenio* hace mención que es una especialidad de la carrera de actuación.

Para ambos actores se tienen en cuenta dos cosas: la preparación y el talento, pues para este tipo de profesión artística no basta con que tengas los mejores cursos, sino saber transmitir nada, o bien tener mucho talento si no sabes aplicarlo en la práctica sin una preparación previa.

Ambos puntos de vista, la institución y los actores de doblaje, señalan que no es necesaria una voz bonita para ser actor de voz, sino saber manejarla actoralmente, así como el manejo de la memoria que debe tener cualquier actor de doblaje para aprenderse sus diálogos en cuestión de segundos y así decirlos únicamente volteando a la pantalla haciendo uso del ritmo.

En conclusión, se requiere de los cuatro puntos antes mencionados (saber transmitir emociones, cierta sensibilidad, capacidad de cambio de registro y sentido del ritmo), una excelente memoria, talento (cierta habilidad histriónica que se pueda desarrollar) y, sobre todo, una excelente preparación en el aspecto técnico y teórico. La voz no importa, siempre y cuando se logre crear la ilusión de un buen actor de doblaje.

Ahora para el siguiente tema, una vez mencionado lo técnico, se hará una breve explicación de las diferentes técnicas que existen en el doblaje de voz.

2.2. Técnicas

Existen varias técnicas en la actuación de voz, que, si bien no son necesariamente para traducir y reemplazar el idioma original, ayudan a modificar, limpiar y pulir la película en la postproducción. Éstas son:

- **Doblaje en el mismo idioma:** en los primeros pasos del cine sonoro se utilizaba para sobreponer los diálogos de los actores principales, ya fuera por ellos mismos, por otros actores o voceadores, con el fin de que el diálogo quedara limpio y más claro para el espectador. Así mismo era para limpiar ruidos o defectos sonoros que la película pudiera tener. Actualmente sigue siendo funcional para mejorar la calidad del audio ya sea de diálogo, música o efectos.
- **Post-sincronización o ADR:** ADR por sus siglas en inglés “Automated Dialogue Replacement” o por su traducción en español “Reemplazo Automático de Diálogos”. Este tipo de técnica solo se concentrará en la banda del diálogo, pues, como ya se mencionó el *soundtrack* se encargó de poder dividir las tres bandas de sonido: diálogo, música y efectos. Sirve para traducir y reemplazar el idioma original o para la reinterpretación del mismo actor, sin afectar lo ya grabado.
- **Doblaje por ritmos:** es una de las técnicas más difíciles, pero, al mismo tiempo, más usadas por los actores de doblaje, ya que marcan por ritmos las intervenciones del personaje en una escena; así mismo, señalan entonación, respiros, ruidos, gritos y pausas, para que quede lo más sincronizado posible. Esto es plasmado en el guion con ayuda de audífonos que transmiten el diálogo original de los personajes.

- **Sincronía de labios o lip-sinc:** Normalmente, es para películas musicales en donde el actor no sabe cantar. El actor de voz canta sincronizando lo más que puede su voz con el movimiento labial y la gesticulación facial. Se puede considerar un *playback* invertido. Aunque debe considerarse siempre para cualquier doblaje, pues entre mayor sincronía con los labios, mucho mejor.

Estas son algunas técnicas utilizadas en el doblaje, algunas con uso más antiguo, casi desde antes que se conociera el doblaje como tal, y algunas otras, creadas durante el ensayo y error de esta profesión. Cada una con diferentes propósitos, ventajas y desventajas.

Alrededor del mundo existen diferentes casas productoras e instituciones como Dubbing House, Sysdub o IDF que manejen algunas de las técnicas ya mencionadas o algunas otras; esto depende de lo que doblen o sus métodos que ellos crean que sean más eficientes.

Por otro lado, debemos considerar que las técnicas al igual que cualquier profesión y oficio, no son universales; pueden ser cambiadas o modificadas para el uso personal del actor de doblaje, para que su labor sea mucho más eficiente, rápido y de buena calidad. Las técnicas o consejos que a algunos les podrían funcionar, no necesariamente funciona para todos; por ello, es necesaria la práctica constante, para definir fortalezas y debilidades en el medio.

2.3. Proceso

El proceso del doblaje, como tal, no es una tarea sencilla, pues consta de varios procedimientos y filtros que permiten que el material llegue a tu casa de manera eficaz y profesional, en la mayoría de los casos. El procedimiento no es una constante que se de en

todas las casas productoras o instituciones dedicadas esto; sin embargo, sí hay una media que nos permite redactar este apartado.

1.- Como primer paso, se realiza con el contacto de las compañías extranjeras o nacionales, según sea el caso, las cuales son las encargadas de elaborar el material audiovisual de cualquier tipo, ya sea de un ámbito, político, religioso, infantil u otros.

2.- Antiguamente, se realizaba la transportación del material por medio de un procedimiento legal, ya que pasaban por aduanas o algunos retenes de productos, sin embargo, ahora con la tecnología, se puede mandar el material vía satélite (internet), ahorrando tiempo y dinero.

3.- Separar las dos copias emitidas por el cliente. Una, para las labores de traducción y regrabación y, la otra, para tareas propias del doblaje. Con esta última es con la que se trabaja, pues solo es la banda de diálogos.

4.- Se dan las pistas sonoras especiales, las copias y la transferencia del formato original a cualquier otro requerido, según con el equipo de trabajo con el que se cuente y por último los efectos incidentales.

5.- Se empieza a grabar con la copia de trabajo. Se designa a los técnicos, la sala y las fechas de grabación.

6.- Se traduce y se adapta el libreto según el idioma al que vaya a ser doblado; para ellos, se contrataba al traductor y al adaptador de diálogos. En la actualidad, estas dos funciones es realizada por una sola persona.

7.- Se dividen los *loops* (unidad de 25 palabras por diálogo) dentro de la película para una mayor facilidad de ubicación en el guión, de acuerdo al *timecode* (unidad de tiempo marcada en la pantalla, dividida por horas, minutos y segundos para facilitar la ubicación temporal del diálogo).

8.- Se contrata al director del doblaje de acuerdo a las especificaciones de la productora, quien recibirá una copia del libreto traducido, con el *timecode*, nombres de personajes y dividido con los *loops* numerados.

9.- A partir del libreto, se genera un *breakdown*, que es una guía controlada que el director tiene de acuerdo a los personajes con el número de *loops* que tiene cada uno.

10.- El director debe tener una proyección privada con el material en donde deberá:

- Comparar el material audiovisual con el libreto de la traducción.
- Ver que el tiempo coincida en ambos.
- Adentrarse en la historia, conocer el tema o el asunto del que va la película.
- Verificar si la traducción es correcta, si sigue el ritmo y está completa.
- Anotar algunos ajustes que el haya notado convenientes.
- Describir a los personajes física y emocionalmente para poder hacer su elección de actores.

11.- Hacer hoja de llamado, en donde se ponen los personajes, sus números de *loop*, actores asignados y el horario y la fecha de grabación.

12.- Se contacta a los actores para saber su disponibilidad de tiempo. Así mismo, aquí es cuando se descarta o no a un actor.

13.- Grabación de las voces en cabina, dirigidas por el director (intención, entonación, dicción, proyección de la voz, etc.)

14.- Se hacen los últimos ajustes por parte del ingeniero en sonido y del director del doblaje, con ayuda de los programas de edición, para sincronizar, de manera casi perfecta, los diálogos con el movimiento de diálogos, ya sea acortando o alargando o recorriendo a un lado lo grabado.

15.- Si parte del doblaje de voz no se pudo solucionar con la edición, se manda a un procedimiento llamado *retake*, el cual consiste en regrabar la parte específica que quedó mal del material.

16.- Ya casi al final, se hace la mezcla o regrabación en donde se unen todas las bandas: la de efectos, música y diálogos en una sola, obviamente con los diálogos doblados.

17.- Después se le envía al departamento de control de calidad, donde lo revisan y lo aprueban, según sea el caso. Si no es así, se vuelve a la parte de los *retakes* para su arreglo.

18.- Se envía al cliente y el departamento administrativo hace la liquidación al contratante por su trabajo realizado

Este capítulo es de relevancia para aquellos interesados en el doblaje, pues, como ya hemos visto, los consejos, técnicas, formas de trabajo e inclusive cómo llegar a ser un buen actor de voz, son sustentadas gracias a la experiencia de instituciones y profesionistas dedicados a este medio.

HOJAS DE BREAK DOWN

TERROR EN ALTAMAR

HOJA BREAK - 1

L O O P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	P A G I N A	T I M E C O D E
	ANNA SAM KATE JULIA MONICA KEN ALEX GORDON FRANK LENNY DEAN HAROLD MANNY HENRY																					
1	AN	SA				KE	AL	GO													1	00:03
2	AN	SA		JU				GO													1	00:13
3	AN					KE															1	00:23
4						KE															2	00:28
5																					2	00:36
6	AN					KE															2	00:42
7	AN					KE															2	00:54
8	AN					KE															3	01:06
9	AN																				3	01:13
10	AN					KE															3	01:20
11	AN																				3	01:35
12									FR							MA		HE			4	01:44
13									FR							MA		HE			4	01:51
14			KA						FR												4	01:57
15			KA					GO													4	02:04
16			KA		MO			GO	FR												5	02:15
17					MO				FR												5	02:24
18			KA		MO				FR												5	02:28
19			KA		MO			GO	FR												6	02:36
20								GO	FR												6	02:43
21			KA	JU	MO				FR												7	02:50
22			KA	JU	MO			GO													7	03:01
23			KA	JU	MO				FR												7	03:05
24				JU				GO	FR												8	03:19
25		SA	KA	JU	MO			GO	FR												8	03:29
26		SA	KA																		9	03:42
27		SA	KA																		9	03:53
28		SA	KA		MO					LE											9	03:59
29					MO			GO													10	04:11
30								GO	FR					HA							10	04:16
31														HA							10	04:25
32								AL	GO				DE								10	04:27
33								AL	GO					HA							11	04:35
34								AL	GO												11	04:45
35									FR												12	05:03
36																					12	05:25
37								GO													12	05:37
38							AL														12	05:53
39													DE	HA							12	06:11
40								AL					DE	HA							12	06:21
41	AN																				13	06:32
42	AN																				13	06:32
43				JU				GO													13	06:50
44		SA	KA					GO											HE		13	06:59
45			KA					GO													14	07:07
46		SA	KA		MO			GO													14	07:11
47			KA		MO														HE		15	07:25
48		SA	KA					GO											HE		15	07:36
49		SA	KA		MO																16	07:46
50		SA			MO					LE											16	07:52

Ejemplo de hoja de *breakdown* del libro *El doblaje de voz* de Salvador Nájjar

HOJA DE LLAMADO LLENA

CLAVE	TERROR EN ALTAMAR	DURACIÓN	60
TÍTULO ORIGINAL	HORROR	PÁGINAS	63
TÍTULO ESPAÑOL	TERROR EN ALTAMAR	LOOPS	525
TRADUCCIÓN	JESÚS J. VALLEJO C.	PERSONAJES	36

HORROR				
TERROR EN ALTAMAR				
PERSONAJE	COL	ACTOR	LLAMADO	LOOPS
GORDON	00:03	COL 8		32
ANNA	00:05	COL 1		58
ALEX	00:06	COL 7		33
KEN	00:10	COL 6		36
SAM	00:13	COL 2		52
JULIA	00:20	COL 4		37
INSERTO	00:36	ADC 29		1
JOE	01:05	ADC 30		4
BENNY	01:08	ADC 21		2
MANNY	01:44	COL 17		9
FRANK	01:48	COL 9		24
HENRY	01:51	COL 19		8
KATE	02:00	COL 3		45
GARY	02:04	ADC 28		2
MONICA	02:17	COL 5		37
TRABAJADOR	02:49	ADC 36		1
LENNY	04:10	COL 11		17
HAROLD	04:20	COL 14		10
DEAN	04:31	COL 13		11
TÍTULO	05:25	ADC 35		1
JOHNSON	09:27	COL 12		11
NARRADORA TV	10:00	ADC 34		1
NARRADOR TV	10:10	COL 20		7
PETER	11:37	COL 10		22
DANNY	13:46	ADC 24		2
JILL	13:57	COL 16		9

Ejemplo de hoja de llamado del libro *El doblaje de voz* de Salvador Nájjar

CAPÍTULO III. CONCEPTOS Y NOCIONES PARA ENTENDER EL ARTE DEL DOBLAJE

Este capítulo es fundamental a la hora de entender a la industria del doblaje como un engranaje importante dentro del mundo globalizado. Se trabajará principalmente con la teoría de "industrias culturales", comprendiendo al doblaje como una industria que convierte, transforma y adapta cultura para el entendimiento y entretenimiento de una sociedad con el limitante del lenguaje, que solo permite el entendimiento en una región determinada.

En este capítulo, se abordarán conceptos como el símbolo, la cultura, los bienes culturales, que son clave para entender el funcionamiento de la industria, no solo del doblaje, sino del mundo en general. Se mostrarán ejemplos actuales y de conocimiento general que ayudarán a clarificar mejor todo el marco teórico.

La importancia del capítulo radica en explicar, desde una manera teórica, el proceso que conlleva el doblaje, no de una manera técnica, como se vio en el capítulo II, sino de una manera comercial, un proceso de compraventa, de oferta-demanda y el poder de cada participante en el proceso. Se tendrá un mejor panorama del porqué del crecimiento acelerado en la producción de material audiovisual y su afectación en el doblaje en los últimos años.

4.1. El símbolo y la cultura ¿amigos o enemigos?

Como se ha mencionado, el doblaje es una actividad dedicada a la traducción y cambio de idioma, a través de un actor especializado que presta su voz al actor en pantalla, para así crear la ilusión, lo mejor posible, de que la película está en nuestra lengua natal.

No obstante, con ello vienen grandes responsabilidades: el símbolo y la cultura. Para adentrarnos más con este tema, es necesario, primero, definir qué es cada uno y por qué se

considera factores clave al momento de doblar un audiovisual, al convertirlo en algo bien logrado y agradable para el público o en algo atroz y a penas recordado. El doblaje también es una industria.

Desde la escuela nos han enseñado que existen tres tipos de actividades económicas; la primaria, encargada de la recolección de materia prima; la secundaria, responsable de la transformación de la materia prima en productos o servicios y la terciaria, encargada de la relación producto/servicio con el cliente, los consumidores siempre con un fin económico.

Para esta investigación, se retoma la segunda actividad, la encargada de la transformación del producto para su consumo, también llamada “industria”. El doblaje puede entrar en esta categoría, pues utiliza la cultura, el símbolo y el lenguaje como principal bien primario para su transformación y reinterpretación a nuestra cultura, lenguaje y simbolismos.

Derivado de lo anterior, es necesario definir al símbolo y a la cultura, primero, a nivel general, y, posteriormente, a nivel particular, en el doblaje. Para ello, es necesario una definición de Peirce, considerado el padre de la semiótica, y su relación con la industria del doblaje.

El símbolo, según Peirce “...es un Representamen cuyo carácter Representativo consiste precisamente en que es una regla que determinará su Interpretante. Todas las palabras, frases, libros y otros signos convencionales son Símbolos. Hablamos de escribir o pronunciar la palabra 'hombre', pero es sólo una réplica, o encarnación de la palabra, que se pronuncia o se escribe.”

Hasta aquí, Peirce nos habla sobre el significado que le damos a las cosas, a través de palabras o signos, que, a su vez, engloban un proceso “simbólico”, es decir, el símbolo actúa como un medio de denotación que contiene un objeto y al momento de pronunciarlo (palabra, frase, signo), sale de nuestro pensamiento y se convierte en una idea hablada, logrando así, comunicación.

Para explicarlo mejor, daremos un sencillo ejemplo:

Una vaca, por sí misma, carece de significado; al no haber alguien que le dé una denotación ésta sería inexistente en la realidad, no se sabría qué es o qué hace. Lo que lleva a un punto importante, la sociedad. La sociedad va a ser la encargada, a través de convenciones sociales (acuerdos), de darle significado a las cosas, ponerles nombre, mencionar para qué sirven, dónde conseguirlos y hasta cómo utilizarlos.

“La palabra en sí misma no tiene ninguna existencia, aunque tiene un ser real que consiste en el hecho de que los existentes se conformarán a ella. Es un modo general de sucesión de seis sonidos o representámenes de sonidos que llegan a ser un signo sólo por el hecho de que un hábito, o ley adquirida, hará que sus réplicas sean interpretadas como significando un hombre u hombres. La palabra y su significado son ambas reglas generales, pero, de las dos, sólo la palabra prescribe las cualidades de sus réplicas en sí mismas. De otro modo la 'palabra' y su 'significado' no difieren, a menos que se otorgue a "significado" algún sentido especial.” (Charles S. Peirce, c. 1893-1903)

Aclarado lo anterior, volvamos a la vaca. Imaginas una vaca en tu cabeza, ahora se sabe cómo se llama; automáticamente, el cerebro asocia la imagen con el nombre o palabra con la que esté ligada, obviamente en tu idioma, ya sea “vaca” en español, “cow” en inglés o “vache” en francés. Sin embargo, este punto no es tan sencillo, al menos no, para el mundo del doblaje.

Al momento de traducir un programa, una serie o película, se mandan los guiones con los diálogos originales, es decir, en su idioma natal. Para esto, el traductor, tiene que contar con un buen dominio en el idioma, para así poder traducirlo lo más exacto posible; pero es aquí, cuando los problemas, en algunas ocasiones, llegan a complicar todo el trabajo.

Existen algunas palabras en otras lenguas sin traducción, como -por ejemplo- “toska” en ruso, una palabra que solo en Rusia saben su significado y, por ende, sería difícil traducirla al español. En su sentido más estricto, se podría decir que “toska” es un nivel máximo de depresión sin razón aparente, donde hasta el alma está “por los suelos”.

En el español lo más cerca a esa palabra es justamente “depresión”, sin embargo, el nivel de tristeza que evoca la palabra “toska” es mucho más fuerte que eso. Es por ello, que -al momento de doblar un programa ruso- caeríamos en un mal manejo de la palabra, pues la intención que la producción original quiso plasmar se perdería en el lenguaje, en el símbolo.

Por otro lado, la cultura, al igual que lo simbólico, va a depender mucho de la región y la sociedad donde se encuentre. Para esto, la definición de la Enciclopedia Encarta queda muy bien, ya que es sencilla y fácil de entender: "Cultura, conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en un periodo determinado. El término ‘cultura’ engloba además modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de valores, derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias. A través de la cultura se expresa el hombre, toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus realizaciones, busca nuevos significados y crea obras que le trascienden."

Y si no ha quedado claro que es cultura todavía, Tylor en su libro cultura primitiva da otra definición bastante clara y precisa: “La cultura... en su sentido etnográfico, es ese todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que miembro de la sociedad.” (Edward B. Tylor, 1871).

Como podemos ver, la cultura abarca un extenso panorama y -con ello- más complicaciones; la sociedad ahora se verá acompañada de factores como el tiempo y el

espacio (lugar geográfico), en donde desempeñarán sus costumbres y tradiciones pasadas de generación en generación.

Para ver los posibles conflictos que se podrían tener, regresemos al ejemplo de la vaca. Aquí en México, en su mayor porcentaje, se le da una connotación de “animal criado para el consumo humano, ya sea como proveedora de leche o carne, según sea el caso”. Y en otra parte del mundo, India, para ser exactos la connotación cambia a “animal sagrado”.

Por ello, una película de la India que trate sobre vacas podría ser bastante extraña en México, pues no se entenderá muy bien la situación del porqué la adoran. Y viceversa, una película mexicana, donde estén comiendo vacas, sería de completo horror y ofensa para un público hindú.

Sin embargo, el problema de la cultura en el doblaje no radica tanto en otro idioma, sino en el mismo, es decir, en la variedad de palabras con diferentes significados de una región a otra. Como se sabe, el español se habla en varias partes del mundo: México, España, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, entre otros muchos otros, pero no por ello, significa que el español que hablamos o, al menos, algunas palabras, sean las mismas.

Un claro ejemplo es Aguacate, para nosotros los mexicanos, significa una “fruta”, pero para los colombianos significa “policía” y para los guatemaltecos “persona inepta”. Al ver esto, nos damos cuenta que así como aguacate tiene varios significados (connotaciones) en el mismo español, para diferentes culturas, puede haber muchas más palabras en la misma situación. Es aquí donde la cultura juega un papel importante, pues, a pesar de compartir un mismo idioma, sus costumbres, tradiciones, símbolos y convenciones sociales, no son las mismas que las de nosotros.

Es por ello, que -a veces- se puede ofender en un doblaje sin tener la más mínima intención, todo por una palabra mal empleada, que significa algo en otro país con el mismo idioma. *Los Increíbles*, por ejemplo, esta película fue doblada en México para el público

hispanohablante en América Latina, sin embargo, los argentinos prefieren su propia versión para evitarse palabras mal empleadas y asemejarse más a sus cultura y formas de hablar, en otras palabras, tropicalizar.

Por tanto, símbolo y cultura pueden ser grandes aliados, pero, al mismo tiempo, grandes enemigos a la hora de un doblaje. El éxito radicaría en estudiar bien a qué grupos va a ir dirigido el material y el traducir lo más fiel posible del original; utilizar el lenguaje y acento neutro, así como evitar el abuso la tropicalización, que muchas veces cae en lo absurdo como *Deadpool*, *Hora de Aventura*, *Los chicos del barrio*, entre otras.

Ya hemos conocido a profundidad la materia prima con la que la industria del doblaje trabaja, sin embargo, aún necesario comprender el procedimiento de la transformación a una reinterpretación, manejo del lenguaje o adaptación de un producto audiovisual, cargado de simbolismos y cultura.

4.2. Industrias y bienes culturales en el doblaje

Es necesario tener en claro ciertas cosas: en el mundo del doblaje lo que se está reinterpretando no solo es una película, un documental, una serie o caricatura, sino toda una cultura, formas de pensar y de percibir la realidad de un país, de una persona o de una sociedad. Lo que las casas de doblaje adquieren son bienes, bienes culturales, para ser más precisos, el conjunto de cultura, símbolos, lenguaje, de un región, país o continente (materia prima).

Los bienes culturales van a ser aquellos que contengan una carga cultural, de pensamiento u opinión y estén plasmados en algo físico, ya sea una obra de arte, un poema, un monumento o un filme. Es aquí, donde el doblaje como industria, se inserta en el comercio de bienes culturales, pues las casas de doblaje adquieren material proveniente de otras regiones del mundo para adaptar o reinterpretar esa cultura a su idioma.

Según Bourdieu, “...existe una economía de los bienes culturales, pero tiene una lógica específica. La sociología se esfuerza por establecer las condiciones en las cuales se producen los consumidores de bienes culturales y su gusto por ellos, y, al mismo tiempo, por describir las diferentes maneras de apropiación de objetos tales que son considerados en un momento particular como obras de arte, así como las condiciones para la constitución del modo de apropiación considerado legítimo.” (Bourdieu, 2003).

Así como existen en un tiempo determinado los objetos llamados “obras de arte”, también hay productos audiovisuales que son considerados buenos y que serían bien recibidos en otro país. En ese momento, los bienes culturales son comercializados y vendidos a productoras, casas de doblaje, televisoras u otras compañías para hacer ganancias a través de nosotros, su público.

Sin embargo, hay otros que no son considerados buenos y no entran en el mundo de compra y venta. En el pasado, este tipo de material se hubiera perdido en el tiempo, pues no habría manera de verlo si no se vivía en el país o la región donde se había emitido. Pero ahora, con las TIC's, en específico, la Internet, podemos compartir, conocer y ver millones de bienes culturales de diferentes partes del mundo, en la comodidad de nuestra casa, en segundos, con tan solo un clic.

“Los bienes culturales son una realidad de dos caras: una mercancía y un objeto simbólico. Su valor específicamente cultural y su valor comercial permanecen relativamente independientes, aunque la sanción económica puede llegar a reforzar su consagración cultural.” (Bourdieu, 1984-1993)

Para estos audiovisuales “malos”, existe una oportunidad dentro del medio de la distribución, si bien no pagada, sí para que lo conozcan y se dé a conocer en el mundo. El primer paso es compartir el material y “viralizarlo”. Como ya se mencionó, la internet es una

red que facilita el envío de información a casi cualquier parte del mundo. Si a un usuario le gusta, lo compartirá con sus amigos o conocidos y estos, a su vez, por igual. El segundo paso sería facilitar su comprensión por medio de subtítulos del idioma en donde se ve. Y el tercer paso, donde el doblaje está involucrado, es la sustitución de voz al idioma de cada región.

Muchos pensarán que el trabajo de traducción o de doblaje fue remunerado o profesional, pero esto no es así. Este trabajo era realizado por personas que les gusta el contenido y, como un trabajo altruista, lo tradujeron o lo doblaron para fanáticos como ellos. Es aquí cuando el *fandub* se hace presente: personas sin preparación actoral o cursos de doblaje, solo su gusto por hacerlo y la poca noción de cómo podría hacerse.

Caso específico, una caricatura de *Cuphead* (videojuego) realizada por “Hotdiggedydemon”, un fanático del videojuego. Este dibujante y animador creó una caricatura, un bien cultural, que por sí mismo carece de valor monetario, pues solo lo hizo por el gusto de hacerlo. Sin embargo, al subirlo a la plataforma de YouTube, su alcance consiguió que a muchos usuarios gustaran de su contenido, realizando todo el procedimiento antes mencionado.

Para fines explicativos, se comparten las ligas de los videos, desde la caricatura original hasta la subtitulada, doblada en español y en francés. Cabe destacar, que existen más doblajes en otros idiomas y todo esto, gracias a los fans que incrementan el valor cultural de este bien haciéndolo viral.

- Original: <https://www.youtube.com/watch?v=97IfPfjSaDg>
- Subtitulada: <https://www.youtube.com/watch?v=CfAttkAjAGE>
- Doblada: <https://www.youtube.com/watch?v=FuHcPF36cyk&t=2s>
- Doblada al francés: <https://www.youtube.com/watch?v=RLRZR6QGn-0>

Hasta ahora, hemos visto que los bienes culturales pueden tener un valor más cultural que económico, pero también existen aquellos que tienen un valor más económico que cultural. Este es el caso de *Rugrats crecidos*, una serie de Nickelodeon por la que apostaron grandes cantidades de dinero y tiempo, pensando que los personajes entrañables como Tommy, Carlitos, Phily, Lily y Angélica podrían de nuevo contar con aventuras, pero ahora con diez años encima y con problemas de adolescentes, como el amor, el acné o la aceptación social.

Si bien era una idea buena, los productores olvidaron algo muy importante, el público. La sociedad consumista de bienes materiales o culturales es la encargada de darle un valor a las cosas por su aceptación. Para mala suerte de esta serie, el público tuvo un mal recibimiento al ver a sus personajes de la infancia con problemas de adolescentes, quitándoles la ternura y esas habilidades tan carismáticas para salir de algún lío. Al final, Nickelodeon tuvo que cancelar la serie con apenas dos temporadas (55 capítulos).

Si bien hemos mencionado que la sociedad es importante para darle valor a las cosas, existe otro agente con habilidades sorprendentes para resignificar su valor: las industrias culturales, que, al ser industrias, también hacen una transformación de una materia prima, la cultura.

“Las Industrias Culturales conforman una parte de las instituciones que están directamente relacionadas con la producción social de significados, así como con la transmisión, renovación y apropiación del proceso de construcción de capital cultural y simbólico. Todo este proceso se encuentra administrado, producido, operado y distribuido bajo una lógica industrial capitalista, que tiene una gran penetración en la mayoría de nuestras sociedades, por lo que contribuyen con sus productos simbólicos en definir y distinguir la visión de nuestro mundo.” (Gómez García, 2005:243–274).

Hasta ahora, se ha señalado que algunas cosas pueden ser consideradas arte, y son las industrias culturales las encargadas de darle ese valor a un objeto. A través de mensajes que poco a poco se introducen en el pensamiento colectivo. Estos mensajes pueden ser programas de televisión, anuncios, revistas, radio; en sí, cualquier medio de difusión masiva.

Al igual que el arte, las industrias culturales también tienen poder sobre los contenidos audiovisuales, determinando si es o no un buen material para el consumo social. No obstante, como ya se ha mencionado, la sociedad tiene la otra mitad del poder; al final nosotros consideramos si lo consumimos o no, o si creemos que es arte o no.

Otro ejemplo, es el caso de *One Punch Man*, un *webcomic* japonés creado por el artista "One". Al principio solo era un hobby, que dejaba mucho que desear con sus dibujos poco detallados, sin embargo, la aceptación del público por la trama y la historia fue sorprendente. Poco a poco, ganó popularidad; empresas de *anime* y *manga* no pudieron evitar voltear a ver el éxito del proyecto y al ver las ganancias en él, y no tuvieron de otra que llevarlo oficialmente a revistas y televisión.

Así es como las industrias culturales pueden verse afectadas por la popularidad de un objeto o producto. En los últimos años, gracias a las TIC's, nosotros podemos generar contenido, volviéndonos partícipes de una pequeña parte dentro de las industrias culturales, algo así como inversionistas, dependiendo del número de seguidores o espectadores que se tenga, pues no olvidemos que es a nivel masivo.

La relación que tienen con la sociedad es de suma importancia en la actualidad, pues nos educa a través de contenidos, ya sea en la televisión, radio, revistas, libros o por Internet. Por ello, es importante identificar qué clase de contenido vemos y para qué nos serviría verlo.

Por otro lado, las industrias culturales son aquellas que, a través de mensajes audiovisuales, electrónicos o impresos, nos han dado la idea de como podría ser un egipcio, a quien -por ejemplo- automáticamente pensamos en alguien moreno, de cara alargada, con un

turbante en la cabeza y a lado un camello con el fondo de las pirámides de Giza. Todo esto a través de películas, documentales e incluso caricaturas que crean simbolismos sobre ciertos objetos, nacionalidades o culturas, creando así, una cultura global.

En el mundo del doblaje, la influencia de las industrias culturales ha sido muy marcada, ya que, en la mayoría de los casos, a un tipo fuerte y alto no se le escucha con una voz aguda, o, al contrario, a una mujer pequeña y delgada no tiene una voz grave. Esto gracias al pensamiento colectivo de que alguien con determinados rasgos físicos debe poseer ciertas cualidades o habilidades y cuando esto es contrariado, se toma a broma o burla del personaje.

El doblaje, al fin de cuentas, es una herramienta utilizada para poder entender lo que otros quisieron decir, sin perder la energía y la emoción de la actuación que el personaje original propició. Esta industria responde tanto a los altos mandos de las productoras, como al público que quiere ver su serie favorita doblada a su idioma, ya sea por *fandub* o profesionalmente.

El mundo del doblaje siempre va a existir, siempre y cuando haya espectadores y fanáticos que quieran ver una serie doblada en su idioma. Ahora, cuando todo está al alcance de un clic, es fácil obligar, gracias a su popularidad, a las grandes productoras comercializar ese bien cultural para su distribución, volviéndose parte de la industria cultural.

Al mismo tiempo, el crecimiento de los productos audiovisuales ha ido en aumento, en los últimos años, con la aparición de Netflix, Amazon Prime, YouTube, entre muchas otras más productoras de contenido. Demostrando que no se necesita ser una televisora para hacer contenido comercializable alrededor del mundo.

Es por ello, que el doblaje, sobre todo el mexicano, está en una carrera en donde se compite por ser quien adquiera esos bienes culturales, esa materia prima que será traducida y doblada. Países como Colombia, Venezuela, Chile y Argentina también están en la

competencia, con mejores ofertas y con una calidad actoral que ha ido en aumento con el mejoramiento de su acento y su lenguaje neutro.

El problema actual ya no es la calidad, sino el costo y el tiempo en que se puede doblar un material por el incremento del contenido a nivel mundial. Si bien México tiene un excelente catálogo de actores de doblaje con un renombre a nivel internacional, también tiene la desventaja del costo por hacerlo.

Es por ello, por lo que la industria de doblaje en México tendrá que hacer algo al respecto, y para saber más hacia dónde se dirige, se analizarán entrevistas realizadas a productores, directores y actores de doblaje que opinarán al respecto del futuro del doblaje mexicano.

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE LA LABOR DEL DOBLAJE

Si bien alguna vez se ha escuchado el término “doblaje” por alguna serie, película o caricatura que se haya visto, poco se sabe de esta profesión que ha entretenido desde la época de los abuelos. El material bibliográfico es muy escaso y en su mayoría abarca temas como su historia y su funcionamiento de una manera muy técnica.

Así mismo, poco se sabe de la situación actual del doblaje mexicano en un formato impreso, sin embargo, gracias a las TIC's se puede encontrar una gran variedad de entrevistas a actores y directores reconocidos, realizadas por medios informativos o de entretenimiento.

Por ello, siguiendo la misma línea de investigación, es parte fundamental acercarse a las personas que viven día a día en esta industria, las que saben de primera mano el qué, cómo, cuándo, dónde, quiénes y el porqué, para entender, de una manera más clara, toda la situación actual de doblaje en México y su relación con el aumento del material audiovisual en los últimos años.

En este capítulo se tiene información de primera mano, en donde se podrá conocer las diferentes perspectivas de distintos integrantes de la industria (actor, ingeniero, director y productor) y ver si estas cambian, dependiendo de la actividad que realizan y la mirada que tengan.

5.1. Entrevista con actores, ingenieros directores y productores: experiencia personal dentro del doblaje en México

Para esta parte de la investigación se tomaron a consideración dos factores, uno, de ellos fue el tiempo que llevan dentro de la industria y, el otro, el papel que ocupan dentro de ella. No

es lo mismo ser un principiante que un veterano; tampoco es lo mismo ser el jefe al ser el empleado. La perspectiva cambia y las vivencias también.

Por lo anterior, las preguntas fueron enfocadas a los aspectos que abarcan en la investigación, como lo es el significado del doblaje, quienes pueden trabajar en esta industria, los nuevos talentos, la situación actual que se vive en el doblaje y sobre todo aquellas que nos darán una mejor perspectiva sobre la relación del doblaje con el aumento de material audiovisual, así como sus consecuencias, su competencia y las posibles soluciones que los entrevistados proponen para el mejoramiento del doblaje en México.

La dinámica para revisar las entrevistas será la siguiente: se pondrá una pregunta y enseguida se pondrán las respuestas de cada uno de los entrevistados, al final, se analizarán las respuestas conforme al tema que se esté tratando. Esto con el fin de que sea mucho más fácil su lectura y comprensión.

- ¿Qué es el doblaje?

Para Alan Velázquez, director y actor de doblaje con más de 28 años de experiencia: “...es una profesión muy noble. Es el poder salir de la rutina de tu personalidad, de quién eres, el tener que darles voz a otras personas y con la voz lograr lo que ellos logran físicamente, que esto es un reto mayor.”

Aranza Su, ingeniera en audio con 5 años de experiencia, expresa: “Es una profesión muy noble, muy linda la verdad, cuando lo haces con pasión, dedicación y talento”

Eduardo Martínez, actor de doblaje con 3 años de experiencia, dice: “Es una forma de actuación que no solo es pararte en un escenario o frente a una cámara, por ejemplo, en la televisión o en el teatro eres un personaje por temporadas y en el doblaje puedes ser alguien diferente todos los días.”

Finalmente, para el maestro Gerardo Suárez (productor y director) con una experiencia de más de 29 años en el mundo del doblaje nos comenta: “El doblaje es de las profesiones más nobles, que te da la oportunidad de conocer personas extraordinarias y vivir cada día como alguien nuevo”

Algo tenemos claro de cada una de las respuestas: es una profesión muy noble, es decir, generosa con aquel que la practica. Notamos el cariño que se le da a la profesión y su empatía por caracterizar a varios personajes en un breve periodo de tiempo.

Si bien, en ningún momento nadie mencionó que es una especialización de la carrera de actuación, Aranza sí dijo que es algo que se debe realizar con pasión, dedicación y talento, cualidades que se debe tener para estar dentro de la industria. Eduardo por otro lado, solo menciona que es una manera de actuar sin caer en detalles de “profesionalidad”.

- ¿Cualquiera puede trabajar en esto?, ¿qué se necesita?

Alan Velázquez: “No creo que cualquiera pueda trabajar en esto, creo que hay cosas importantes como la pasión, la dedicación, la disciplina y el aguante. Yo creo que si estudias puedes aprender muchas cosas, pero la verdad no creo que todo sea para todos. Yo te puedo decir que a lo mejor no podría ser doctor, aunque lo estudiara, entonces para mí sería un error decirte, sí cualquiera (...) Se necesita obviamente, la pasión, el talento, la dedicación, la espera y evidentemente tienes que traerlo también, las escuelas sólo te pulen. No es lo mismo hacer cine, no es lo mismo hacer teatro y no es lo mismo hacer doblaje, y en las tres se necesita profesionalismo y talento. Definitivamente, es una especialización de la actuación, aunque a veces los cursos sirven, dependiendo con quien lo tomes, pero lo que te va a llevar a ser mejor es la práctica, definitivamente.”

Aranza Su: “¡No!, no, no, no. Primero, para todo hay que estar preparado y dos, en cuestión de los actores, no solo se trata de tener una buena voz o tener la facilidad; creo que

también se trata de actuación, dedicación, perseverancia... es como en todos los trabajos, como en todas las carreras, entonces no es para cualquiera y tiene que ser una persona que le guste, que le apasione.”

Eduardo Martínez: “Sí y no. Cualquiera que se prepare y esté dispuesto a sacrificar muchas cosas, puede hacerlo. Cualquiera que esté dispuesto a escuchar réplica y a nutrirse de lo que le digan para mejorar puede hacerlo, pero si no tienes aguante, no estás dispuesto a empezar desde abajo, si no te interesa prepararte más cada vez pues no puedes hacerlo, por mucho que te guste.”

Gerardo Suárez: “Pues no es tan sencillo, tiene que tener vena de actor, sino tiene la capacidad de ser actor... es como si tú me dijeras, ¿Cualquiera puede ser músico?, definitivamente no, ¿Cualquier persona puede ser cantante? definitivamente no. Lo traes o no lo traes. Y por muchas horas que le eche al estudio, sino tiene el talento de ser actor nunca lo va a sacar.”

Definitivamente, está claro que, para trabajar en el mundo del doblaje, no solo se requiere tener una voz muy bonita, ni peculiar, es necesario tener cualidades de perseverancia, pasión, constancia y talento. Podemos entender que talento y educación no están peleadas; al contrario, si tienes ambas podrás sobresalir en cualquier ámbito.

Sin embargo, hay ocasiones en las que por mucho que te guste una cosa, ya sea cantar o actuar, u otra actividad, como lo dijeron Gerardo Suárez o Alan Velázquez, sino tienes el talento, por más que lo intentes y por más que estudies, nunca podrás alcanzar a alguien que tiene ambas.

Por ello, es necesario hablar aquí sobre el *fandub*, aquellas personas que les encanta el doblaje, les apasiona y que harían lo que fuera por doblar en alguna ocasión a sus personajes favoritos, independientemente si es necesario contar o no con una carrera de actuación o no para poder doblar algo; pues como dijo Alan, a veces los cursos, pueden ser muy buenos,

siempre y cuando elijas bien con quiénes los tomes. Aquí estamos hablando de quién de ellos tendría el talento necesario para hacerlo.

Otro aspecto que considerar es el hecho, que como dijo Eduardo Martínez, de tener que hacer varios sacrificios, pues el doblaje es un trabajo presencial y dedicarle una gran cantidad de tiempo. Al principio, para alguien que va iniciando en el doblaje es necesario realizar “horas sala”, que, en otras palabras, es sentarte junto al director de doblaje durante varias horas para que se vaya familiarizando contigo y, poco a poco, te pueda dar una oportunidad de hacer ambientes o personajes pequeños, esto con la condición de que lo hagas bien y seas constante.

Tomando esto en cuenta, el doblaje puede ser de las profesiones más nobles que puede haber, sin embargo, se debe contar con lo esencial: **talento, dedicación, educación y constancia**. Si no se posee con alguna de ellas, es mejor que se admire desde lejos y no arriesgarse a un posible fracaso total.

- ¿Cuál es la situación que está viviendo esta industria?

Alan: “Creo que lo que afecta mucho actualmente es querer malbaratar el trabajo, desde clientes y producciones donde por querer tener trabajo malbaratan y, por ende, malbaratan el sueldo de ingenieros, de la gente de postproducción, la gente de edición, la gente de mezcla, los directores, los actores y debería ser al revés. Creo que las empresas más allá de pelearse por el trabajo deberían exigir más y a los clientes no les quedaría de otra más que pagar lo justo. Hay tanto material que hay, que todo urge, todo se necesita sacar rápido; eso obliga que las empresas digan “yo te lo puedo sacar rápido” y a veces las cosas ya no se hacen de calidad, y como ya no se hacen de calidad, no puedes cobrar lo mismo y debería ser al revés.”

Aranza: “Ahorita hay mucha competencia por la cuestión económica. Es muy complicado que, de pronto, salen otros países, que está buenísimo que sumen a la competencia, pero bajan sus costos y entreguen una calidad no muy buena, obligando a que México haga lo mismo y no creo correcto bajar los precios o los costos si seguimos trabajando con una calidad más alta.”

Eduardo: “La situación actual la veo un poco mal. Todos los días hay proyectos nuevos, hay nuevo material que trabajar e incluso las empresas no llegan a darse abasto, pero eso mismo genera que haya más empresas y la premura de sacar el trabajo -a veces- genera que no lo hagamos bien y, por ende, que se pague a veces menos de lo que se debería.”

Gerardo: “Desde siempre, hemos tenido competencia, pero, ahora con el aumento de material, series, películas, al cliente solo le preocupa que se realice el trabajo de traducción y de doblaje, no le importa la calidad, muchas veces ni lo revisan. A veces, es cuestión de tiempo y no de calidad y, por ello, los precios bajan, llevando al doblaje a algo mediocre. Sin embargo, hay clientes como Universal, Fox, Warner que siguen cuidando mucho sus doblajes, y, a diferencia de otros, ellos eligen calidad en lugar de cantidad. Y sabiendo esto, saben que los precios también suben y, sobre todo, que México es la opción cuando de calidad se trata.”

Sin duda aquí, vemos la principal problemática que se está viendo hoy en día. Los clientes, al tener bastante material audiovisual generan una demanda mucho mayor de la que se veía con anterioridad. Plataformas como Netflix, Amazon Prime, YouTube, entre muchas otras, vieron factible y rentable la creación de contenidos propios.

Como hemos visto en los últimos años, el contenido audiovisual original de estas plataformas va en aumento y si antes eran 5 o 10 por año, ahora la cifra la rebasa por mucho. Según el diario *El país*, Netflix está presente en 190 países, es decir, prácticamente en todo el mundo, teniendo como referencia a la ONU y su conteo de 194 países soberanos. El diario también señala que, en el 2019, Netflix piensa invertir más de 8.000 millones de dólares en contenido original.

Con las cifras mencionadas, podemos darnos cuenta del material audiovisual que se producirá para el año 2019 y, al mismo tiempo, pensar toda la demanda que generará para la industria del doblaje. Como comentan la mayoría de los entrevistados, los clientes exigen rapidez, pues constantemente tienen nuevos proyectos. Hay empresas que se ofrecen, sabiendo que la paga será baja, pero se salvan al saber que constantemente les llegará más y más trabajo.

Un punto que abordó Gerardo y que muchos de los actores y directores de doblaje mexicano también comparten, es que la actuación de voz en México es punta de lanza a nivel Latinoamérica y a nivel profesión como tal. Para ellos, la calidad del doblaje nunca va a bajar, o bien no es perfecto por el tema del tiempo con el que deben hacerlo; nunca harán un trabajo mediocre, pues vienen de una escuela en donde hacer doblaje significa hacerlo lo mejor posible y dar lo mejor de sí. Sin embargo, su molestia es que, a pesar de que ellos siguen entregando calidad, los precios se malbaratan y esto genera descontento por parte del todo el gremio.

- ¿Ves al aumento de material audiovisual como un problema o una ventaja y por qué?

Alan: “Creo que es ventaja por trabajo, y la desventaja que veo es que todo urge, entonces, malbaratan y todo quieren que sea más rápido y no le puedes dar la misma calidad”

Aranza: “Completamente ventaja, en todas las cuestiones, no solamente en doblaje, porque ya no es un monopolio. Lo mismo pasó con la música, la gente ya puede escoger que quiere ver y cada tienen mayor facilidad, cada vez es más accesible y cada vez hay mejores contenidos y para más personas. Aquí el problema es quieren hacer algo súper fino, súper bonito y a bajo costo, entonces hay cosas que no son rentables. A todo el mundo nos gusta lo bueno, bonito y barato, pero hay cosas en las que no se puede escatimar como un producto de buena calidad”.

Eduardo: “Como una ventaja, porque entre más material audiovisual haya, más oportunidades tienes, más trabajo vas a tener y no importa si te dan el papel protagónico o el antagonico, o ambientes, porque nadie puede hacer todo, o sea una persona no puede hacer todos los protagónicos, entonces, hacen que se creen más oportunidades y que haya más trabajo.”

Gerardo: “Qué bueno que hay mucho trabajo; Netflix ha sido impresionante la capacidad de producción que tiene y lo que ha logrado en cantidad y a veces en calidad. Qué bueno que hay trabajo para todos y eso es algo positivo para todo mundo. Hay más actores, hay más en el elenco de A.N.D.A., y las escuelas doblaje siguen teniendo sus alumnos, siguen teniendo sus frutos. Pero está el otro lado... algo que aprendí hace mucho tiempo fue que todo mundo quiere bueno, rápido y barato, entonces la regla dice que de los tres solo puede escoger solamente dos. Si el cliente lo quiere bueno, no va a ser ni rápido, ni barato, porque obviamente contrataría a los mejores que cobran más caro y, me llevaría más tiempo para que quede perfecto. Si lo quiere barato, no va a ser bueno, ni rápido, porque me estás pagando 3 pesos y le pondría” la atención en mis tiempos libre, sin mencionar que llamaría a los actores principiantes. Y si lo quieres rápido, pues no sería bueno, porque no me darías el tiempo necesario y tampoco sería barato, porque llamaría a los mejores para que al menos quede bien con el poco tiempo que tengo.”

Un punto interesante que analizar es lo comentado por Aranza, respecto a que la gente ahora tiene una mayor libertad a la hora de elegir contenido; tiene muchas más opciones y una accesibilidad restringida por su habilidad en el uso de la Internet. Este punto se abordó en el capítulo anterior, donde se refirió a un público más participativo a la hora de crear contenido y de generar popularidad para su inclusión en el mundo de la industria cultural.

También sería importante analizar la respuesta de Eduardo, quien dijo que hay más posibilidades de interpretar a un personaje, ya sea protagónico, antagonico o de ambiente. Recordemos que Eduardo es un actor principiante y muy nuevo dentro de la industria, apenas

con tres años; él busca demostrar su talento y valía con cualquier oportunidad que se le presente.

Para un actor principiante, siempre va a ser necesario que el público o, en el caso del doblaje, que el director lo conozca y vea su trabajo por cualquier medio, ya sea como un personaje pequeño o hasta de ambiente; lo importante, es que se dé a conocer y demuestre que lo hará bien, si se le da la oportunidad y así recomendarlo a otros directores.

El aumento del material audiovisual tiene sus dos caras de la moneda; al parecer, si bien para todos es algo positivo por el hecho de que el trabajo va a ser constante, también existe un desagrado por la rapidez y lo barato con la que los clientes piden los materiales doblados.

México se caracteriza por ser punta de lanza en la industria del doblaje en los países hispanohablantes, por ello, su doblaje exige mucho más dinero a la hora de cobrar. No obstante, a veces no queda de otra más que aceptar el precio de los clientes, simplemente por no perder trabajo, ya que países como Venezuela, Chile, Colombia o Argentina, malbaratan aún más sus precios, y, a pesar de que no tengan la calidad que puede ofrecer México, como ya se dijo, el cliente solo lo quiere rápido y barato.

- ¿En qué crees que se diferencian el doblaje en México al doblaje de otros países hispanohablantes?

Alan: “De entrada, sí el acento neutro. Aunque muchos nos digan que hablamos cantado, aún nosotros mismo los defeños a veces cuando te escuchas cantado, el mismo director te dice 'hey, me hablaste cantado', tiene que ser neutro completamente. En segundo, la experiencia de tener los mejores proyectos en México, te guste o no, te lleva o te obliga a ser mejor; entonces creo que eso es una gran ventaja. Creo que es bueno tener competencia, repito, te obliga a ser mejor, cuando no tienes competencia caes en una zona de confort y,

entonces, empiezas a hacer cosas mal hechas o porquerías; entonces, creo que es una buena competencia para hacerlo mejor nosotros y seguir demostrando definitivamente que en México se hace el mejor doblaje”

Aranza: “La calidad, definitivamente la calidad, creo que México es el país que más calidad tiene. Yo creo firmemente en la competencia sana y no creo en solo acaparar; sí creo que tenemos la mejor experiencia y que tenemos más años y tenemos el español neutro.”

Eduardo: “Para empezar, tenemos una mayor cantidad de actores aquí en México que se dedican a esto y también una gran cantidad de personas que se quieren dedicar a hacer esto; entonces, es mucho más grande el reparto o la cantidad de personas que trabajan aquí; entonces, puedes variar más las voces a los proyectos y también son los más conocidos y los más profesionales.”

Gerardo “Sin duda tenemos una calidad en doblaje impresionante, el acento neutro también es una de nuestras principales fortalezas, pues no todos los países que se dedican a esto; tienen la habilidad para hacerlo completamente neutro. Aunque sí te puedo decir que alguien como Sebastián Llapur, con un acento argentino marcadísimo, después de apretar el botón grabar cambia a un acento neutro impresionante y aparte lo hace de maravilla. Entonces, sí creo que los demás países tengan talento, pero aquí en México, pues tenemos toda una historia que nos respalda y que seguiremos haciendo calidad.”

Las respuestas nos transmiten la seguridad de que en México está el mejor doblaje de Latinoamérica; que, a pesar de haber competencia, significa que se debe seguir demostrando a través de trabajo que México sigue a la cabeza en lo que doblaje se refiere. Pues como dicen Aranza y Alan, si no hay competencia, cómo demostrar que se es bueno en algo si no existen parámetros.

La “competencia sana” ayuda a los actores y directores a seguir trabajando cada día, para hacer saber que México sigue siendo sinónimo de calidad en lo que a doblaje se refiere. Si bien existen países que están alcanzando poco a poco el tan anhelado acento neutro, aún

les queda mucho por recorrer a la hora de doblar; recordemos que no solo es hablar bien, fluido y claro, sino que la intención e interpretación que se le da al personaje debe ser la más afín a la escena.

Transmitir sentimientos y emociones con tan solo la voz es algo que pocas personas pueden lograr; como ya se señaló, el talento y la práctica van a ser clave a la hora de conseguirlo. Gracias a la historia, conocimiento y el poco acento marcado que tenemos, es fácil para México posicionarse como líder dentro de la industria del doblaje. Sin embargo, no solo se quedan con toda esa herencia, sino que siguen invirtiendo en tecnología, talento y nuevas formas para hacer un mejor doblaje cada día; he ahí su verdadero punto fuerte.

Si bien, no hay que dejar a un lado a los demás países hispanos, pues, como dijo Gerardo, hay personas con un talento increíble dentro de esos países, poco a poco ellos también van a ir creciendo y mejorando, pero para México eso debe ser un incentivo más a ser mejores.

- ¿Cómo mejorarían la situación de doblaje en México, si es que se puede mejorar?

Alan: “Yo espero que el mismo doblaje no se quiera sabotear, o sea que, por tener más trabajo, ofrezco lo que sea. Me gustaría que nos den tiempo para hacer el doblaje como se tiene que hacer y mejor pago... y con eso todo sería mucho mejor. Muchas veces las personas dicen 'estuvo mal doblado', pero la gente no sabe que detrás de eso hay un cliente que te dice 'necesito sacar veinte capítulos en dos días', no hay manera. No puede salir como nos gustaría dejarlo o como sabemos hacerlo.”

Aranza: “Para mí una gran solución vendría con no bajar los costos, porque también eso a nosotros nos presiona mucho, tanto a nivel actores, ingenieros, empresas y, si el cliente sigue bajando y apretando, y apretando, es evidente que, en algún momento, no vas a tener al mejor actor o al mejor ingeniero, o al mejor sonido, al mejor estudio o a la mejor dirección.

Entonces, para mí, esa es la situación que tratar, no es inflarlos, pero tampoco castigarlos tanto.” “Lo padre sería que el cliente no dijera 'bueno, no me importa, tengo que entregar' y te pagan menos, y es ahí cuando dices 'a ver!', es arte esto'; no es nada más voy a ver una serie y ya le entendí, sino también es el chiste que respetes la actuación del actor en tele y te haga sentir lo mismo o hasta más; son esos detalles que a veces los clientes no ven y que deberían.”

Eduardo: “Pues es muy difícil, pero creo que la unidad, las oportunidades, la comunicación entre todos los actores y las oportunidades es la clave para que siga creciendo.”

Gerardo “Hay que tener claro que siempre va a ver los clientes A, B y C. Los A van a ser Disney, Warner, Universal, Fox, que te van a pagar bien, porque obviamente quieren calidad. Después tenemos a los B que te van a pagar menos, porque lo quieren rápido y no tienen demasiado presupuesto, y los C, que normalmente son productoras asiáticas que no ven a Latinoamérica con un socio potencial, entonces pagan mucho menos. Así que la solución que yo veo es que todos se vayan por la calidad y si quieren calidad es también pagar mejor, lo justo por un buen trabajo.”

Prácticamente en todas las respuestas, se exige una mejoría en el pago por su trabajo. Como ya se ha dicho, México siempre ofrece calidad y lo que pide es un pago justo por sus servicios, algo que en la actualidad se vuelve difícil por el aumento de la demanda de los clientes.

Alan explica la problemática del tiempo, que también es un factor importante a la hora de doblar un material, ya sea porque a veces es imposible tener veinte capítulos en dos días o porque muchas de las empresas se vuelven maquiladoras de doblaje y pierden la calidad; se guían por la cantidad y el trabajo.

Con el comentario de Eduardo, se pone sobre la mesa el tema de la comunicación y las oportunidades entre el gremio del doblaje, el cual es importante, al crear más empleo y relaciones que ayudarían a mejorar la calidad con consejos o recomendaciones entre ellos.

Sin embargo, existen actores o directores e incluso los productores, que aceptan “centavos” con tal de tener trabajo, malbaratando su labor. Si bien es importante no quedarse sin empleo, es justo reconocer al doblaje como un arte; tal como dijo Aranza, no se puede pagar mediocrementemente a las personas que se dedican a esto, pues trabajaron duro para llegar hasta donde están.

Como resultado de las respuestas de los entrevistados, se puede inferir que la situación del doblaje en México no está tan mal como imaginábamos, pues el trabajo y su posicionamiento como el mejor doblaje a nivel hispano seguirá existiendo por muchos años más. No obstante, los clientes juegan un papel fundamental en su calidad, pues depende de ellos el tiempo que les darán y el presupuesto para hacerlo.

Mientras tanto, actores, directores, ingenieros y productores, tienen que estirar y aflojar, ellos saben lo que vale su talento, pero también tienen en cuenta que existen otros estudios, no solo en México, sino en otros países, dispuestos a hacer el trabajo por un sueldo muy bajo.

CONCLUSIONES

El doblaje en general está relacionado directamente con la industria del entretenimiento, una industria que, como hemos visto a lo largo de la historia, siempre ha sido necesario, desde los egipcios con sus montajes de humo y sombras; los griegos con su teatro; los romanos con sus gladiadores, hasta la actualidad con *realities*, documentales, series, películas, entre muchos otros.

El entretenimiento lo necesitamos para darnos un descanso del día a día, olvidarnos de nuestra realidad por un periodo de tiempo y experimentar la sensación de presenciar o vivir otra vida. El doblaje, no solo es parte del entretenimiento, sino el encargado de que el entretenimiento se vuelva universal para que la sociedad disfrute esté en el país que esté; entienda, comprenda y se apropie de culturas sin el limitante del idioma.

Por ello, es necesario comprender que es un trabajo digno de considerarse importante para la sociedad y no solo un engranaje más dentro de una industria, responsable de comercializar, de la compra y venta a diestra y siniestra. El doblaje es un arte para el que le apasiona; un desafío para los que tienen el talento, y una carrera muy larga solo para aquellos que son dedicados y constantes.

La gran labor que acompaña al doblaje, desde la traducción hasta su entrega; la preparación con la que se debe contar; el tiempo destinado dentro de una cabina y los sacrificios para ser considerado parte del gremio, deberían ser suficientes para aprender a valorar el esfuerzo que día con día hacen los actores, directores, ingenieros y productores en esta labor.

No hay que menospreciar a las películas dobladas, siempre y cuando no violen los lineamientos que establece la Ley Federal de Cinematografía; entender que -a veces- no fue

la responsabilidad del actor o del director que una película no cumpla con un buen *lipsync* o con una buena actuación, sino del tiempo con la que el cliente lo exige.

El aumento de material audiovisual es una espada de doble filo. Si bien proporciona cantidad de trabajo impresionante, también malbarata el trabajo de quienes se dedican al doblaje. Cada día se están produciendo miles de contenidos en el mundo; por ello, es necesario doblar la mayor cantidad en menor tiempo, provocando la percepción de la industria del doblaje, no como una labor artística, sino como una maquiladora de cambio de voz.

¿Y qué es lo que hace una maquiladora?, trabaja por largos periodos de tiempo; produce grandes cantidades de producto; cobra lo mínimo por pieza, pues sabe que siempre le van a comprar al mayoreo; no hay nada artístico, ya que se convierte en una monotonía en donde todo lo que produce se escucha y, sobre todo, no siempre hay calidad en sus productos.

Es por ello, por lo que los productores, al querer prestarse al juego de la maquiladora, contratan gente principiante, que cobre menos, para que lo que a él también le estén pagando, rinda para todos. Esto no quiere decir que los actores principiantes o directores que busquen oportunidades y acepten un sueldo mínimo lo vayan a hacer mal; al contrario, existen personas que tienen el talento y la preparación necesaria y puedan hacerlo de maravilla a bajo costo, aunque también existe la posibilidad que todo sea un completo fracaso.

Al final, al cliente no le va a importar, mientras se entienda y se doble en el tiempo establecido, aprovechándose de aquellos actores que buscan la oportunidad para darse a conocer. Como cualquier medio artístico, es cuestión de tocar puertas y empezar desde abajo.

México, siempre va a ser punta de lanza en cuestión de doblaje al tener una escuela que viene de años, de actores importantes que marcaron un antes y un después de su aparición, y de un legado difícil de olvidar; que trabajan día con día para seguir

manteniéndolo y mejorándolo al igual que otros países hispanohablantes, que también buscan posicionarse con buena calidad.

México no puede acaparar todo el contenido audiovisual, menos ahora con la gran producción que hay de películas, series, caricaturas, documentales, tv shows y *realities*. Debemos abrir paso a una competencia sana, donde nuestro país siga demostrando el liderazgo en lo que al doblaje respecta.

Afortunadamente, la tecnología nunca deja de avanzar, ayudando a la vida del ser humano a ser más fácil y práctica, a veces, con el mínimo esfuerzo. El doblaje también se ha visto afectado por el avance tecnológico; con el tiempo hemos visto cómo ha ido evolucionando la manera de hacerlo. En la actualidad, ya no es necesario estar todos los actores en una cabina para hacer una escena, corriendo el riesgo de que, si uno se equivocaba, se repetía de nuevo. Ahora, cada quien graba su escena en un canal separado y si se equivoca, a veces, el ingeniero puede hacer algunos ajustes dentro de la pista para que quede bien.

Sin duda, saber esto es de gran ayuda, pues podemos pensar en un futuro cuando exista una máquina o programas que hagan mucho más sencilla esta labor. Sin embargo, no dejemos de pensar en seguir tomando cursos, lecturas, acercamientos con personas con varios años de experiencia para recibir algún consejo e incluso hasta una carrera. El punto es seguir mejorando cada día; pues la tecnología no debe remplazar el talento humano y en verdad se espera no estar vivo, si ese momento llegara a ocurrir.

Al final, los clientes saben lo que quieren. Cuando quieren calidad, saben a dónde recurrir, al igual que si lo quieren rápido o barato. El doblaje es una industria, sí, pero es una industria dentro de otra mucho más grande, en donde los clientes son los que deciden a final con quién van a doblar sus productos.

México no es la excepción a esa regla, también estamos sujetos a esa decisión y, a pesar de nuestra calidad, en un mundo globalizado donde el aumento audiovisual crece

exponencialmente, tendremos que buscar nuevas alternativas para seguir dando calidad en poco tiempo, obviamente, cobrando lo justo.

Este trabajo ha servido para reconocer la importancia del doblaje en el sector audiovisual, específicamente, en la era donde la imagen y el audio permanecen en constante evolución. El mundo del entretenimiento crece y las formas de hacer tele o radio cambian.

Al mismo tiempo, es una ruta de mapa para poder trazar “constelaciones epistemológicas” que permitan tener mayor claridad en la labor profesional del doblaje dentro del sector audiovisual.

Bibliografía

- Albar, Manuel, *Las películas dobladas en lengua castellana*, CINE MEXICANO, dic. de 1944.
- Aldeguer, Salvador, *Anécdotakes*, CÍRCULO ROJO, Barcelona, 2016
- Arellano Vázquez, Claudia, *La estructura del signo: Los tipos del signo*, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, MÉXICO, 2016.
- Ariño, Antonio, *Sociología de la cultura*, ARIEL, Barcelona, 1997.
- Bate, Luis Felipe, *Sociedad, formación económica social y cultura*, CULTURA POPULAR, México, 1978.
- Benjamín, Walter, *El arte en la época de su reproducción mecánica*, CURRAN, J. y otros. Sociedad y Comunicación de Masas. F.C.E., México, 1981.
- Berry, Cicely, *La voz y el actor*, ALBA, Reino Unido, 1973.
- Bourdieu, Pierre, *El sentido social del gusto*, SIGLO VEINTIUNO, Argentina, 2003.
- García Canclini, Néstor, *Consumidores y ciudadanos: conflictos multiculturales de la globalización*, GRIJALBO México, 1995.
- García Canclini, Néstor, *La globalización imaginada*, PAIDÓS, México, 1999.
- Giménez, Gilberto, *La concepción simbólica de la cultura, en Teoría y análisis de la cultura*. México, CONACULTA, 2005, pp. 67–87.
- Giménez, Gilberto, *Modernización e identidades sociales*, México: Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales/Instituto Francés de América Latina, 1994.
- Gómez García, Rodrigo, *Comunicación y Sociedad, Políticas e industrias audiovisuales en México: apuntes y diagnóstico*, UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA: Departamento de Estudios de la Comunicación Social, México, 2008, pp. 191-223.

- Hiller, Bernard, *Deja de actuar empieza a vivir*, ALBA, Reino Unido, 2015
- Horkheimer, Max, Adorno, Theodor W., *Dialéctica de la ilustración*, CEME, Chile, 1998.
- Horkheimer, Max y Adorno, Theodor W., *La industria cultural*, en *Autores varios Industria cultural y sociedad de masas*, MONTE ÁVILA EDITORES, Caracas, 1979.
- Martín-Barbero, Jesús y Ana María Ochoa Gautier, *Políticas de multiculturalidad y desubicaciones de lo popular*, DANIEL MATO, 2001.
- Martín-Barbero, Jesús y Ana María Ochoa Gautier, *Globalización, cultura y transformaciones sociales*, CONSEJO, Buenos Aires, 2001.
- Mattelart, Armand, *La mundialización de la comunicación*, PAIDÓS, Barcelona, 1997.
- Nájjar, Salvador, *El doblaje de voz*, KINDLE, México, 2008.
- Ortega Villa, Luz María, *Consumo de bienes culturales: reflexiones sobre un concepto y tres categorías para su análisis*, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, México, 2009.
- Peirce, Charles S., *El icono, el índice y el símbolo* (c. 1893-1902). Traducción castellana de Sara Barrena. Fuente textual en CP 2.274-308.
- Steward, Julian, *Teoría del cambio cultural: la metodología de la evolución multilineal*, UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, México, 2014.
- Troyano, Héctor, *Periodismo cultural y Cultura del periodismo*, ARIEL, 1999.
- Tylor, Edward B. *Primitive Culture*, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 1871.
- Weber, Max, *Economía y Sociedad*, FONDO DE CULTURA, Primera reimpresión en español, Santafé de Bogotá, D.C., 1997.

Fuentes electrónicas

- A Cuphead Cartoon (2017, noviembre 17) YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=97IfPfjSaDg>
- A Cuphead Cartoon (Subtitulado español) (2017, noviembre 22) YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=CfAttkAjAGE>
- A Cuphead Cartoon/ Un dessin animé de Cuphead. French Fandub - Feat John Neige (2017, diciembre 31) YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=RLRZR6QGn-0>
- Curso de doblaje (2019, mayo 16) Centro de Capacitación MVS, http://centromvs.com/univ_classes/doblaje-de-voces/
- Curso de locución y doblaje (2019, julio 5) AMCI, <https://www.amci.edu.mx/detalle-curso.php?id=20>
- Definición de simbólico (2012, marzo) Definicionabc, <https://www.definicionabc.com/comunicacion/simbolico.php>
- Doblaje mexicano en crisis enfrenta dos graves problemas. (2016, marzo 14). Gamedots.<http://www.gamedots.mx/doblaje-mexicano-en-crisis-enfrenta-dos-graves-problemas>
- El fundamento del periodismo es buscar la verdad y contarla (2009, enero 11) El País, https://elpais.com/diario/2009/01/11/domingo/1231649553_850215.html
- El Ícono, el Índice y el símbolo (2011, febrero 21) Unav, <http://www.unav.es/gep/IconoIndiceSimbolo.html>
- Entrevista sobre el doblaje: Mario Castañeda. (2013, mayo 2) Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=YPO_kSIkP2o
- Español rioplatense y Español neutro. (2012, julio 29). Blogspot. <http://doblajeenargentina.blogspot.mx/2012/07/espanol-rioplatense-y-espanol-neutro.html>

- La voz detrás del personaje: El arte de doblaje en México. (2018, febrero 6). Crónica. <http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1063953.html>
- México, país líder del arte del doblaje en América Latina. (2016, noviembre 12). Excelsior. <http://www.excelsior.com.mx/funcion/2016/11/12/1127851>
- Netflix dispara su facturación y su beneficio gracias al mercado internacional. (2018, abril 17) El país, https://elpais.com/economia/2018/04/16/actualidad/1523914329_678968.html
- Quizá sea más difícil hacer radio que doblaje. (2016, diciembre 17) Radionotas. <https://radionotas.com/2016/12/17/quiza-sea-mas-dificil-hacer-radio-que-doblaje-mario-castaneda/>
- Requisitos para ser actor de doblaje. (2007, enero 30) Campus training. <https://www.campustraining.es/noticias/requisitos-actor-doblaje-una-voz-bonita-no-sinonimo-buen-doblador/>
- Una Caricatura de Cuphead [Fandub Español Latino] (2018, enero 1) YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=FuHcPF36cyk&t=2s>
- Verdad y Fama: El doblaje mexicano. (2014, marzo 18). Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=_dSI84KHS AU
- ¿Qué es cultura? (2001) Microsoft Encarta