
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL UAM XOCHIMILCO

EI DOBLAJE CINEMATOGRAFICO EN EL CINE MEXICANO
CONTEMPORÁNEO

Presentan:

Gabriela García Martínez

Manuel Martínez Herrera

Gustavo Peña Vicencio

Asesor responsable: Yolanda Mercader Martínez

Asesor interno: Prof. Ricardo Rubio Esparza

Asesora externa: LCC. Jesús Armando Guerrero

CDMX a 30 de septiembre del 2024

GABRIELA GARCÍA MARTÍNEZ MANUEL MARTÍNEZ HERRERA GUSTAVO PEÑA VICENCIO	TRABAJO TERMINAL DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA UNIDAD XOCHIMILCO
EL DOBLAJE CINEMATográfico EN EL CINE MEXICANO CONTEMPORÁNEO CDMX SEPTIEMBRE 2024 NO DE PÁGINAS TOTALES DE LA TESIS 82P	ASESOR RESPONSABLE YOLANDA MERCADER SEPTIEMBRE 2024

RESUMEN

El doblaje cinematográfico en México ha sido una herramienta fundamental para la accesibilidad cultural y emocional de las producciones audiovisuales extranjeras, permitiendo que estas lleguen a millones de espectadores de habla hispana. Esta práctica ha sido clave para que el público latinoamericano disfrute de películas, series y documentales de diversas partes del mundo sin la barrera del idioma, proporcionando una experiencia más cercana y comprensible. Sin embargo, en los últimos años, la industria del doblaje ha comenzado a enfrentar desafíos significativos debido a la creciente digitalización. El estudio también examina cómo esta ha transformado los métodos de trabajo, creando nuevas oportunidades como desafíos que deben ser abordados para garantizar la sostenibilidad de esta forma de arte.

Palabras clave: Cine mexicano. Industria cinematográfica. Doblaje.

ABSTARCT

Film dubbing in Mexico has been a fundamental tool for the cultural and emotional accessibility of foreign audiovisual productions, allowing them to reach millions of Spanish-speaking viewers. This practice has been key for Latin American audiences to enjoy films, series and documentaries from various parts of the world without the language barrier, providing a closer and more understandable experience. However, in recent years, the dubbing industry has begun to face significant challenges due to increasing digitalization. The study also examines how this has transformed working methods, creating new opportunities as well as challenges that must be addressed to ensure the sustainability of this art form.

Keywords: Mexican cinema. film industry. Dubbing.

DEDICATORIAS Y AGRADECIMIENTOS

De Gabriela García Martínez:

Le dedico esta tesis por su apoyo incondicional, por haberme acompañado en cada etapa de la universidad y no darse por vencidos conmigo, a mis padres Gabriel García y Martha Martínez, les estoy agradecida por su apoyo emocional y económico.

A mi amigo Octavio Patlán, por estar conmigo en las buenas y en las malas, gracias a su apoyo y consejos logré seguir adelante y querer terminar la carrera junto a él.

De Manuel Martínez Herrera:

Dedico esta tesis en agradecimiento a mis padres Juan Martínez Zavala y Tita Herrera Zúñiga quienes me dieron todas las herramientas necesarias y quienes han sido mi principal motivación para desempeñarme como actor de doblaje.

También agradezco a mi maestro, guía y amigo Armando Guerrero, por todo el apoyo que me ha dado, te apapacho siempre a la distancia.

De Gustavo Peña Vicencio:

Quiero agradecer a mi madre y padre porque de no ser por ellos y el apoyo que me brindaron durante todos estos años no sería posible este momento, también a mi hermano que siempre me apoyaba y por último a una persona especial que me demostró que bajo cualquier circunstancia yo puedo con cualquier adversidad "CP".

A ellos y a mis compañeros de este trabajo les agradezco los aprendizajes y oportunidades que me han brindado durante todo este tiempo.

De parte del equipo de Doblaje:

Un agradecimiento a los entrevistados para este trabajo, a los actores y actrices: Yoav Zárate Quezada, Christian Adolfo Rosas Vázquez, Ana Patricia Hannidez Fonseca y Adriana Loza Barrera. Por su ayuda y por compartirnos acerca de su trayectoria y labor en el doblaje, ya que sin ellos este trabajo no se hubiera llevado a cabo. Un agradecimiento enorme.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO 1. LENGUAJE CINEMATOGRAFICO	3
1.1 Concepto	4
1.2 Elementos del lenguaje cinematográfico	5
1.2.1 Imagen	5
1.2.2 Montaje	8
1.3 El Sonido	11
1.3.1 Música	17
1.3.2 La voz	20
CAPÍTULO 2. HISTORIA DEL DOBLAJE EN MÉXICO	24
2.1 Contexto histórico	27
2.2 La inauguración de la Metro-Goldwyn.Mayer, primer estudio de doblaje en México	27
2.3 Los estudios CLASA: Pioneros en el doblaje en México	29
2.4 Los Estudios Churubusco	30
2.5 Estudios Walt Disney en México	31
2.6 La época dorada del doblaje en México	36
2.7 Doblaje en el cine mexicano	37
2.8 Las nuevas empresas de doblaje	39
CAPÍTULO 3. EL DOBLAJE	42
3.1 Voz en off	46
3.2 Voz Over	46
3.3 Sincronización labial	48

3.4 Postproducción de sonido entorno a un producto audiovisual.....	49
CAPÍTULO 4. ESTUDIO DE CASO: EL DOBLAJE EN MÉXICO	51
4.1 Análisis de las entrevistas	53
CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES	63
BIBLIOGRAFÍA.....	68
WEBGRAFÍA.....	69
FILMOGRAFÍA	72
ÍNDICE DE IMÁGENES.....	73

INTRODUCCIÓN

El doblaje cinematográfico en México es considerado una de las actividades dentro de la industria audiovisual del país, evolucionando en las últimas décadas, en especial en el contexto del cine mexicano contemporáneo.

El origen del doblaje se remonta a las primeras producciones de Hollywood llegadas al territorio mexicano, donde las películas comenzaron a ser dobladas al español en estudios nacionales. Este proceso rápidamente creció, impulsado por la calidad del trabajo de los actores, los directores y los técnicos en sonido, lo que hacía consolidar a México como un referente en doblaje para Latinoamérica, para programas de televisión, películas, y más recientemente para videojuegos y plataformas de streaming.

El doblaje en el cine mexicano contemporáneo cumple la función de acercar el cine internacional a audiencias que no hablan español, permitiendo que las películas tengan un alcance global. Sin embargo, esto presenta desafíos. Es necesario transmitir emociones para que el tono de sus diálogos no pierda su sentido original, ya que el éxito de una película puede depender de la calidad de su doblaje, esto sin que interfiera con la experiencia del espectador.

La presente investigación tiene como objetivo analizar la importancia del doblaje mexicano, así como explorar los retos actuales que enfrenta la industria desde la perspectiva de actores de doblaje.

La investigación está estructurada en cinco capítulos; el primero aborda los conceptos del lenguaje cinematográfico, proporcionando una definición general de su uso en el doblaje. En el segundo capítulo, se centra en la historia del doblaje en México, desde sus orígenes en el país y su desarrollo. El tercer capítulo está dedicado al doblaje contemporáneo, los diferentes tipos de doblaje y el proceso que conlleva. El cuarto capítulo está dedicado a hacer un estudio sobre los participantes del doblaje y sus diferentes perspectivas, explicando el procedimiento que se realizó

para la recolección de datos y el análisis cualitativo. Finalmente, el quinto capítulo presenta las conclusiones.

El trabajo se complementa con un trabajo audiovisual titulado “Voces de Atril”, un documental en el cual está integrado por las voces de expertos del gremio del doblaje, donde dan a conocer su actividad laboral, el desarrollo que ha tenido la industria del doblaje y los problemas que afrontan.

CAPÍTULO 1. LENGUAJE CINEMATOGRAFICO

1.1 Concepto

El lenguaje cinematográfico según los grandes maestros.

El lenguaje cinematográfico, en su esencia, comprende el conjunto de técnicas y recursos utilizados para comunicar ideas, emociones y narrativas a través del arte del cine. Este complejo entramado de elementos visuales, sonoros y narrativos conforma una experiencia inmersiva para el espectador, donde cada detalle contribuye a la construcción de significados y sensaciones.” (Bordwell,2003:3)

Elementos clave del lenguaje cinematográfico:

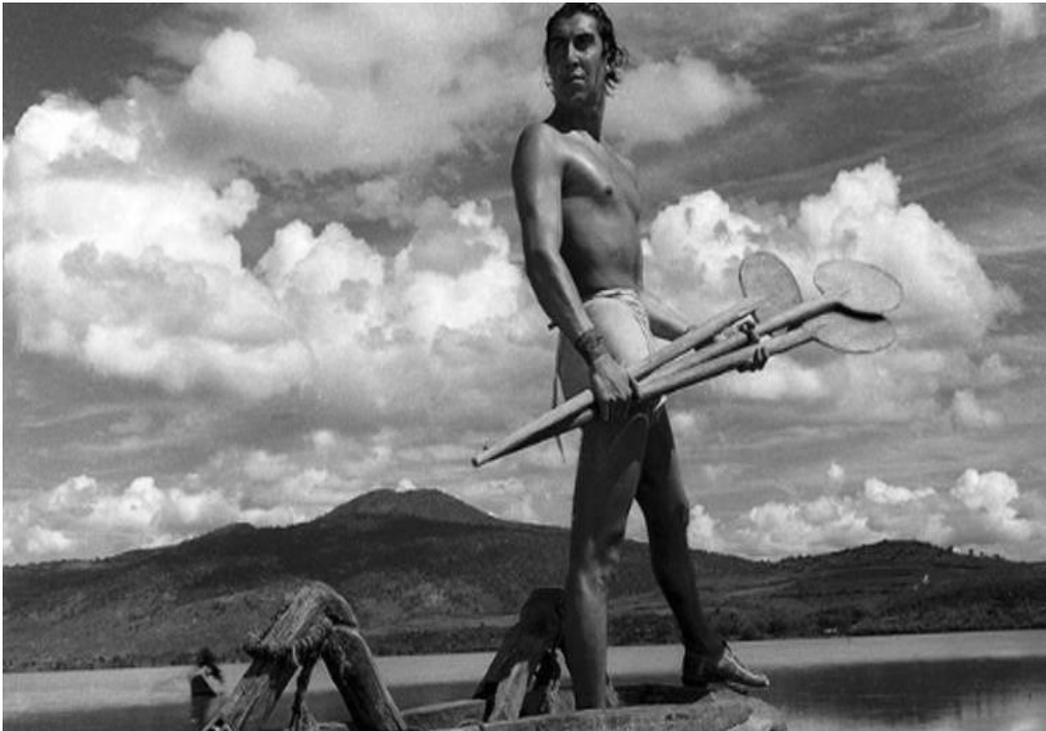
- **Narrativa visual:** la manera en que las imágenes cuentan una historia, desde la cinematografía hasta la composición de la escena y el movimiento de la cámara. En el doblaje, la sincronización precisa entre la voz y los movimientos labiales garantiza la credibilidad visual.
- **Montaje:** el proceso de selección y ensamblaje de tomas para crear una narrativa cohesiva, afectando el ritmo y la estructura del filme. En el doblaje, se debe conservar el ritmo original de las conversaciones para no alterar la edición final.

- **Sonido:** engloba la música, los efectos sonoros y los diálogos, elementos que establecen el tono, la atmósfera y la emoción de una escena. Durante el doblaje, se debe mantener la coherencia auditiva para preservar la experiencia emocional original.

1.2 Elementos del lenguaje cinematográfico

1.2.1 Imagen

La imagen en el cine hace referencia a todo aquello que se visualiza en la pantalla: las composiciones visuales creadas a través de la cinematografía, los escenarios, la iluminación, el vestuario y el movimiento dentro del encuadre. Es el componente visual de la narrativa cinematográfica y es fundamental para contar la historia. (Díaz,2018:12)

Emilio "El Indio" Fernández en Janitzio, de Carlos Navarro.

Características de la imagen en el cine

- **Composición:** la disposición de los elementos dentro del encuadre, que puede incluir actores, objetos, iluminación y fondos. La composición guía la atención del espectador y contribuye a la estética y el tono de la película.
- **Cinematografía:** el arte y la técnica de capturar imágenes en movimiento. Incluye aspectos como el encuadre, los ángulos de la cámara, los movimientos de cámara y la elección de lentes.
- **Iluminación:** la manera en que se utiliza la luz para realizar los elementos visuales, crear atmósferas, establecer el tono y la emoción, y definir el tiempo y el lugar.
- **Color:** uso del color para simbolismos, emoción y continuidad visual. La paleta de colores puede influir en la percepción y la interpretación de una escena.
- **Efectos visuales:** técnicas utilizadas para crear imágenes que no pueden ser capturadas directamente con la cámara, como CGI¹, efectos de maquillaje, y miniatura.
- **Diseño de producción:** la creación del mundo físico de la película, incluyendo sets, vestuario, y objetos de utilería, que ayudan a construir la autenticidad y la inmersión.

Impacto de la imagen en el cine

- **Narración visual:** la imagen es esencial para contar historias de manera efectiva. Las elecciones visuales influyen en cómo se percibe y se entiende la narrativa.

---

¹ Imágenes generadas por ordenador

- **Emoción y ambiente:** las imágenes pueden evocar emociones fuertes y establecer la atmósfera de una película, desde el terror hasta la alegría.
- **Identidad visual:** la estética visual puede hacer que una película sea única y reconocible, creando un estilo distintivo que puede ser asociado con un director o una franquicia.
- **Simbolismo:** las imágenes pueden transmitir significados profundos y complejos a través del uso del simbolismo y las metáforas visuales
- **Inmersión:** las imágenes realistas y detalladas pueden sumergir al espectador en el mundo de la película, haciendo que la experiencia sea más envolvente y convincente.

Importancia de la imagen en el doblaje

- **Sincronización labial:** el doblaje debe coincidir con los movimientos labiales de los actores en pantalla. La precisión visual es crucial para mantener la ilusión de que los personajes están hablando en el idioma doblaje.
- **Expresión facial y corporal:** las actuaciones de los actores de doblaje deben reflejar las expresiones faciales y el lenguaje corporal de los personajes originales para mantener la coherencia emocional y narrativa.
- **Ambiente visual:** el doblaje debe complementar la atmósfera visual de la película. Por ejemplo, el tono de voz y el ritmo deben ajustarse al ambiente creado por la iluminación y la música.
- **Identificación de personajes:** las voces dobladas deben coincidir con la apariencia y la personalidad visual de los personajes, ayudando a los espectadores a identificar y conectar con ellos.
- **Estilo y género:** el doblaje debe respetar el estilo visual y el género de la película. Por ejemplo, una comedia ligera tendrá un estilo de doblaje diferente al de un thriller oscuro.

Relación entre imagen y doblaje

- **Películas de animación:** en la animación, donde la sincronización labial puede ser más flexible, la imagen y el doblaje aún deben trabajar juntos para crear personajes creíbles y emocionales.
- **Películas de acción en vivo:** en películas de este estilo, la sincronización precisa y la actuación vocal que complementa las expresiones faciales y el lenguaje corporal son esenciales para mantener la coherencia narrativa y emocional.

La imagen en el cine es fundamental para la narrativa visual, estableciendo el tono, el ambiente y la emoción de la película. En el contexto del doblaje, la importancia de la imagen se manifiesta en la necesidad de sincronizar el diálogo con los movimientos labiales y las expresiones faciales, respetar el ambiente visual y garantizar que las voces dobladas se alineen con el personaje.

1.2.2 Montaje

El montaje, también conocido como edición, “es el proceso de seleccionar, ordenar y ensamblar las tomas filmadas para crear una narrativa coherente y efectiva. Siendo esta una de las fases con más importancia de la postproducción con mayor impacto en el ritmo, la *estructura* y la emoción del filme de acuerdo.” (Dancyger,2011:16)

Una mala producción puede cambiar el sentido del mensaje.

Características del montaje

- **Continuidad:** asegura que las acciones y los movimientos fluyan de manera lógica y coherente de una toma a otra, manteniendo la ilusión de tiempo y espacio continuos.
- **Ritmo y pacing:** el montaje determina el ritmo de una película, que puede ser rápido para escenas de acción o lento para momentos dramáticos y contemplativos.
- **Transiciones:** utiliza cortes, disolventes, fundidos y wipes para pasar de una escena a otra, influenciando la percepción del tiempo y la relación entre las escenas.
- **Relación espacial y temporal:** organiza las tomas para establecer y manipular la percepción del espacio y el tiempo en la narrativa.
- **Énfasis emocional:** a través de la selección y la duración de las tomas, el montaje puede enfatizar momentos clave y construir tensión emocional.

Impacto del montaje en el cine

- **Narrativa coherente:** el montaje organiza las tomas para contar una historia de manera lógica y comprensible, manteniendo la atención del espectador.
- **Emoción y suspenso:** puede aumentar la tensión, el drama o la sorpresa al manipular el ritmo y la duración de las tomas.
- **Caracterización:** a través del montaje, se pueden desarrollar y profundizar en los personajes, mostrando sus reacciones y relaciones.
- **Estilo visual:** contribuye al estilo visual de la película, reflejando la visión del director y la estética de la obra.
- **Subtexto y temática:** el montaje puede sugerir significados más profundos y conexiones temáticas a través de la yuxtaposición de imágenes.

Importancia del montaje en el doblaje

- **Sincronización labial:** el montaje define la duración y el ritmo de las tomas, lo que es crucial para que los actores de doblaje puedan sincronizar sus diálogos con los movimientos labiales de los personajes.
- **Coherencia narrativa:** asegura que la narrativa sea fluida y comprensible en el idioma doblado, manteniendo la continuidad de la historia y las emociones.
- **Ritmo y pacing:** el doblaje debe de respetar el ritmo establecido por el montaje original, adaptando las actuaciones vocales para que coincidan con el flujo visual.
- **Transiciones suaves:** las transiciones y cortes deben ser considerados en el doblaje para que el diálogo y los efectos de sonido fluya sin interrupciones abruptas.

- **Adaptación cultural:** el montaje puede incluir referencias culturales específicas que deben ser adaptadas durante el doblaje para mantener la relevancia y comprensión en el nuevo idioma.

El montaje es un componente que ayuda a que el cine organice y forme una narrativa visual. Teniendo un impacto profundo en la narrativa de la película. En el contexto del doblaje, el montaje define el marco en el que los diálogos deben ser sincronizados y adaptados, asegurando que la versión doblada mantenga la coherencia, el ritmo y la emoción de la original.

1.3 El Sonido

Si hablamos del sonido como un concepto científico podemos saber que es “como una sensación que se produce a través del oído en el cerebro y las causas físicas que lo provocan con las vibraciones de un medio elástico que pueden ser sólido, líquido y gaseoso. Estas vibraciones se producen por desplazamiento de las moléculas del aire debido a la acción de una presión externa. Cada molécula transmite la vibración a las que hay a su lado provocando un movimiento en cadena.” (Kalinak,2010:9)

El sonido en sí es todo lo oímos los seres humanos y animales, resultado de los desplazamientos moleculares. Se transmite en forma de ondas, y depende de las características del medio en el que se propaga.

Una característica muy importante del sonido es su naturaleza como movimiento armónico, que es un caso particular del movimiento periódico. Un movimiento armónico es el que describe ciclos idénticos en tiempos iguales respetando amplitud y fuerza.

El sonido además de esta característica mencionada cuenta con cuatro más que son parte de este mismo, que son frecuencia, amplitud y timbre y por cada una se entiende que:

- 1. Frecuencia:** la frecuencia del sonido se mide en Hertz (Hz) y representa el número de ciclos de la onda por segundo. Las frecuencias más altas se perciben como sonidos más agudos, mientras que las frecuencias más bajas se perciben como sonidos más graves.
- 2. Amplitud:** la amplitud de una onda sonora se relaciona con la intensidad o volumen del sonido. Se mide en decibelios. Una mayor amplitud significa un sonido más fuerte.
- 3. Timbre:** el timbre es la cualidad del sonido que permite diferenciar entre dos fuentes sonoras que tienen la misma frecuencia y amplitud. Está determinado por la forma de la onda sonora y las armónicas presentes en el sonido.

Estas características son parte de lo que conforma el sonido y son mencionadas por el autor Kalinak K. en su libro "Film Music: A Very Short Introduction" del 2010.

El sonido en el cine tiene varias funciones cruciales que enriquecen la experiencia audiovisual y ayudan a contar la historia de manera más afectiva. Las principales funciones del sonido en el cine incluyen:

- 1. Ambientación:** el sonido ayuda a crear la atmósfera de una escena, situando al espectador en un lugar y tiempo específicos. Los sonidos ambientales, como el ruido de la ciudad, el canto de los pájaros o el murmullo de una multitud, hacen que la escena se sienta más realista y envolvente.
- 2. Narración:** los diálogos y la narración en off son esenciales para avanzar la trama y proporcionar información clave a los espectadores. Ayudan a desarrollar los personajes y a comunicar el subtexto de la historia.
- 3. Énfasis emocional:** la música y los efectos de sonido pueden intensificar las emociones que se quieren transmitir en una escena. Una música inquietante puede aumentar la tensión, mientras que una melodía alegre puede elevar el ánimo de los espectadores.

4. **Continuidad y transiciones:** el sonido puede ayudar a suavizar las transiciones entre escenas y mantener la continuidad en la narrativa. Los efectos de sonido, como el sonido de una puerta cerrándose o el ruido de fondo constante, ayudan a unir las diferentes tomas y escenas de manera coherente.
5. **Identificación de personajes y temas:** los motivos musicales específicos (leitmotiv) y los efectos de sonido asociados a ciertos personajes o temas pueden ayudar a los espectadores a identificarlos y comprender sus roles en la historia.

Elementos del sonido en el cine

¿Cómo se hace el sonido en el cine?

1. **Diálogo:** el diálogo es la parte hablada del sonido en el cine, y es fundamental para la narrativa. Puede ser capturado en el set durante el rodaje o añadido después en un estudio de grabación (doblaje).

2. **Música:** la banda sonora de una película puede ser original (compuesta específicamente para la película) o preexistente. La música se utiliza para establecer el tono emocional, realzar la narrativa y apoyar la ambientación.
3. **Efectos de Sonido (Foley):** los efectos de sonido son todos los sonidos no musicales que acompañan a una película. Estos pueden ser grabados en un estudio (Foley) o creados digitalmente. Incluyen ruidos cotidianos, como pasos, puertas cerrándose, y sonidos específicos para escenas de acción, como explosiones o disparos.
4. **Sonido ambiental:** los sonidos ambientales son los ruidos de fondo que se escuchan en una escena, como el murmullo de una cafetería, el tráfico en una ciudad, o el viento en un campo. Ayudan a situar al espectador en el contexto de la escena y hacerla más creíble.
5. **Diseño y sonido:** el diseño de sonido es la creación y manipulación de todos los elementos sonoros para lograr una experiencia auditiva cohesiva y efectiva. Involucra la grabación, edición y mezcla de todos los sonidos presentes en una película.
6. **ADR² (Automated Dialogue Replacement):** es el proceso de regrabación de diálogos después de la filmación. Esto se hace para mejorar la calidad del sonido o cambiar las líneas de diálogo.
7. **Mezcla de sonido:** la mezcla de sonido es el proceso final en la producción de audio para cine, donde todos los elementos de sonido (diálogo, música, efectos) se combinan y ajustan para crear una banda sonora equilibrada y coherente. Se asegura de que todos los elementos sonoros funcionen juntos y que los diálogos sean claramente audibles.

Ejemplos y aplicaciones

---

² Reemplazo de diálogo automatizado

- **Películas de suspenso/horror:** en las películas de suspenso y horror, el sonido es crucial para crear tensión y sorpresa. Los ruidos ambientales inquietantes, los efectos de sonido bruscos y la música escalofriante son esenciales para mantener a los espectadores en el borde de sus asientos.
- **Películas de acción:** en las películas de acción, los efectos de sonido realistas para explosiones, peleas y persecuciones de autos son fundamentales para crear una experiencia inmersiva. La música intensa y rítmica también ayuda a aumentar la adrenalina de las escenas.
- **Películas dramáticas:** en dramas, el sonido ambiental sutil y la música emocional pueden realzar las actuaciones de los actores y ayudar a comunicar las emociones internas de los personajes.

El sonido en el cine es una herramienta que, cuando se utiliza de manera efectiva, puede transformar experiencias de visualización y enriquecer la narrativa de la película.

El sonido en el doblaje

El sonido en el doblaje es fundamental y tiene una importancia significativa en varios aspectos:

Claridad y comprensión

- **Claridad del diálogo:** la calidad del sonido es esencial para asegurar que el diálogo doblado sea claro y comprensible. Una buena grabación y mezcla de sonido garantizan que los espectadores puedan entender cada palabra sin esfuerzo.
- **Sincronización labial:** la precisión en la sincronización del diálogo con los movimientos labiales de los personajes es crucial. El sonido debe estar perfectamente alineado para mantener la ilusión de que los personajes realmente están hablando el idioma doblado.

Inmersión y realismo

- Consistencia de la ambientación: el sonido doblado debe integrarse perfectamente con los efectos sonoros y la música original de la película o serie. Esto incluye el manejo de la reverberación y los efectos ambientales que hacen que el diálogo se sienta natural dentro del contexto visual.
- Creación de una experiencia cohesiva: el sonido en el doblaje contribuye a crear una experiencia audiovisual cohesiva. Si el sonido del diálogo no se ajusta al resto de la banda sonora, puede romper la inmersión del espectador.

Emoción y expresión

- Transmisión de emociones: la actuación vocal en el doblaje debe capturar y transmitir las emociones del personaje original. La calidad del sonido permite que las sutilezas y matices en la voz del actor de doblaje se perciban claramente, enriqueciendo la interpretación.
- Impacto dramático: los cambios en el tono, volumen y ritmo de la voz son cruciales para el impacto dramático. Una buena mezcla de sonido asegura que estos elementos sean efectivos y que la actuación vocal resuene con el público.

Calidad y profesionalismo

- Estándar y profesionalismo: un buen sonido en el doblaje refleja el nivel de profesionalismo de la producción. La inversión de una buena calidad de sonido demuestra el compromiso con la entrega de un producto de alta calidad.
- Percepción del producto: la calidad del sonido influye en la percepción general del doblaje. Un sonido pobre puede dar la impresión de que el doblaje es amateur o de baja calidad, afectando negativamente la recepción del contenido.

Adaptación cultural

- Ajustes culturales: el doblaje no solo traduce palabras, sino que también adapta referencias culturales, humor y contextos para que sean comprensibles y relevantes para la audiencia local. El sonido juega un papel crucial en este proceso al asegurarse de que estas adaptaciones se presenten de manera fluida y natural.
- Coherencia en el tono y estilo: el doblaje debe mantener el tomo y el estilo de la producción original. La calidad del sonido ayuda a preservar la intención artística y estilística de la obra original.

La importancia del sonido en el doblaje ayuda desde una mejor claridad y comprensión, hasta la transmisión de emociones y la accesibilidad, el sonido es fundamental para crear una experiencia de visualización que sea fiel al original y atractiva para las audiencias en otros idiomas. La inversión en una buena calidad de sonido en el doblaje es esencial para asegurar que la producción doblada alcance su máximo potencial y sea bien recibida por el público.

1.3.1 Música

La música es una forma de arte que combina sonidos y silencios de manera organizada en el tiempo. Se puede definir por varios elementos, incluyendo la melodía, la armonía, el ritmo y el timbre. La música es una expresión cultural y emocional que ha sido parte de la humanidad desde tiempos inmemorables.

Características de la música

La música en el cine mudo.

- **Melodía:** es la sucesión de notas musicales que se perciben como una sola entidad. Es la parte de la música que más fácilmente se recuerda y canta.
- **Armonía:** la combinación de notas que se tocan simultáneamente para producir acordes y progresiones que acompañan a la melodía.
- **Ritmo:** el patrón de duración y acentuación de los sonidos en el tiempo. Es lo que da a la música su sentido de movimiento.
- **Timbre:** también conocido como “color” del sonido, es la calidad que distingue a un instrumento de una voz de otro, incluso si están tocando la misma nota.
- **Dinámica:** las variaciones de volumen dentro de una pieza musical, que pueden crear contrastes emocionales.
- **Textura:** la manera en que las distintas voces o instrumentos se combinan en una composición, pudiendo ser monofónica, polifónica, monofónica o estereofónica.

- **Forma:** la estructura o el diseño de una pieza musical, como sonata, sinfonía, canción, entre otros.

La música tiene un impacto significativo en el cine, como es el ejemplo de:

- **Establecimiento del tono y atmósfera:** la música puede definir la atmósfera de una escena, ya sea de tensión, romance, tristeza o alegría.
- **Refuerzo emocional:** ayuda a intensificar las emociones que los personajes y las escenas transmiten al espectador.
- **Continuidad y fluidez:** proporciona una transición suave entre escenas, ayudando a mantener la coherencia narrativa.
- **Identificación de personajes y temas:** temas musicales específicos pueden asociarse con ciertos personajes, lugares o ideas, creando leitmotifs que ayudan a la audiencia a seguir la narrativa.
- **Ritmo y pacing³:** la música puede influir en el ritmo de una película, acelerando o ralentizando la percepción del tiempo.
- **Subtexto:** la música puede influir en el ritmo de una película, acelerando o ralentizando la percepción del tiempo.
- **Creación de memoria:** las melodías pegajosas o emotivas pueden quedarse en la memoria del espectador, haciendo la película más memorable.

La música es un componente esencial del cine, capaz de transformar escenas y profundizar la experiencia emocional de los espectadores. En el contexto del doblaje, la música juega un papel crucial para mantener la coherencia y la integridad emocional de la obra original. La sincronización adecuada y el respeto por los elementos musicales son fundamentales para asegurar que la versión doblada sea tan efectiva y conmovedora como la original.

---

³ Marcar el ritmo

1.3.2 La voz

La voz es el sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales en la laringe cuando el aire pasa a través de ellas. Es un medio principal de comunicación humana y puede variar en tono, volumen y timbre, entre otros atributos. La voz no solo transmite palabras, sino también emociones y matices que enriquecen la comunicación.

Características de la voz

- **Timbre:** la calidad distintiva de una voz que permite diferenciarla de otras. Está influenciado por la fisiología de las cuerdas vocales y el tracto vocal.
- **Tono (Pitch⁴):** la percepción de la altura del sonido, que depende de la frecuencia de las vibraciones de las cuerdas vocales. Puede ser alto o bajo.
- **Volumen (Loudness⁵):** la intensidad del sonido vocal. Puede variar desde un susurro hasta un grito.
- **Velocidad (Rate⁶):** la rapidez con la que se habla. Un ritmo rápido puede expresar urgencia, mientras que un lento puede indicar relajación o solemnidad.
- **Prosodia:** la melodía y el ritmo del habla, que incluyen el énfasis en ciertas palabras, la entonación y el ritmo.
- **Articulación:** la claridad con la que se pronuncian las palabras. Una buena articulación es crucial para que el discurso sea comprensible.
- **Resonancia:** la amplificación y la calidad del sonido vocal que se produce en las cavidades de resonancia del cuerpo (como la boca, la nariz y la garganta).

---

⁴ Paso

⁵ Volumen

⁶ Número de veces que su sonido se mide por segundo

Impacto de la voz en el cine:

- **Caracterización:** la voz de un actor puede definir y enriquecer a un personaje, proporcionando información sobre su personalidad, estado emocional y antecedentes.
- **Emoción:** la voz transmite emociones de manera muy efectiva. La entonación, el volumen y el ritmo pueden expresar miedo, alegría, tristeza, enojo, etc.
- **Narrativa:** las voces en off y los diálogos son esenciales para avanzar en la historia y proporcionar contexto y exposición.
- **Ambiente y tono:** la voz puede contribuir a establecer el tono de una escena, ya sea dramático, cómico, romántico o de suspenso.
- **Autenticidad y realismo:** las voces realistas y bien interpretadas hacen que los personajes sean más creíbles y que la narrativa sea más inmersiva.

Importancia de la voz en el doblaje:

- **Coherencia emocional:** el actor de doblaje debe captar y reproducir las emociones del actor original para mantener la integridad emocional de la escena.
- **Adaptación cultural:** la voz doblada debe ser ajustada para que las expresiones, el humor y los matices culturales sean comprensibles y relevantes para la audiencia local.
- **Caracterización y personalidad:** la voz del actor de doblaje debe reflejar las características y la personalidad del personaje tal como fue concebido originalmente.
- **Inmersión y realismo:** una buena actuación de doblaje asegura que la audiencia se sumerja en la historia sin notar la barrera del idioma.

La voz es un elemento vital en el cine que contribuye significativamente a la caracterización, la emoción y la narrativa. En el doblaje, la voz es crucial para mantener la integridad de la obra original y asegura que la versión doblada sea tan efectiva y envolvente como la original. La sincronización, la adaptación cultural y la capacidad de transmitir emociones son aspectos clave que los actores de doblaje deben dominar para lograr una actuación exitosa.

Narrador y horizonte de expectativas.

El doblaje desempeña un papel crucial en la accesibilidad y recepción de películas en diversas culturas y lenguajes. Preservar la integridad del lenguaje cinematográfico original es esencial para que la audiencia experimente la obra como fue concebida por sus creadores.

En el contexto del doblaje, resulta fundamental comprender la integración de estos elementos y su adaptación para preservar la integridad y la efectividad de la obra original en diferentes idiomas, tales como:

- **Fidelidad emocional y cultural:** el doblaje debe conservar las emociones y el contexto cultural del diálogo original mediante una traducción cuidadosa y una actuación de voz respetuosa.

- **Sincronización labial:** uno de los mayores desafíos del doblaje, donde la precisión con los movimientos labiales de los actores en pantalla es crucial para mantener la inmersión del espectador.
- **Calidad de sonido:** la mezcla del sonido doblado con la banda sonora original debe ser impecable para preservar la claridad del diálogo y la calidad de la experiencia auditiva.
- **Coherencia narrativa:** el doblaje debe asegurar que todos los elementos del lenguaje cinematográfico encajen perfectamente, respetando el ritmo, la entonación y las pausas del original.

En síntesis, el doblaje no es meramente una traducción del diálogo, sino una recreación completa que conserva la esencia del lenguaje cinematográfico original. La calidad del doblaje puede influir significativamente en la percepción y disfrute de una película por parte de una audiencia no nativa.

CAPÍTULO 2. HISTORIA DEL DOBLAJE EN MÉXICO

Orígenes y desarrollo

El cine durante sus inicios era totalmente mudo. Sus historias eran contadas a través de imágenes en movimiento, siendo acompañadas ya sea por música totalmente en vivo o por efectos sonoros. La llegada del cine sonoro fue a finales de la década de 1920, siendo *El Cantante de Jazz* (Crosland, 1927) la película que abrió una nueva era en la narración cinematográfica. Sin embargo, este avance presentó también un gran desafío.

Durante los primeros años del cine sonoro, la solución que se encontró fue grabar múltiples versiones de la misma película en idiomas diferentes, utilizando distintos actores que hablaban los idiomas. Dicho método, conocido como “versiones múltiples”, fue usado por estudios famosos como Universal Studios y por Paramount. Claro que este proceso era laborioso y de alto costo, lo que indujo a la indagación de métodos más efectivos.

Orígenes del doblaje, fotografía de primeras pruebas de voz en películas extranjeras.

El doblaje había iniciado como una opción más accesible. De hecho, los primeros intentos no fueron tan avanzados y hacía falta una mejor sincronización entre los audios y el movimiento de labios de los actores. A pesar de ello, logró plasmar un paso crucial hacia la creación de una técnica que pudiera permitir adecuar a diferentes idiomas una película sin tener que realizarla en su totalidad.

En la década de 1930, el doblaje se fue perfeccionando con el tiempo. Los grandes estudios cinematográficos en Hollywood como lo son MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) y la 20th Century Fox, iniciaron desarrollando departamentos de doblaje para producciones internacionales. La técnica de sincronización labial, la cual equivale a los movimientos de la boca del actor original y los audios doblados, fue un gran objeto clave, los ingenieros encargados del sonido y los directores de doblaje mejoraron estas técnicas, el doblaje ya era más creíble y era aceptado por el público.

En México, el doblaje se desarrolló en los años de 1930 y 1940, coincidiendo con el crecimiento del cine sonoro en gran parte del mundo. El querer adaptar películas extranjeras para el mercado de habla hispana, se hizo evidente con el apogeo de Hollywood, quienes producían grandes cantidades de películas que llegaban a varias partes del mundo, claro incluyendo a México.

En un inicio, México como otros países, probó con la antes mencionada creación de “versiones múltiples” de filmes, en las que grababan escenas de actores que podían hablar distintos idiomas: español, francés, italiano, entre otros. Sin embargo, aquel método era ineficiente y caro. Fue entonces que el doblaje comenzó a ser visto como una medida más accesible y económica para la adaptación de películas extranjeras.

2.1 Contexto histórico

A finales de los años de 1920 y comienzos de los años de 1930, la industria cinematográfica vivió cambios drásticos con la llegada del cine sonoro. Tal avance tecnológico presentó nuevos retos para la distribución de filmes en mercados internacionales, ya que películas en su idioma original no eran captadas por audiencias que hablaban otros idiomas. Frente a esta situación, el doblaje apareció como un remedio para tomar películas extranjeras para los públicos locales.

En México, la industria del doblaje comenzó a desarrollarse durante la llamada “Época de Oro del Cine Mexicano” (aproximadamente de 1936 a 1959). Con el incremento de la producción cinematográfica y requerir adaptar películas de origen extranjero para el mercado mexicano y latino, el doblaje ganó relevancia. Con esto surgió el primer estudio de doblaje en México.

La Metro-Goldwyn.Mayer (MGM), considerado uno de los estudios de cine más influyentes de Hollywood, tuvo influencia en la industria cinematográfica y del doblaje en México, en especial durante la primera mitad del siglo XX.

2.2 La inauguración de la Metro-Goldwyn.Mayer, primer estudio de doblaje en México

La MGM, fundada en el año de 1924 en Estados Unidos, se consolidó como uno de los estudios más importantes de Hollywood. Fue durante las décadas de 1920 y 1930 que Hollywood buscó extenderse a nivel global, distribuyendo películas en diferentes mercados a nivel internacional. Con esta situación, Latinoamérica se mostró como mercado clave, siendo México uno de los principales centros debido a su ubicación geográfica, su población y su crecimiento en la industria cinematográfica.

Cuando el cine sonoro llegó a eso de los años de 1920, surgieron nuevos desafíos, la barrera del idioma. Para seguir con la distribución de películas en mercados

hispanohablantes, fue necesario adaptar el idioma a los públicos que hablaban el idioma. Así fue como la MGM, como otros estudios, hizo que las producciones pudieran hacer que las audiencias que no hablaban inglés tuvieran un mejor acceso.

A finales de 1930, la Metro-Goldwyn.Mayer, estableció un estudio de doblaje en la Ciudad de México. Fue uno de los primeros estudios de mayor importancia en el país, y que dio un importante paso para la industria del cine mexicano. La razón por la que se decidió realizar las grabaciones en el centro del país fue porque su acento mexicano era considerado neutro y fácil de comprender para el público de América Latina.

Los primeros actores de doblaje de México en los estudios MGM - Nueva York 1944.

El estudio comenzó a adaptar grandes producciones, las películas estadounidenses de la Metro-Goldwyn.Mayer fueron dobladas al español, lo que permitía que el público pudiera disfrutar de los filmes de Hollywood en su propio idioma. Esto ayudó

tanto a mantener a la MGM en los mercados internacionales como a establecer la industria del doblaje en México.

Con el tiempo, la industria del doblaje siguió creciendo y cambiando. Si bien, MGM fue de los primeros de muchos otros estudios, tanto de nivel nacional e internacional, estableció operaciones de doblaje en el país. Su inicial impacto fue pilar para la evolución del doblaje.

2.3 Los estudios CLASA: Pioneros en el doblaje en México

Aunque los estudios de la Metro-Goldwyn.Mayer fueron de los primeros en establecer el doblaje en México, uno de los estudios más significativos de la época Cinematográfica Latinoamericana S.A. (CLASA), fundado en el año de 1939. La CLASA es considerablemente reconocida como uno de los primeros e importantes estudios de doblaje en México.

Entrada principal de los Estudios CLASA 1940.

Estos estudios comenzaron a doblar al español películas extranjeras, esto para su distribución en México y otros países que hablaban español. Este estudio rápidamente ganó reconocimiento por la calidad de sus doblajes, conocidos por su buena sincronización labial, la interpretación de sus voces y su fidelidad al material original.

Su éxito ayudó a establecer mayor nivel para la industria del doblaje, y fue fundamental para su expansión como una industria accesible en México.

Ya establecidos los estudios CLASA, así como otros que fueron surgiendo, el doblaje que se realizaba en México experimentó un periodo de expansión durante las décadas de 1940 y 1950. En la Ciudad de México, los estudios se volvieron el foco del doblaje en español para América Latina, siendo operados de una manera más organizada, con mejores equipos que incluyen directores, traductores, gente encargada de adaptar los guiones, técnicos de sonido y, por supuesto, a actores de doblaje.

2.4 Los Estudios Churubusco

Los Estudios Churubusco, oficialmente conocidos como Estudios Churubusco Azteca, desde su fundación en 1945, en un convenio entre grupo Televisa y RKO (Radio-Keith-Orpheum), han sido el epicentro de la comunidad cinematográfica. Actualmente son los estudios más antiguos en Latinoamérica y una parte significativa de la historia del cine mexicano, teniendo producciones de películas icónicas durante la Época de Oro del Cine Mexicano.

Durante los años de 1950, se consolidaron como uno de los principales centros de producción cinematográfica en América Latina. La infraestructura de los estudios se continuó modernizando, permitiendo atraer a productores y directores mexicanos, así como también a producciones internacionales que buscaban emplear recursos técnicos y humanos disponibles en México.

Estudios Churubusco Azteca.

En los primeros meses de 1944 se inicia la construcción de los Estudios Churubusco encabezado por el empresario mexicano Emilio Azcárraga, en asociación con la compañía productora estadounidense (RKO) Radio Pictures.

En cuanto al doblaje, cuando el contrato de los actores que fueron llamados por la Metro-Goldwyn-Mayer para trabajar en Nueva York, la productora estadounidense pretendía continuar con el doblaje en México en los Estudios Churubusco hasta la prohibición del doblaje para el cine en 1948. Cabe mencionar que se realizaron ahí los doblajes originales de las películas de Disney Animation Studios de los años 50, dirigidas y adaptadas por Don Edmundo Santos, representante de Walt Disney en México.

2.5 Estudios Walt Disney en México

El primer departamento extranjero de la compañía The Walt Disney Studios en Burbank, California en Estados Unidos fue creado en el año de 1933, donde se realizó el primer doblaje de una producción de la compañía Disney, el cortometraje

de *Los tres cerditos* (Gillet, 1933). Este doblaje resultó ser muy peculiar, pues los personajes de uno de los cerditos y el lobo hablan en un castellano ibérico mientras que los demás personajes hablan en español/castellano, pero con un marcado acento francés. Posteriormente, se realizaron doblajes de varios cortos en los estudios de Disney de 1934 a 1940. Para el primer largometraje de la compañía, *Blanca Nieves y los siete enanos* (Hand, 1937), Disney hizo que se grabara en español para Latinoamérica en sus propios estudios en Burbank, bajo la supervisión del animador Jack Cutting, el director de casting y el profesor Stuart Buchanan.

Sin embargo, luego de su estreno, el conductor del programa "*El sartén y la cuchara*", el locutor y cantante Edmundo Santos hizo una crítica a la adaptación de las canciones, poco después fue llamado por Walt Disney para que realizara la adaptación musical de lo que sería su siguiente película.

Edmundo Santos Adán (1902-1977) director, traductor, adaptador, cantante y actor de doblaje.

Para los años de 1939 a 1943, Disney grabaría sus doblajes en Argentina, en los estudios Argentina Sono Film, su primera producción en estos estudios fue *Pinocho* (Sharpsteen, 1940). Películas como *Dumbo* (Sharpsteen, 1941) y *Bambi* (Hand, 1943), estarían encargadas por Santos, estos doblajes aun con su doblaje argentino llegarían a México. Santos establecería una sede del estudio de Disney en la Ciudad de México, donde escogería a actores y actrices mexicanos, así el español sería más neutro, con expresiones, términos y características de lo que se hablaba en México, la película de Pinocho fue la única que no pasó por un cambio en su doblaje, como sí ocurrió con Dumbo y con Bambi, razón por la cual aún la recordamos con se característico acento argentino.

Fotografía de Edmundo Santos en sus inicios como director en películas de Disney.

En ese mismo año, el locutor sería llamado por Disney nuevamente para dirigir los doblajes en español, empezando por *Saludos Amigos* (Ferguson, 1942). En esta película, en los créditos finales se leería "Asociado de la versión extranjera". Algunos

intérpretes que participaron eran actores y cantantes que trabajaban en el Million Dollar Theater, donde se representaban espectáculos mexicanos para la población hispana de Estados Unidos.

Ya en los años de 1950 y 1960, con doblaje hecho en México, Walt Disney distribuyó sus producciones en el mercado mexicano con películas como *Cenicienta* (Geronimi, 1950), *Peter Pan* (Luske, 1953) y *La Dama y el Vagabundo* (Jackson, 1955), siendo dobladas al español y distribuidas a los cines mexicanos. Empezando la década de 1960, el locutor Edmundo Santos fundaría la empresa Grabaciones y Doblajes S.A. (Estrellita), para convertirse en el estudio exclusivo de doblaje de películas y series de Disney, también se encargaría de prestar su voz a la mascota de Disney el ratón Mickey y del personaje de Goofy en los cortometrajes que estos protagonizaron.

Grabaciones y Doblajes Internacionales S.A "Estrellita".

Para 1964, la película de Blancanieves se volvería a estrenar, pero esta vez acomodándose a un nuevo sistema de sonido de la época, para esto se optó por

mandar a redoblar la película en todos los idiomas incluyendo el español. Este doblaje fue realizado en Estrellita bajo la dirección de Santos, y se convertiría en el doblaje oficial de la película hasta la fecha.

Amparo Garrido (1929) Actriz de doblaje, voz de Blancanieves en el redoblaje de 1964.

Durante el periodo de 1970 a 1990, el doblaje al español se convirtió en una parte importante para la compañía Disney. Muchos de los doblajes ayudaron a que las películas se volvieran reconocidas por las audiencias mexicanas, además de que muchas de las voces crearon conexiones emocionales entre el público. Un ejemplo de ello es el comediante German Valdés “Tin Tan”, quien fue convocado para el doblaje de la película *El libro de la selva* (Reitherman, 1967) debido a su amistad con Santos, haciendo el personaje de Baloo. También resaltaron el locutor Luis Manuel Pelayo (como Bagheera) y el director y guionista Alfonso Arau (como Kaa). Al tener carreras que resaltaban, serían conocidos como los primeros Startalents⁷ en colaborar para Disney, aunque el término aún no se habría establecido para esa época.

---

⁷ Término usado en la industria del doblaje que hace referencia a una persona ajena o exterior a la actuación de voz

German Valdez (1915-1973) Actor, cantante y comediante mexicano. Participó en el doblaje del Libro de la Selva (1967).

2.6 La época dorada del doblaje en México

En las décadas de 1960 y 1980, México logró consolidarse como el principal centro de doblaje para el mercado hispanohablante, sus producciones como películas y series de televisión eran dobladas en México antes de que se distribuyeran en América Latina.

Algunos de estos doblajes se volvieron icónicos y recordados durante este periodo, tales como:

- **Los Picapiedras (Hanna, 1960):** su doblaje fue popular durante esta época, muchas de sus frases se convirtieron en el lenguaje coloquial del público.
- **Series televisivas:** como *Los Locos Addams* (Addams, 1964) y *Mi Bella Genio* (Sheldon, 1965), tuvieron su éxito gracias a su doblaje y la calidad de este.

El doblaje jugó un papel importante en preservar la cultura y el idioma en México. Adaptando películas y programas de televisión y permitiendo que el público pudiera disfrutar de contenidos globales en su idioma. A partir de los años 90, con la llegada de la globalización y de nuevas tecnologías, la industria del doblaje en México enfrentó algunos desafíos, como la competencia de otros centros de doblaje de países como Argentina y Venezuela, así como el uso de los subtítulos en algunas regiones, esto presionando a la industria a mantener su calidad de manera eficiente.

Sin embargo, este periodo enfrentó problemas que lo llevaron a su declive. A inicios de los 2000, el doblaje en México sintió los efectos de la globalización y la digitalización. El mercado y la competencia de estudios de otros países, junto con los cambios tecnológicos, así como nuevos estilos de actuación, llevaron a una transformación que marcó el fin de esta época. Aunque la calidad del doblaje en México.

2.7 Doblaje en el cine mexicano

Doblar películas mexicanas al español, a pesar de ser menos común que el doblaje de contenido extranjero, ha sucedido en ciertas ocasiones. Este tipo de redoblaje se realiza por varias razones, como la adaptación en diferentes regiones hispanohablantes, restaurar el audio de las películas o querer modernizar versiones más antiguas.

Durante la Época de Oro del cine mexicano, algunos filmes tuvieron que ser redoblados al español después de su estreno. Esto se hizo ya que su calidad del sonido a veces era muy deficiente en sus versiones originales debido a las limitaciones tecnológicas de la época.

Cine de Oro Mexicano (1936-1956).

Ejemplo de esto tenemos a películas como *Nosotros los pobres* (Rodríguez, 1948), esta película fue redoblada al español latino para mejorar la calidad de su sonido. Esto permitió que pudiera volver a estrenarse en cines y en formatos de video con un audio más claro y moderno, esto manteniendo su relevancia cultural a lo largo de los años.

En algunas ocasiones, las películas mexicanas tuvieron que ser redobladas para ser emitidas en la televisión o para su distribución a otros países de habla hispana, donde los acentos y sus modismos pudieran ser diferentes. *El Santo contra las Mujeres Vampiro* (Corona, 1962) debido a su mala calidad de audio de sus versiones originales tuvo que ser redoblada, ajustando sus diálogos y acentos para una mejor accesibilidad. *El Chanfle* (Segoviano, 1979), fue originalmente estrenada al español con el acento y los modismos de México, esta película se redobló para que pudiera ser distribuida en otros países hispanohablantes, como Argentina y España. Esto ayudó a que los chistes que se contaban y las referencias culturales pudieran ser comprendidas por las audiencias fuera de México, aunque esto implicó que se perdiera el tono de la película y su humor original.

Las películas mexicanas también contaron con nuevos doblajes debido a los cambios en el elenco de voces, o también para adaptar el estilo de actuación a las nuevas generaciones del público. *La Leyenda de la Nahualá* (Arnaiz, 2007) si bien, su versión original en español fue bien recibida, en algunos reestrenos y en las versiones de DVD o para la televisión, esta película pasó por un nuevo doblaje para ajustar el estilo de actuación o para incluir a nuevos actores que fuesen más reconocidos, que pudiesen atraer a un público más amplio.

En la modernidad, algunas películas clásicas pasaron por un redoblaje como proyectos de remasterización de alta definición. Este proceso incluía la grabación de nuevos diálogos para sincronizarlos mejor, con nueva calidad de sonido e imagen. *María Candelaria* (Fernández, 1944) fue uno de estos proyectos, mejorando la calidad de su audio y asegurando que la película se pudiera disfrutar en formatos más modernos como Blu-ray y en servicios de streaming, esto para que nuevas generaciones pudieran disfrutar de este tipo de filmes.

El doblaje y redoblaje de películas mexicanas al español ha ocurrido en varias circunstancias a lo largo de la historia, esto con el objetivo de mejorar su calidad, adaptar las películas a diferentes audiencias o para modernizar las producciones clásicas y que estas sigan siendo relevantes. A pesar de ser algo poco común que lo que se hace en producciones extranjeras, el esfuerzo que se realiza ha ayudado a mantener viva la tradición cinematográfica mexicana y asegurar que las películas puedan ser disfrutadas por otras audiencias.

2.8 Las nuevas empresas de doblaje

En la última década, el creciente consumo de contenido audiovisual en plataformas de streaming como Netflix, Disney +, HBO, etc. Han fomentado la realización de nuevas empresas dedicadas al doblaje, así como expandir empresas que existen desde hace ya tiempo. Estas compañías han conseguido innovar el campo del

doblaje, adecuándose a las exigencias de los mercados, demandando doblajes con mejor calidad

Algunas de las nuevas empresas que se dedican al doblaje son:

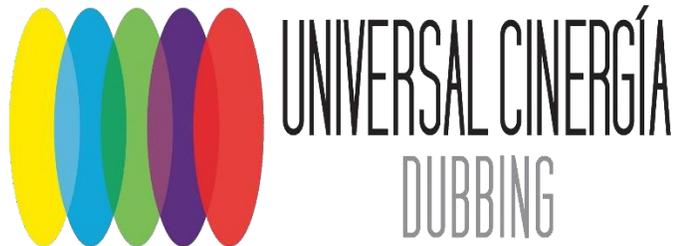
1. The Kitchen: Es una empresa estadounidense de doblaje y subtulado, cuyas

principales sedes se encuentran en Miami (Estados Unidos), Caracas (Venezuela) y Cuernavaca (México), además de sucursales en todo Europa. Fue fundada en el año 2000, inaugurada oficialmente en septiembre del mismo año. Es conocido por ser un estudio que no solo doblar material audiovisual al español latino neutro, sino también al inglés, portugués, francés, alemán, italiano y español ibérico. Se especializa en el

doblaje de contenido infantil y animación, se le considera un sector de alta demanda.

2. Universal Cinergia Dubbing: Con una sede en Miami, este estudio ha experimentado un crecimiento rápido desde que se fundó en 2012. Esta compañía se especializa en el doblaje para el mercado latinoamericano y se

ha expandido a Europa y Asia. Esta empresa ofrece también servicios de subtulado y postproducción, trabajando en principales plataformas de streaming y productoras internacionales.

3. Iyuno-SDI Group: Resultado de la unión de las empresas Iyuno Media Groups y SDI Media, esta empresa fundada en 2021 se convirtió en una de las más grandes compañías del mundo, ofreciendo

servicios de doblaje, subtítulo y de fácil accesibilidad para más de 80 idiomas. En mayo de 2024, como parte de su expansión global, se estaría inaugurando en México con una mayor capacidad de trabajo. Esta empresa se destaca por su inversión en tecnología, teniendo la ayuda de la inteligencia artificial para optimizar sus procesos de localización y doblaje, así como ofrecer servicios de alta calidad.

- 4. VSI México Group:** Fundada en 2020, es una empresa de doblaje que ha trabajado con varias plataformas de streaming como Netflix, Sony Pictures, Crunchyroll, etc. Proporcionando también servicios de traducción de diálogos, edición, mezcla, postproducción de audio y video y subtitulación. Se caracteriza por su contenido en múltiples idiomas, adaptándose a las necesidades y a los cambios del mercado.

La historia del doblaje en México es una historia de adaptación. Desde sus comienzos en la década de 1930, México creció para volverse de los principales proveedores de doblaje, conocido por ser de los mejores de habla hispana, esto por su calidad y el profesionalismo con el que trabajan sus producciones. A lo largo de los años, el doblaje desempeñó un papel importante en la forma que el público mexicano y latino consume y gusta del cine y de los programas de televisión, hasta la fecha continúa siendo un elemento trascendental de la cultura cinematográfica.

CAPÍTULO 3. EL DOBLAJE

Se denomina doblaje al procedimiento que se lleva a cabo para reemplazar la voz de un actor de televisión o de cine por una diferente, ya sea en su mismo idioma o en otro. La práctica es muy habitual como método de traducción.

Quienes aportan las nuevas voces son conocidos como actores de doblaje. Estos intérpretes deben sincronizar sus locuciones con las pronunciadas originalmente para que, cuando el actor en pantalla mueva la boca al hablar, se oiga el doblaje como si él estuviera expresando dicho parlamento.

Fotografía de cómo se realiza el doblaje dentro de una cabina actual.

En ocasiones, el doblaje no se lleva a cabo para traducir el idioma original. Cuando un personaje debe interpretar un tema musical, por ejemplo, es posible recurrir a un cantante para doblar solo esa parte de la historia si el actor no tiene la habilidad suficiente o si su voz no es adecuada para la pieza.

El doblaje trasciende los límites de la técnica en sí misma y de los ámbitos en los cuales se aplica. Dada la importancia de la ficción en el desarrollo de nuestra especie como recurso para ejercitar nuestra imaginación y ampliar nuestros

horizontes, el modo en el cual nos llega el cine y la televisión es determinante para nuestro crecimiento.

Mientras que en algunos países la mayoría de las personas rechaza el doblaje en pos de las voces originales de las películas y las series de televisión, en otros constituye la forma normal en la que se consumen. Esta diferencia es crucial en la relación que cada persona tiene con dichas creaciones y con el mundo en general.

Cuando son filmadas o se graban imágenes con sonido en locaciones exteriores para una producción cinematográfica o televisiva, existen varios problemas. La imagen filmada se enfrenta a los cambios de la luz solar durante el día; el sonido, por su parte, a los distintos ruidos del exterior, así como a los soplos del viento al estrellarse en los micrófonos. Para limpiar la grabación original de ruidos y sonidos parásitos, se acostumbra a grabar nuevamente -dentro del medio acústico controlado de una sala de grabación profesional- las voces de los mismos actores que están en la imagen.

A esto se le llama reposición de diálogos o post⁸ sincronización. Pero, cuando son otros los actores que suplen las voces de las figuras originales de la producción se convierten en dobles de esas voces originales, y al trabajo de esos actores -casi siempre anónimos-, se le llama doblaje de voz. La diferencia casi inexistente entre la reposición de diálogos y el, doblaje, es muy sutil y a veces irreconocible, ya que sólo se cataloga como una o como otro por el dato, no siempre mencionado, de saber la imagen de quién se está doblando, si la de sí mismo o la de otro.

De esta forma podemos comprender que el doblaje es el “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 loop⁹, para que el mismo actor de la imagen u otro especializado diga su parlamento,

---

⁸ Después de.

⁹ Algo que puede ser repetida de forma infinita.

ya sea para perfeccionar el sonido original grabado durante la filmación o para cambiar el idioma original de la película.” (Cardero,2020:59)

Aunque a su vez el doblaje lo podemos entender cómo esa “acción y efecto de doblar y, en términos de la cinematografía sonora, la palabra doblar como sustituir el diálogo original de una película por una nueva banda sonora con la traducción del mismo, de tal modo que el nuevo diálogo resulte perfectamente adaptado en tiempo y mímica fonética al primitivo.” (Najar,2008:15)

El doblaje como se planteó con anterioridad consiste en sustituir la lengua original de una película o un video por otra lengua grabando la voz de un actor especializado por encima de la del actor original. Existen varios tipos de doblaje:

- **El doblaje con sincronización labial:** es el proceso donde se ajustan los diálogos doblados para coincidir lo más preciso posible con los movimientos de los personajes en pantalla, es el más común para los largometrajes en España.
- **La voz en off:** es el doblaje de un narrador o hablante fuera de pantalla.
- **El voice over:** consiste en duplicar la voz del hablante manteniendo en segundo plano el sonido de la voz original frecuente en los programas de televisión y documentales.

Por otro lado, el subtulado consiste en traducir o transcribir de forma resumida lo que se está viendo en pantalla, mostrándolo generalmente en la parte inferior de la pantalla.

Tanto el doblaje como el subtulado permiten llegar a un público más amplio y no limitarse a los hablantes de la lengua original del video, es decir: facilitan su difusión internacional.

La ventaja principal del doblaje es la fluidez de visionado para el espectador. A diferencia de los subtítulos, el espectador no necesita concentrarse en la lectura de un texto en la parte inferior de la pantalla.

3.1 Voz en off

La voz en off es una técnica narrativa que consiste en la incorporación de una voz que no pertenece a los personajes en pantalla, que narra o comenta la acción que está sucediendo.

Esta voz puede ser grabada previamente y añadida durante la edificación del material, o puede ser grabada en vivo mientras se está grabando el material visual.

Sirve para proporcionar información adicional, establecer el tono o estado de ánimo de la historia, o dar contexto a la audiencia.

Lleva décadas usándose en el teatro, la televisión, el cine y medios audiovisuales.

La voz en off puede ser utilizada de diferentes maneras:

- **Como herramienta:** para contar la historia principal, como en el caso de algunas películas, en la que la voz en off del personaje principal es utilizada para narrar la historia.
- **Para proporcionar información adicional:** como es series de televisión, donde los protagonistas hablan de sus pensamientos y sentimientos, que busca dar a los espectadores una idea de su punto de vista personal sobre lo que está sucediendo en la pantalla, creando así una sensación de intimidad y conexión emocional entre la audiencia y el personaje. También es utilizada para proporcionar información sin interrumpir la acción en la pantalla.

3.2 Voz Over

La voz over es la que permanece siempre fuera de pantalla, además de no compartir el tiempo o el espacio de los personajes. Es decir, son los enunciados que vehiculan la acción de la película, emitidos por un narrador invisible, que se encuentra en un

espacio y tiempo diferente al que vemos en pantalla. No obstante, el narrador puede ser un personaje de la película que recuerda los hechos acontecidos (no comparte el tiempo y el espacio).

El término *voice-over* (también conocido como voz superpuesta o sobre voz) se refiere a una técnica de producción donde una voz que no es del enunciatario es difundida en vivo o pregrabada en radio, televisión, cine, teatro o presentación. El *voice-over* puede ser hablado por alguien que aparece en pantalla en otros segmentos o puede ser interpretado por un actor de voz especialista. El *voice-over* es también referido como *off-camera commentary* (comentario fuera de cámara). Aunque en la actualidad, sobre todo en Latinoamérica, se le llama y conoce como *voice over* a aquellos locutores que por su excelente voz y profesionalismo han alcanzado un nivel muy elevado en la grabación de comerciales para radio y televisión, (solo voz), esto es conocido en inglés como *voice talent*.¹⁰

Podemos decir que el uso original, o la intención del *voice over* era darle mayor credibilidad y dramatismo a una producción audiovisual. Por lo general se empezó a usar en documentales o programas de televisión donde aparecía una persona hablando acerca de alguna experiencia personal u opinión. A los pocos segundos de iniciar su testimonio el volumen de su voz era disminuido para dar paso a la voz superpuesta de un actor en el idioma local a manera de doblaje, pero sin hacer necesariamente la sincronización de labios y sin eliminar completamente la voz del personaje original.

Recurso auxiliar para un personaje

La forma más común es el *voice over* para un personaje animado.

Otra forma de apoyo en la pantalla grande es cuando las intenciones de un personaje no son muy claras o se requiere de una explicación rápida. Por ejemplo, se pueden escuchar los “pensamientos” de un personaje mientras conduce un

---

¹⁰ Talento de Voz

automóvil. Este recurso le brinda agilidad a un largometraje evitando así la filmación de escenas adicionales o innecesarias.

Como recurso descriptivo

Canales de cable como Discovery Channel, History Channel, etc., basan la mayor parte de su contenido en documentales de diversa índole donde el voice over es esencial. Muchos expertos pronosticaban el fracaso de dichas producciones, sin embargo, estas empresas han sabido crear contenidos interesantes y educativos presentados de una forma entretenida.

Otra área donde el voice over es indispensable es en los noticieros. Las cápsulas que se producen e intercalan como los comentarios del conductor principal, nos muestran diversas imágenes de acontecimientos mientras el reportero cuenta la historia por medio del voice over.

3.3 Sincronización labial

La sincronización labial es la herramienta más utilizada para las producciones de video y audio, también utilizada para la producción de películas. Consiste en hacer coincidir los movimientos y acciones de los labios de una persona con el sonido que se supone que debe emitir. Esto hace posible que el espectador crea que esa persona en el video está realmente haciendo esas voces en ese momento, mientras que originalmente, el video viene en un idioma diferente.

En la animación el término más simple para la sincronización de labios se puede denominar el proceso y la forma en que el sonido se sincroniza con los personajes. Es esto lo que da vida a los personajes y los hace parecer parlantes. El proceso de sincronización de labios en animación incluye los diálogos que se dividen en sílabas fonéticas para después acceder a los marcos necesarios para las sílabas.

Las animaciones son imágenes en movimiento y parlantes y la vivacidad proviene de los diálogos que hablan. Por lo tanto, para que estas conversaciones parezcan reales, es muy importante una sincronización de labios perfecta.

3.4 Postproducción de sonido entorno a un producto audiovisual

La postproducción de sonido es el conjunto de procesos que se realizan luego de una grabación de audio, preparando el sonido de un producto audiovisual antes de que se distribuya. Este proceso contiene la edición, diseño y mezcla de sonido, creación de efectos sonoros, música, corrección de sonido, así como doblaje.

Las fases para la producción de sonido incluyen:

- 1. La edición de sonido:** los primeros pasos para la postproducción de sonido es el reorganizar y limpiar las pistas de audio. Esto involucra la eliminación de ruidos, ajuste de volumen y la sincronización del audio con la imagen. Ya una vez con los audios grabados, estos se editan para ser más claros y que concuerden con la imagen del video. A veces, cuando la calidad del sonido no es buena, se realiza un “ADR” (Automated Dialogue Replacement), donde actores regraban sus diálogos en un estudio de sonido.
- 2. El diseño del sonido:** esto implica en la creación y adición de efectos sonoros que no lograron capturar durante los rodajes. Estos pueden variar desde los sonidos ambientales hasta los efectos que realizan la acción en la pantalla. Un tipo de diseño de sonido es el llamado “Foley¹¹”, el cual ayuda a la recreación de sonidos cotidianos (pasos, golpes, crujidos, etc.). Aquellos que realizan esto, les agrega realismo a las escenas.
- 3. Mezcla de sonido:** durante la mezcla, las diferentes pistas de sonido (diálogo, efectos sonoros, música) se combinan y se ajustan en niveles que sean

---

¹¹ Efectos de sonido creados para una película.

adecuados. Su objetivo es lograr un equilibrio en el que los diálogos sean claros y que puedan comprenderse fácilmente.

4. Música: está ya sea original o con licencia, tiene un parte importante en la atmósfera del producto audiovisual. Pues se compone y se graba teniendo en cuenta los tiempos y el ritmo de la edición para el audiovisual. La música se edita para integrarse con el resto de los sonidos.

5. Doblaje: algunas veces, los diálogos que se grabaron durante la producción de un rodaje no llegan a tener la mejor calidad debido a los ruidos que hay de fondo, problemas técnicos o el ajuste de una interpretación. En estos casos, los actores tienen que regrabar sus líneas.

La postproducción de sonido es un proceso fundamental para la creación de productos audiovisuales. Pues pasa por un proceso de edición, mezcla y masterización para que el sonido se convierta en un elemento que complemente la narrativa visual, así creando una mejor experiencia audiovisual para el espectador.

CAPÍTULO 4. ESTUDIO DE CASO: EL DOBLAJE EN MÉXICO

Se realiza un estudio de caso para indagar el estado actual y las problemáticas de la industria del doblaje en México, así como su posible futuro para ello se realizó por medio de un estudio cualitativo a través de entrevistas semiestructuradas a participantes del doblaje que en este caso serán los actores, por ser ellos los que, con su voz, el doblaje se hace presente en cualquier producto audiovisual.

La selección de los actores para aplicarles las encuestas se realizó con base en que cada uno de ellos se encuentran activos actualmente y que además son reconocidos por sus múltiples participaciones en el doblaje de voz dentro de la industria, ellos son: **Patricia Hannidez**, quien lleva más de 30 años; **Adriana Loza**, quien trabaja como actriz de doblaje independiente; **Yoav Zarte** quien tiene más de 6 años y **Ado Darkian**, con una carrera de más de 8 años.

Para la realización de las entrevistas se hizo por medio de un proceso estructurado por la presentación de:

- 1.- Investigación del perfil laboral de los entrevistados.
- 2.- Entrevista individual, misma que fue videograbada.
- 3.- Análisis de las respuestas que permitan establecer el presente y futuro del doblaje en México desde su perspectiva.
- 4.- Finalmente se integrarán las 4 respuestas de los actores, ofreciendo el panorama general del doblaje y sus próximos desafíos.

Las preguntas fueron:

1. ¿Qué es para ti el doblaje?
2. ¿Cómo te integras a la industria del doblaje?
3. ¿Hace cuánto estás en la industria del doblaje?
4. ¿Qué cambios has visto en la industria desde que entraste hasta el día de hoy?

5. ¿Cuáles han sido los retos que has tenido?
6. ¿Crees que el doblaje mexicano sea un referente para la industria del cine?
7. ¿Qué cambios o desafíos crees que vengan a futuro para el doblaje?

Comentarios extra u opiniones.

4.1 Análisis de las entrevistas

La industria del doblaje se encuentra en un momento de cambio marcado por transformaciones tecnológicas y desafíos culturales. El siguiente compendio muestra las respuestas obtenidas de la aplicación de las entrevistas a actores de doblaje, esto nos ayudó a enfocar y dar respuesta en la investigación a cómo se encuentra actualmente la industria del doblaje, así como su posible futuro ante los desafíos que enfrenta ante la digitalización y la llegada de inteligencias artificiales que pueden asemejar o en muchos casos imitar las voces originales.

Ana Patricia Hannidez Fonseca (directora/Actriz)

Patricia Hannidez es una actriz y directora mexicana de doblaje. Es conocida por haber doblado a Delia Ketchum, la mamá de Ash en Pokémon, ¡la 2ª voz de Mai Valentine en Yu-Gi-Oh!, la 1ª voz de Alexis Rhodes en Yu-Gi-Oh! GX, Saori Kido/Athena en Los Caballeros del Zodiaco: La saga de Hades (en el doblaje de TV) y a la actriz Tina Fey en varias de sus películas. Se inició en el doblaje en 1992 gracias a Carlos Íñigo, en la empresa Audiomaster 3000.

Personajes Patricia Hannidez.

Patricia Annidéz menciona:

- Las **condiciones** del doblaje **actualmente** son:
  - La rapidez con la que se hacen ahora las producciones los ingenieros me sorprende mucho, en estas nuevas generaciones. Los anteriores son digamos, para mí son perfeccionistas. Ahora con la tecnología eso se ha facilitado más.
  - Ahora con la tecnología, como actor puedes trabajar más a gusto más relajado, porque ya no tienes la presión de los demás compañeros dentro de la cabina, como grabábamos antes.
  - Antes era todo el libreto impreso, ahora ya no, ahora ya lo ponen en pantalla.
- Algunos de los **desafíos** que enfrenta el doblaje hoy en día son:
  - Definitivamente con la inteligencia artificial (IA), porque la IA y las aplicaciones se van desarrollando cada día más. Antes era de que, bueno, las intenciones no te las da, pero a veces vemos proyectos [...], ya ahí, entonces ese es el desafío que

tenemos es que haya un decreto en el que se nos proteja, para el uso de la IA en todos los sentidos, porque también en los profesionales de la voz obvio necesitamos que también se nos proteja [...].-con la IA que no estamos en contra debo decir, es algo que ya se venía que nos iba a ocupar y no nada más en doblaje sino en muchas otras profesiones vemos que cada vez más empresas la están utilizando para los personajes.

- Con la IA que no estamos en contra debo decir, es algo que ya se venía que nos iba a ocupar y no nada más en doblaje sino en muchas otras profesiones vemos que cada vez más empresas la están utilizando para los personajes.

Adriana Loza Barrera (Actriz/directora)

Adriana Loza es una actriz de doblaje mexicana, dentro del doblaje destaca como locutora comercial colaborando como voz institucional femenina y talentos de voz para diferentes marcas.

Personajes Adriana Loza.

Adriana Loza menciona:

- Las **condiciones** del doblaje **actualmente** son:

- La figura del estudio en casa, a mí me agarra prevenida la pandemia porque yo ya tenía mi estudio de grabación que te repito llevo cosas por mi cuenta de locución y narraciones, [...] No fue esperar mi prueba de voz, ver si servía mi conexión. A mí me toca en pandemia tener que cambiar de equipo. Claro, entonces, eso es algo que antes los estudios decían tienes que venir a grabar aquí. De hecho, ahorita cierto tipo de proyectos está regresando a eso porque tienes que tener el control del del material y lo entiendo porque sí grabar en ocho estudios diferentes se va a notar en el material y como te decía al principio, si el doblaje es un servicio, tenemos que pensar en el que lo va a escuchar. Así somos humanos y nosotros también tenemos nuestras necesidades, pero estamos trabajando para un público y creo que a veces él nos olvida que el producto lo va a consumir a alguien, no es nada más para que diga que sí.

- Otra cosa que ha cambiado, es la cantidad de estudios, yo creo que pregúntale a cualquiera hace diez, quince años, eran cinco. Hoy hay más, hasta hay actores de doblaje que le damos la figura como empresarial a nuestro estudio, [...] se han llevado proyectos aquí y ha venido gente a conectarse para proyectos. Entonces, si es un estudio, es un wisportroom bien hecho [...], pero todos los demás improvisando los estudios y para algunos ya se quedó el tener un estudio en casa del que intentas estar trabajando llevando otro tipo de proyectos.

- Algunos de los **desafíos** que enfrenta el doblaje hoy en día son:

- Otra cosa va a seguir funcionando [...] pero algo que es cierto es que las empresas trabajan a nivel global, ya cada vez hay menos empresas mexicanas y más sedes en México de empresas internacionales. Y lo que sucede cuando es un

programa que está doblado es que al final va a venir la empresa internacional, [...] y van a venir todos los idiomas y casi siempre el mexicano viene al final, porque lo que me explicaban es que el doblaje mexicano lo “paquetean” junto con los otros. [...] cierran el trato en doblaje, en ruso, o en inglés, o en estos idiomas, llamémosles de primeras potencias. Entonces ya para que te animes a contratarme y te regalo Latinoamérica.

- Hay quien decía que ya en cinco años esto dejaría de existir, [...] En Latinoamérica, siempre las tecnologías nos llegan desfasadas. Dicen que, en el futuro de la profesión, el nuevo perfil va a ser una persona con habilidades tanto de ingeniería como de escucha que va a poder estar editando los diálogos a través de una plataforma o algún tipo de aplicación y entonces pues tal cual no, vos de mujer, treintas y cuando va a ir adaptando contra gráfica si es que no se genera ya en automático.

- A mí ya me tocaron proyectos de locución que se me caen, entonces el cliente lo hizo, lo quiso hacer con inteligencia artificial [...] Por lo mismo hay cosas dobladas que ya están usando esta tecnología, o sea para clips, para videos, incluso ya hay doblajes que vienen de Argentina, y ya tienen el estilo del doblaje mexicano. Yo creo que sí puede menguar transformarse como dicen por la tecnología, pero no se nos olvide que esa tecnología la está usando algún humano.

Entonces, al final de cuentas, es como dicen, no uses aplicaciones de inteligencia artificial de imagen, porque te va a pasar lo mismo con las de la voz. Uno de los temores de los actores actualmente es el reemplazo de la voz con tecnología digital. Eso es algo que también en locución, me dijeron hace años: Aprovecha, disfruta tu vida de locutora, porque esto en veinte años probablemente ya no existirá.

Yoav Zárate Quezada (Actor)

Yoav Zárate nacido el 11 de noviembre de 1996, es un locutor comercial, actor de doblaje y teatro. Comenzó su carrera como actor a los 11 años, en agosto del 2008 en el cortometraje "La Cartera - Ma. Fernanda Soto Jordán". Asimismo, estudió la licenciatura en Planeación Territorial en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) unidad Xochimilco, para posteriormente estudiar la carrera de Artes escénicas en actuación en el Centro Capacitación Artística ANDA (CCA-ANDA).

Yoav Zárate

Yoav Zárate menciona:

- Las **condiciones** del doblaje **actualmente** son:
  - Todavía me tocaron scripts [...] me tocó el formato físico y la pluma, incluso todavía hay muchos estudios que trabajan con hojas y ahora me tocó la transición a lo digital a tener en nuestro monitor tanto la imagen como el script.

- Algunos de los **desafíos** que enfrenta el doblaje hoy en día son:

- Yo creo que, si se necesitara más preparación para los actores justo para que la IA no nos gane, puede afectar tonos, si he escuchado algunas cosillas por ahí, si se oye robotizado todavía pero como te digo si esto sigue creciendo al rato nos va a tocar y entonces sí necesitamos ese cambio que haya personas mejor preparadas que sean más conscientes de lo que están haciendo [...] Acuérdate de pandemia, todos encerrados de cualquier profesión ¿qué era lo que hacíamos mayormente?, veías series, veías películas entonces ¿qué hay ahí? Actores, diseñadores gráficos, ingenieros de sonido o sea hay todo un no solo lo que vemos en pantalla es un trabajo un medio de muchas personas [...].

- La IA es una herramienta que si bien podemos aprovecharla no hay que usarla cómo reemplazo. La preparación, las impresiones, ya se puede pulir totalmente porque lo hemos visto con muchísimo software. No creo que avancen. Necesitamos nuevas legislaciones, necesitamos nuevas normativas, para el uso de nuestras voces e imagen.

Christian Adolfo Rosas Vázquez (Actor)

Adolfo Rosas, mejor conocido como “Ado Darkian”, es un locutor y actor de doblaje mexicano, nacido el 27 de septiembre de 1987. Su interpretación nos permitirá ampliar la importancia de la industria en el medio cinematográfico mexicano, además de observar cómo los propios actores de esta industria enfrentan actualmente los retos, perspectivas y desafíos.

Personajes Ado Darkian.

Ado Darkian menciona:

- Las **condiciones** del doblaje **actualmente** son:
  - Con la pandemia [...] afortunadamente pudimos trabajar en línea, tuvimos que acomodar tiempos horarios para estar en casa, muchos tuvimos que invertir en equipo y ahorramos en nuevas tecnologías, y de repente hay muchos que se pueden hacer desde casa.

- Algunos de los **desafíos** que enfrenta el doblaje hoy en día son:

- Ahora con esto de la inteligencia artificial pues si hubo un caso, no sé si lo escuchaste de las series de una plataforma digital que hizo un doblaje con IA, [...] tumbaron el doblaje por supuesto y ahorita nada más esta subtitulada y creo que también lo van a retomar pero con actores reales y... hay también lo que te digo de los desacuerdos dentro de los del medio, compañeros productores dicen “hay es que es una herramienta, así como fue el Photoshop para los diseñadores, fue Excel para los contadores, fue...” ok, pero aquí estamos hablando y el título lo dice inteligencia artificial, las otras son herramientas o sea yo siento que no hay punto de comparación, si lo podemos utilizar a favor ¡claro! Pero siempre y cuando no sea para afectar a los humanos realmente estamos hablando de máquinas contra seres humanos, entonces si no se controla, si no se regula, si esto se sigue alimentando descontroladamente la IA al rato va a hacer todo, y no solo a nosotros de actores con voz, escritores, traductores, los mismos ingenieros de audio ósea solita mezcla que no sé, pero si está muy complicada la situación en cuanto a esto de las nuevas tecnologías.

- **Principales retos**

Entre los principales retos tecnológicos que enfrenta la industria del doblaje, se encuentra la creciente influencia de la IA y su impacto en los profesionales de la voz. Por ello es importante establecer regulaciones que protejan a estos artistas en un entorno donde la IA avanza rápidamente. Además, se discute la importancia de la formación de actores, resaltando que la competencia en el sector está aumentando debido a la proliferación de contenido, generado por plataformas de streaming. Los participantes enfatizan que, a pesar de la evolución tecnológica, la singularidad de las voces humanas y las experiencias individuales son elementos clave para la interpretación de personajes. Asimismo, se plantea que el futuro del doblaje requerirá profesionales con habilidades tanto técnicas como creativas, capaces de adaptarse ante un panorama en constante transformación.

El doblaje en México, aunque sigue siendo un referente a nivel mundial, hoy en día enfrenta desafíos cruciales que podrían llegar a transformar a la industria. Las entrevistas anteriores resaltan la autenticidad y la creatividad que caracteriza a la profesión en cuestión. Además, los actores enfrentan una alta competitividad y la necesidad de una constante actualización para que no llegaran a ser superados por la tecnología. El trabajo remoto y el crecimiento de estudios caseros, acelerados por la pandemia, generó problemas de calidad en las producciones. La globalización también plantea retos, ya que México debe competir con otros mercados emergentes que ofrecen costos más bajos. El futuro del doblaje dependerá de cómo se enfrenten estos retos, asegurando que la tecnología complemente y no se reemplace el talento humano.

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES

El doblaje que se realiza en México no solo es un proceso que se basa en la traducción de diálogos de un idioma a otro; este es un arte que ha forjado la manera en que la gente de todo el mundo pueda experimentar la manera de ver el cine y la televisión. A lo largo de los años México logró construir una notoriedad siendo uno de los países centrales del doblaje, no solo en América Latina, sino a nivel mundial.

La importancia de esto se puede ver en la accesibilidad cultural, pues, el doblaje se ha empeñado en hacer accesible al público de habla hispana producciones cinematográficas y televisivas de gran parte del mundo. El doblaje en el cine mexicano ha sido una parte integral de la industria cinematográfica del país durante décadas.

- México es un país multicultural y multilingüe, con una variedad de grupos étnicos y lingüísticos. El doblaje permite que las películas sean accesibles para una amplia gama de espectadores en México, incluidos aquellos que pueden no ser proficientes en español o que prefieren ver películas en su idioma materno. Esto promueve la inclusión y la diversidad en el público cinematográfico mexicano.

- El doblaje de películas extranjeras al español mexicano no solo beneficia a las producciones internacionales, sino que también apoya a la industria cinematográfica local. Las empresas y los estudios de grabación en México se benefician económicamente al proporcionar servicios de doblaje de alta calidad, lo que a su vez fortalece la infraestructura y el talento en la industria del entretenimiento del país.

- El doblaje bien hecho se esfuerza por preservar la autenticidad y la intención original de la película, incluidas las actuaciones de los actores y la dirección del director. Los estudios de doblaje mexicanos cuentan con profesionales capacitados que se esfuerzan por mantener la calidad y el estilo de las películas originales, lo que garantiza una experiencia de visualización coherente y fiel a la visión del cineasta.

- Para muchas personas en México y en otros lugares, el doblaje puede servir como una herramienta educativa para el aprendizaje de idiomas. Ver películas en su lengua materna, junto con la versión doblada en otro idioma, puede ayudar a

mejorar la comprensión auditiva y la familiaridad con un nuevo idioma. Esto es especialmente útil para los espectadores jóvenes que están en proceso de aprendizaje de un segundo idioma.

- La disponibilidad de servicios de doblaje de calidad en México puede atraer inversiones extranjeras en la producción de películas y series de televisión. Empresas internacionales pueden optar por filmar en México sabiendo que tienen acceso a servicios de doblaje confiables y competentes, lo que puede generar oportunidades económicas y empleo en la industria del entretenimiento del país.

- En México, el doblaje en el cine extranjero ha sido una práctica arraigada desde hace décadas. Las empresas de doblaje mexicanas cuentan con actores de voz que se encargan de dar vida a los personajes de las películas extranjeras, adaptando sus interpretaciones al español de una manera fiel y creativa. Este proceso de doblaje es todo un arte, ya que se busca mantener la esencia y la emoción de las actuaciones originales, al mismo tiempo que se ajusta al lenguaje y la cultura mexicana. Gracias al trabajo de los actores de doblaje, las películas extranjeras son accesibles para un público más amplio en México, permitiendo que las masas disfruten de una gran variedad de producciones cinematográficas de todo el mundo.

Su impacto en los espectadores ha sido desde:

- 1.- La mayoría de las películas extranjeras que se proyectan en los cines mexicanos están dobladas al español. Esto incluye tanto a niños como adultos, quienes prefieren el doblaje para una experiencia de visualización más cómoda.

- 2.- Además del cine, las series de televisión y las plataformas de streaming también doblan gran parte de su contenido, haciendo que el doblaje sea una parte integral del entretenimiento diario de los mexicanos.

- 3.- El doblaje también juega un papel en la identidad cultural, ya que muchas frases y expresiones dobladas se vuelven parte del lenguaje cotidiano.

Antes el doblaje se consideraba algo secundario, y a menudo se hacía sin tener en cuenta la calidad del trabajo. Pero gracias al aumento de la demanda y la competencia en el mercado se ha convertido en una industria importante y altamente especializada. Los estudios de doblaje cuentan con equipos y tecnologías de última generación para garantizar la calidad del trabajo final.

Además, la demanda del público ha ido cambiando con los años. En la actualidad, los espectadores buscan un doblaje que se ajuste lo más posible a la voz original, tanto en la entonación como en la elección de palabras. Y esto no solo se aplica a las películas, sino también a las series de televisión y documentales.

El doblaje es una parte importante del proceso de producción cinematográfica, ya que permite a los cineastas llegar a un público más amplio y crear contenidos más atractivos.

- La principal ventaja es que permite aumentar el alcance de la audiencia. Al sustituir el audio de una película por otro en otro idioma, los cineastas pueden ampliar su alcance a públicos que quizá no hayan podido ver o entender la versión original. Esto puede ser útil para estrenos internacionales e incluso para películas nacionales en países donde hay varias lenguas oficiales. Además, el doblaje puede ayudar a que las películas sean más accesibles para quienes no son hablantes nativos o tienen un dominio ilimitado del idioma, ya que pueden entender el contenido sin subtítulos. Este mayor alcance de la audiencia también puede suponer beneficios económicos para los cineastas, que pueden ampliar su mercado y aumentar sus ganancias con las ventas internacionales.
- Puede utilizarse para mejorar la calidad del sonido de una película, sobre todo si el audio original no se grabó en un entorno óptimo o con equipos profesionales. Además, puede ayudar a que el contenido parezca más realista y natural, ya que permite a los cineastas ajustar con mayor precisión los movimientos de los labios y los diálogos. Al doblar las películas, los cineastas pueden asegurarse de que el espectador consigue la mejor experiencia posible y aprecia más su trabajo. El doblaje permite una mayor libertad creativa a la hora de añadir música, efectos de sonido u otros elementos auditivos que pueden llegar a

ser difíciles de añadir es la postproducción. Al doblar una película, los cineastas pueden añadir estos elementos sin tener que volver a grabar toda la pista de audio, esto da a los directores más libertad para crear sus películas y expresar historias de formas que de otro modo no habrían sido posibles.

El doblaje en México es más que solo una simple herramienta para traducir películas y series; es una forma de arte que ha ayudado a romper barreras culturales y del idioma, llegando a preservar la identidad cultural del país. Su impacto ha sido de forma global, llegando a influenciar la manera en que el público hispanohablante consume y disfruta del cine y de la televisión. A lo largo de los años, México ha logrado consolidarse como líder en la industria del doblaje, dejando un gran legado artístico, económico y cultural que seguirá vivo y que continuará creciendo.

La importancia del doblaje en México no solo se va a reflejar en la cantidad de producciones que se realicen, sino en su calidad, la pasión con la que se haga, la dedicación de cada actor, director y profesional de la empresa que le aportan a este sector, así posicionando al país en lo más alto del entretenimiento a nivel global.

BIBLIOGRAFÍA

- Bordwell David.** (2016) *Film Art: An Introduction*. New York, NY: McGraw-Hill Education.
- Chaume Frederic.** (2012) *Audiovisual Translation: Dubbing*. Routledge.
- Dancyger Ken.** (2011) *The Technique of Film and Video Editing: History, Theory, and Practice*, Focal Press.
- Díaz Jorge.** (2018) *Language and translation in film: dubbing and subtitling*. in Kirsten Malmkjaer (ed.) *The Routledge Handbook of Translation Studies and Linguistics*. London: Routledge.
- García Emilio.** (1986) *Historia del Cine Mexicano*. Secretaria de Educación Pública.
- Hill Andy.** (2017) *Scoring the Screen: The Secret Language of Film Music*. Hal Leonardo.
- Hinojosa Lucia.** (2003) *Cine Mexicano. Entre lo local y lo global*. Editorial Trillas.
- Kalinak Kathryn.** (2010) *Film Music: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- LoBrutto Vincent.** (1994). *Sound on Film: Interviews with Creators of Film Sound*. Westport, Conn Praeger.
- Lowenthal Yuri.** (2010) *Voice-Over Voice Actor: What It's Like Behind the Mic*. Bug Bot Pr.
- Murch Walter.** (2001) *In the Blink of an Eye: A Perspective on Film Editing*. Silman James Press.
- Najar Salvador.** (2008) *¿Qué es el doblaje de la voz? en El Doblaje de Voz Orígenes, personajes y empresas en México*.

Santini Love. (2010) *Manual de locución y doblaje de voz*. Ediciones Quinto Sol.

WEBGRAFÍA

Cardero Ana. (1990) *Diccionario de Términos Cinematográficos usados en México*, México, UNAM, ENEP-Acatlán. Recuperado [8 de mayo de 2024], de: <https://archive.org/details/diccionariodeter0000card/page/n151/mode/2up?q=doblaje+>

Chion Michel. (1993). *La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido (1a ed.)*. Paidós Ibérica, S. A., Recuperado [8 de mayo de 2024], de: https://monoskop.org/images/0/09/Chion_Michel_La_audiovision_Introduccion_a_un analisis conjunto de la imagen y el sonido.pdf

Coluccio Estefania. (2022). *Sonido De: Argentina. Para: Concepto.de*. Última edición: 2 de febrero de 2022. Recuperado [7 de mayo de 2024], de: <https://concepto.de/sonido/#ixzz8ZaCcZY02>

Connaghan Tyler. (2022). *Qué es la distorsión en la música: Guía para principiantes. MASTERED BLOG*. Recuperado [7 de mayo de 2024], de: <https://emastered.com/es/blog/what-is-distortion-in-music#:~:text=En%20su%20definici%C3%B3n%20b%C3%A1sica%2C%20la,sistema%20es%20capaz%20de%20manejar.>

Gallor Eduardo. (2021). *Un acercamiento al cine sonoro. KAMINU, NÚMERO 2*. Recuperado [9 de mayo de 2024], de: <https://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/kaminu/article/download/2116/1551/7265#:~:text=Los%20inicios%20del%20cine%20sonoro%20datan%20de%20la%20d%C3%A9cada%20de,sus%20composiciones%20a%20las%20pel%C3%ADculas.>

García Castellanos. (2022). *Recopilación de datos sobre el doblaje.* Recuperado [9 de mayo de 2024], de: udistrital.edu.co

Iyuno (2023) *El líder en localización de medios a nivel mundial*. Recuperado [25 de agosto de 2024], de: <https://iyuno.com/about>

Jalepos (s/f). *Las propiedades del sonido. Teoría pura y dura*, en: Artículos sobre Audio y vídeo. Recuperado [10 de mayo de 2024], de: jesubrik.eresmas.com/.

Jiménez Ana. (2021) *Una mirada al doblaje desde sus voces : actores de voz trabajo y experiencia* Recuperado [10 de mayo de 2024], de: <https://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/bitstream/123456789/1836/1/ANA%20CINTIA%20AYOSO%20JIM%c3%89NEZ%20 CC.pdf>

Ley federal de cinematografía (2021). *Decreto por el cual se reforma el artículo 8º. De la Ley Federal de Cinematografía*. Recuperado [19 de abril de 2024], de: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfc.htm>

Ley federal de cinematografía (2021). *Ley Federal de Cinematografía*. Recuperado [19 de abril de 2024], de: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfc.htm.pdf>

The Kitchen. (s. f.) *The History of the Kitchen*”. Recuperado [25 de agosto de 2024], de: <https://www.thekitchen.tv/>

UNAM. (s. f.). *Capítulo I: El sonido*. SCEA. Recuperado [7 de mayo de 2024], de: <http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/276/A4.pdf?sequence=4&isAllowed=y>

Universal Cinergia Dubbing (s. f) *Dubbing The World*. Recuperado [25 de agosto de 2024], de: <https://universalcinergia.net/>

VSI (s. f) *La pasión de la localización* Recuperado [25 de agosto de 2024], de: <https://www.vsi.tv/es/about-vsi>

Doblaje Wiki (2024). *Actrices de doblaje de México, Patricia Hannidez*. Recuperado [18 de septiembre de 2024], de: https://doblaje.fandom.com/es/wiki/Patricia_Hannidez

Doblaje Wiki (2024). Actrices de doblaje de México, Adriana Loza. Recuperado [18 de septiembre de 2024], de: https://doblaje.fandom.com/es/wiki/Adriana_Loza

Doblaje Wiki (2024). Actrices de doblaje de México, Yoav Zárate. Recuperado [18 de septiembre de 2024], de: https://doblaje.fandom.com/es/wiki/Yoav_Z%C3%A1rate

X (2023). WDN-World Dobbing News en X [@wdn_es], [Recuperado 18 de septiembre de 2024], de: https://x.com/wdn_es/status/1707039900782956862?t=YZB49pivPdqSUQGhoQ3rNg&s=19

FILMOGRAFÍA

Bambi. (1943). David, Hand

Blanca Nieves y los siete enanos. (1937). David, Hand

Cenicienta. (1950). Clyde, Geronimi

Dumbo. (1941). Ben, Sharpsteen

El Cantante de Jazz. (1927). Alan, Crosland,

El Chanfle. (1979). Enrique, Segoviano

El libro de la selva. (1967). Wolfgang, Reitherman

El Santo contra las Mujeres Vampiro. (1962). Alfonso, Corona

La Dama y el Vagabundo. (1955). Wilfred, Jackson

La Leyenda de la Nahuala. (2007). Ricardo, Arnaiz

Los Locos Addams. (1964). Charles, Addams

Los Picapiedra. (1960). William, Hanna

Los Tres cerditos. (1933). Burt, Gillet

María Candelaria. (1944). Emilio, Fernández

Mi Bella Genio. (1965). Sidney, Sheldon

Nosotros los pobres. (1948). Ismael, Rodríguez

Peter Pan. (1953). Wilfred, Jackson

Pinocho. (1940). Ben, Sharpsteen

Saludos Amigos. (1942). Norman, Ferguson

ÍNDICE DE IMÁGENES

El lenguaje cinematográfico según los grandes maestros. En:

<https://web.ua.es/es/sedealicante/programa-de-actividades/2016-2017/cine/el-lenguaje-cinematografico-segun-los-grandes-maestros.html>

Emilio "El Indio" Fernández en Janitzio, de Carlos Navarro. En: <https://moreliafilmfest.com/el-pasado-revolucionario-de-emilio-el-indio-fernandez>

Montaje Cinematográfico ¿En qué consiste? En:

<https://www.monsuton.com/montaje-cinematografico/>

¿Cómo se hace el sonido en el cine? En:

<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=cZGhlby8ec>

La música en el cine mudo. En:

<https://cinesilentemexicano.wordpress.com/2009/10/22/musica-para-cine-silente/>

Narrador y horizonte de expectativas. En:
<https://www.entretelas.eu/ensayo/la-voz-en-off-en-el-cine-i/>

Orígenes del doblaje, fotografía de primeras pruebas de voz en películas extranjeras. En:
<https://mangaclassics.mforos.com/2030688/13120484-12-de-junio-dia-mundial-del-doblaje/>

Los primeros actores de doblaje de México en los estudios MGM - Nueva York. En:
https://doblaje.fandom.com/es/wiki/MGM_-_Nueva_York

Entrada principal de los Estudios CLASA 1940. En:
<https://archivotomasmontero.org/index.php/2015/02/24/los-estudios-clasa/>

Estudios Churubusco Azteca. En:
<https://www.pacozea.com/el-inicio-de-la-fabrica-de-los-suenos-los-estudios-churubusco/>

Edmundo Santos Adán (1902-1977). En: <https://www.doblajedisney.com/biografia-de-edmundo-santos/>

Edmundo Santos y equipo de doblaje. En: <https://www.doblajedisney.com/biografia-de-edmundo-santos/>

Grabaciones y Doblajes Internacionales S.A “Estrellita”. En: <https://www.doblajedisney.com/biografia-de-edmundo-santos/>

Amparo Garrido (1929) Actriz de doblaje, voz de Blancanieves en el redoblaje de 1964. En: <https://www.chismecito.mx/viaje-al-pasado/2024/8/12/cine-de-oro-la-actriz-que-presto-su-voz-para-blancanieves-frida-kahlo-16261.html>

German Valdez (1915-1973) Actor, cantante y comediante mexicano. Participó en el doblaje del Libro de la Selva (1967). En: <https://x.com/AcademiaCineMx/status/645402045550202880>

Cine de Oro Mexicano (1936-1956). En:
<https://www.chilango.com/cine-y-tv/peliculas-epoca-de-oro/>

Logo de The Kitchen. En:
https://doblaje.fandom.com/es/wiki/The_Kitchen_Inc.

Logo de Universal Cinergia Dubbing. En:
https://doblaje.fandom.com/es/wiki/Universal_Cinerg_%C3%ADa_Dubbing

Logo de Iyuno-SDI Group. En:
<https://doblaje.fandom.com/es/wiki/Iyuno>

Logo de VSI México Group. En:
https://doblaje.fandom.com/es/wiki/VSI_Group

Cortesía A Voz. En:
<https://revistadiners.com.co/tendencias/68454-las-voces-en-espanol-de-thanos-y-jennifer-lawrence-estaran-en-bogota/>

Personajes Patricia Hannidez, doblaje. En:
https://doblaje.fandom.com/es/wiki/Patricia_Hannidez

Personajes Adriana Loza, doblaje. En:
https://doblaje.fandom.com/es/wiki/Adriana_Loza

Yoav Zarate, doblaje. En:
https://doblaje.fandom.com/es/wiki/Yoav_Z_%C3%A1rate

Personajes Ado Darkian, doblaje. En:
<https://x.com/adodarkian>