

Exploración y análisis de la escucha consciente en la dimensión acústica de la escena

Prof. Cintia Vazquez¹
Lic. Cecilia Gramajo²

Resumen

En este artículo nos proponemos relatar parte del trabajo realizado en la cátedra de Educación de la voz II bajo modalidad virtual impuesta por la pandemia de covid - 19. No fueron pocas las discusiones sobre el modo de realizar nuestro trabajo en aislamiento obligatorio y la utilización de herramientas telemáticas que permitieran a los estudiantes la apropiación de contenidos y ejercitaciones mediante el desarrollo de una cursada atravesada por una "nueva normalidad". Con el propósito de ampliar los universos sonoros para el estudio de la escena se indagan los procesos y actitudes de escucha, la percepción acústica como registro sensible, experiencias sónicas liminales e improvisación.

Palabras claves

paisaje sonoro, escucha consciente, entrenamiento vocal, improvisación

Abstract

In this article we propose to relate part of the work carried out in the framework of the Voice Education II chair under virtual modality imposed by the covid-19 pandemic. There were many discussions about how to carry out our work in mandatory isolation and the use of telematic tools that allow students to appropriate content and exercises through the development of a course crossed by a "new normal". In order to expand the audible universes for the study of the scene, the processes and attitudes of listening are investigated, the acoustic perception as a sensitive register, liminal sound experiences and improvisation.

Keywords

soundscape, conscious listening, vocal training, improvisation

¹ Jefa de trabajos prácticos de la cátedra Educación de la voz II. Licenciatura en Teatro. Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Tandil. Provincia de Buenos Aires. Correo electrónico: cmvazquez@arte.unicen.edu.ar

² Prof. Asociada de la cátedra Educación de la voz II y profesora a cargo Didáctica especial y práctica de la enseñanza de la actuación. Licenciatura en Teatro. Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Tandil. Provincia de Buenos Aires. Correo electrónico: cgramajo@arte.unicen.edu.ar

Davini (2007) propone que "el cuerpo en performance es el primer escenario, el lugar de intersección entre las dimensiones visual y acústica de la escena, y la voz, como un entre/lugar". Siendo la voz producción de un cuerpo en escena, consideramos que la acción de escucha es un proceso constitutivo de la vocalidad, capaz de ser entrenado, por lo tanto, aprenderse y que el análisis de la dimensión acústica es indispensable en la formación de actores-actrices.

Para abordar técnicamente el campo acústico como herramienta propusimos a los estudiantes, una fase exploratoria acerca de las actitudes de escucha y la percepción acústica como registro sensible y otra de apreciación de experiencias sónicas liminales con el objetivo de analizar sonoridades de otras culturas y otros ambientes. Teniendo en cuenta los condicionamientos culturales en tiempos en los que "el algoritmo" decide nuestras búsquedas, presentamos en el inicio de las clases virtuales del primer cuatrimestre, distintos materiales teatrales-musicales-sonoros, con el propósito de ampliar la experiencia auditiva con otras producciones artísticas.

Los estudiantes realizaron cuatro actividades, tres de escucha consciente:

- a) de los paisajes sonoros referidos su entorno inmediato
- b) de grabaciones realizadas en formato estereofónico y con tecnología 3d sonora, y una de creación
- c) improvisaciones y realización de escenas a partir de los sonidos registrados y/o de los materiales sonoros liminales sugeridos al inicio de clase.

Análisis de la escucha consciente

Los trabajos de sensibilización auditiva fueron guiados con distintas herramientas técnicas de concepción holística porque favorecen la expresión y comprensión de los fenómenos que acontecen en el cuerpo como el despertar de las memorias y la circulación de los afectos.

La exploración y análisis del entorno sonoro se realizaron siguiendo el concepto de paisaje sonoro definido por Murray Schafer (1991) "como entorno acústico, el campo sonoro total cualquiera que sea el lugar donde nos encontremos. Es una palabra derivada de landscape (paisaje); sin embargo, y a diferencia de aquélla, no está estrictamente limitada a los lugares exteriores.

Los paisajes sonoros del mundo son increíblemente variables y difieren con la hora del día y la estación, el lugar, la cultura.” La escucha atenta de los sonidos del propio cuerpo y de los que acontecen “más allá” de él amplían la percepción y el conocimiento del universo sonoro convirtiéndose en una herramienta técnica valiosa como procedimiento técnico y de creación.

Las clases comenzaron en el contexto de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y lo que más abundaba -además de la incertidumbre- era la presencia de un entorno sonoro muy desconocido que facilitó la comprensión de la tarea propuesta.

El trabajo de escucha consciente se organizó en tres actividades secuenciadas en orden de complejidad creciente.

En la primera actividad se planteó a los estudiantes realizar un registro auditivo del paisaje sonoro percibido en el propio entorno durante 30’, debiendo elegir dónde y a qué hora llevarlo a cabo. La información obtenida se consignó en un cuestionario adaptado del ejercicio “caminata auditiva” (Schafer:2013).

Imágenes de estudiantes y equipo de cátedra, registradas durante la cursada virtual de la cátedra Educación de la Voz II, en el período 2020.

Estudiantes: Camila Creevi, Anahí Moreno, María Cristina Barrios, Gala Fuente Agostini, Celina Bidonde, Maira Ridaó, Ezequiel Álvarez, Naomi Palma, Solange Bravo, Julia Mengascini, Federico Villarruel, Úrsula Stieglitz. Equipo de Cátedra: Cecilia Gramajo, Cintia Vazquez, Lucas Máximo

Las grabaciones de la obra citada más arriba fueron registradas con tecnología 3d sonora. Para mejorar la calidad de la vivencia se sugirió al grupo la utilización de auriculares, contemplando la posibilidad de volver a escuchar los audios tantas veces como desearan. Por tratarse de un material grabado la alternativa de reproducirlo, a diferencia de la anterior, permite que la experiencia pueda repetirse sin que se modifique la fidelidad de la fuente.

La opción de volver a escuchar un sonido fijo en un soporte favorece la actitud de escucha reducida, que consiste en la objetivación del sonido, pudiendo ser “observado” de modo independiente de la causa que lo produce. La escucha reducida “afecta a las cualidades y formas propias del sonido independientemente de su causa y de su sentido (...) y tiene la inmensa ventaja de ampliar la escucha y afinar el oído” (Chion:1993)

La trayectoria de una atención global hacia una “escucha exclusiva” facilita la focalización sobre ciertos aspectos del fenómeno sonoro. Conducir la atención auditiva, hacia una “escucha exclusiva” ofrece la posibilidad de capturar ciertos detalles, establecer límites y profundidades dando especificidad y claridad a lo observado que en un entorno natural pasarían desapercibidos. (Oliveros: 2019).

La tercera actividad de escucha consciente se realizó mediante el análisis de paisajes sonoros de leyendas argentinas con edición de efectos digitales. El dispositivo sónico de este trabajo fue registrado a partir de un práctico propuesto a los estudiantes de segundo año de Educación de la voz II de la Licenciatura en Teatro de la Facultad de Arte de la UNICEN en 2019. La edición digital se hizo en formato estéreo con efectos de paneo, mezcla y equalización: reverb, phaser, flanger, delay, superposición y división voces en distintos canales (izquierdo y derecho), así como también se operó en el paso progresivo de un canal a otro. Este trabajo fue producido, realizado y editado por el equipo de cátedra. Al igual que en las actividades anteriores la tarea consistió en escuchar las grabaciones y consignar lo registrado en un cuestionario.

Aquí también el tipo de oyente es indirecto. Dentro de las características propias de la grabación, el espacio acústico se reduce a dos dimensiones, es decir, que los audios están realizados en formato estereofónico.

Conforme se avanzó en las distintas etapas, se observó en algunos estudiantes una menor generalización de lo registrado y una mayor focalización de las distintas cualidades, surgimiento de detalles, movimientos, direcciones, tiempos, planos y caracterización de los entornos sonoros.

Ya en el segundo ejercicio (bosques) en algunos casos se mencionaron direcciones, la descripción de esas direcciones, movimientos, descripción detallada de sonidos, mayor focalización, en otros no se percibía al oyente como punto central de la dirección de los sonidos, como por ejemplo sonidos de aves dirigiéndose hacia la derecha; en algunas ocasiones se registraron escasas fuentes sonoras, y en otras se auto percibieron como constructores del entorno, surgieron análisis semánticos de los sonidos y la necesidad de justificar la elección de los audios.

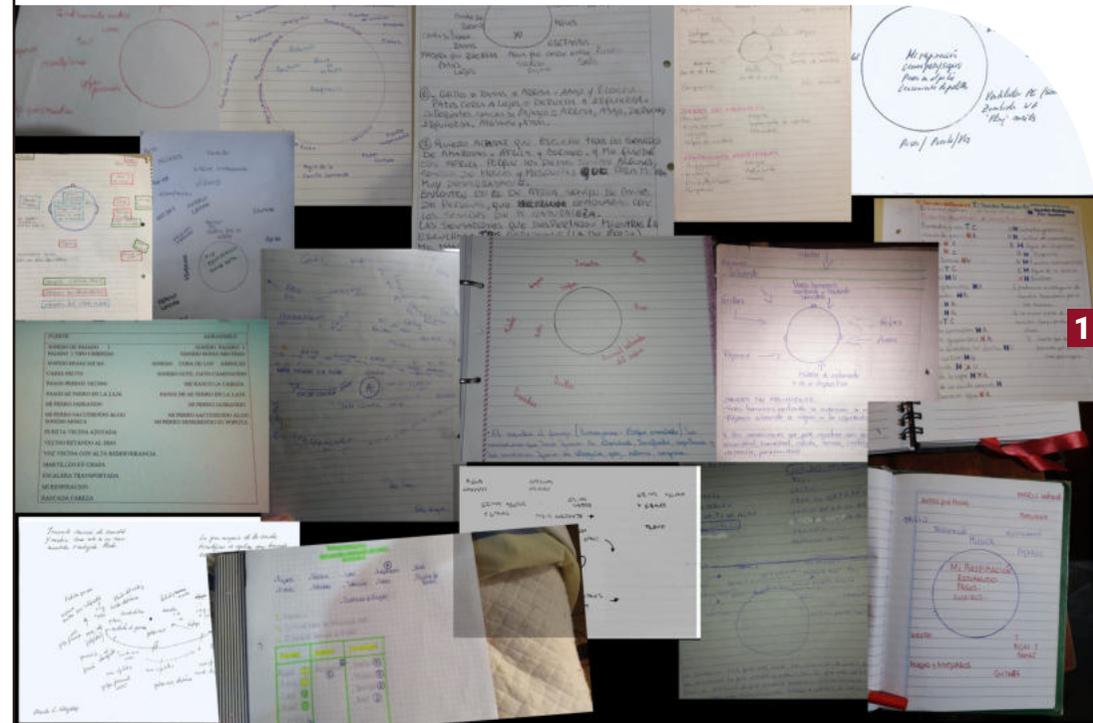
A partir de las actividades de escucha, se les propuso realizar improvisaciones con frases disparadoras teniendo que elegir entre un sonido tecnológico, humano o de la naturaleza para crear una forma de hablar que contenga estas características sonoras transformadas ahora en discurso.

Este trabajo constó de varias etapas. En principio se pidió a los estudiantes que observaran y trasladaran a su voz los rasgos esenciales del sonido escogido. Se trabajaron los conceptos de acústica como: timbre, altura, intensidad, duración y ritmo. Luego de la primera entrega del trabajo el equipo de cátedra realizó una devolución en la cual se agregaron las nociones de velocidad, planos (arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante, atrás), movimiento y dirección del sonido, sombras acústicas, posibilidades de la microfonía como tomas realizadas desde cerca/lejos de la grabadora, entrando/saliendo del espacio en donde se realizaban las tomas, con la grabadora en movimiento o fija en un lugar. Las nuevas sugerencias tuvieron el propósito trabajar en la construcción de materiales sonoro-expresivos teniendo en cuenta la superposición de múltiples dimensiones y sus posibilidades dramáticas.

En una primera etapa del trabajo se observó una interpretación general de la situación a improvisar, atendiendo más a la descripción del sonido que la composición sonora del habla, varios sonidos seleccionados fueron construidos a partir de una escucha global (por ejemplo “los perros”), poca discriminación auditiva, mayor tendencia a ilustrar aspectos superficiales del sonido, la frase disparadora y la situación dominaban la atención en la improvisación con escasa variación del habla con respecto al sonido elegido.

Hubo un importante cambio de sonoridad entre la primera y segunda entrega. En la primera, en términos generales, no se distinguieron las particularidades de los sonidos seleccionados, registrándose, sin embargo, una mayor precisión en la segunda, observándose una escucha reducida, una mayor apreciación de las características del sonido, exploración de campos acústicos, inclusión de nociones de movimiento, utilización de distintos planos, focalización de detalles,

profundización de lo causal y lo semántico. Respecto a lo causal surgieron indagaciones de las fuentes sonoras y en lo semántico la frase disparadora se vinculó con la forma de habla creada, construyendo un sistema de oposiciones y diferencias. Así, la escucha causal y semántica se interrelacionan creando una cadena sonora en constante intercambio. Surgieron variaciones de ritmos e indagación de la curva tonal. En poquísimos casos, se evidenció la presencia de conductas no fonatorias relacionadas con el desconocimiento de nociones básicas de los cuidados de la voz, desajustes de la elevación tonal sobre el sonido ambiente, forzar la voz, frecuentes carrasperas, falta de apoyo, mínimo registro propioceptivo de cavidades de resonancia.

Imágenes de mapas sonoros creados por lxs estudiantes en la cursada 2020.
Autores Camila Creevi, Anahí Moreno, María Cristina Barrios, Gala Fuente Agostini, Celina Bidonde, Maira Raidao, Ezequiel Álvarez, Naomi Palma, Solange Bravo, Julia Mengascini, Federico Villarruel, Úrsula Stieglitz.

Conclusiones

El desarrollo telemático de la cursada 2020, supuso la adaptación del trabajo a una modalidad extranjera a nuestra práctica habitual. Esta adaptación, consistió en la elaboración de un nuevo programa que permitiera a los estudiantes, profundizar los saberes adquiridos en el primer año de la carrera y la apropiación de nuevas herramientas técnicas, en una modalidad a distancia reglada por las restricciones propias del entorno tecnológico, no equiparable a la experiencia presencial e insuficiente para desarrollo y evaluación contenidos obligatorios (necesariamente omitidos en la versión virtual) del entrenamiento vocal.

Los trabajos de escucha consciente dieron inicio al ciclo lectivo. Por tratarse de una propuesta que los estudiantes debían resolver en forma paulatina, se realizaron distintos ejercicios de respiración y relajación como herramientas para habitar el tiempo de la ficción, es decir, dilatado. La práctica regular y variada de los ejercicios en los encuentros virtuales ayudó, además, a los estudiantes (¡y también al equipo de cátedra!), a transitar la primera fase del aislamiento obligatorio de un modo menos penoso.

La escucha consciente fue enriqueciéndose conforme se complejizó la propuesta de trabajo, observándose en algunos estudiantes, una menor generalización de lo registrado y una mayor focalización de las distintas cualidades de los sonidos, movimientos, direcciones, tiempos, planos y entornos.

Un ejemplo de ello se confirmó al contrastar los mapas espacio-temporales que los estudiantes confeccionaron en cada una de las experiencias de escucha. Quienes asistieron con menor regularidad a clase, por lo general mantuvieron un desarrollo similar en los tres registros auditivos, caracterizados por ausencia de marcación de movimientos, planos, direcciones de los sonidos, escaso registro de las fuentes que los producen e imprecisión cualitativa.

En los registros de las primeras escuchas, en varios casos el sonido se geolocaliza en una suerte de distribución “ordenada y simétrica” de las distintas fuentes sónicas que irán “desordenándose” reflejando así las características más reales de los distintos entornos sonoros. Se observó la progresiva focalización de los distintos planos (arriba, abajo, laterales, adelante, atrás), sonidos provenientes desde diversas direcciones, la definición cualitativa de los sonidos, como por ej. la descripción de los caracteres de las fuentes sonoras.

En el desarrollo de la actitud de escucha se comprobó una correlación positiva con las improvisaciones, hubo un mayor registro de materiales acusmáticos aportando nuevas herramientas que enriquecieron la construcción creativa de los trabajos.

La ampliación de los universos audibles a través de la escucha consciente, reveló la posibilidad de abordar técnicamente las distintas envolventes y mapas de sonido en el entrenamiento actoral.

Bibliografía

- Alexander, G. (1979) *La eutonía. Un camino hacia la experiencia total del cuerpo*. Argentina: Ed. Paidós.
- Artaud, A. (1964) *El teatro y su doble*. Argentina: Editorial Edhasa.
- Berry, C. (2006) *La voz y el actor*. Barcelona: Editorial Alba.
- (2015) *Texto en acción*. Madrid: Editorial fundamentos, colección arte.
- Bustos Sánchez, I. (2000) *Tratamientos de los problemas de la voz*. CEPE. Ciencias de la Educación Preescolar y Especial. España.
- Bustos Sánchez, I. (2014) *La voz. La técnica y la expresión*. Editorial Paidotribo. España.
- Chion, M. (1993) *La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen de la imagen y el sonido*. Barcelona: Ed. Paidós.
- Calais-German, B. (2007) *La respiración. Anatomía para el movimiento- Tomo IV. El gesto respiratorio*. España: Editorial La liebre de Marzo.
- Chun-Tao Cheng, S. (1993) *El tao de la voz. La vía de la expresión verbal. Técnicas occidentales y prácticas orientales para educar la voz cantada y hablada*. Madrid: Editorial Gaia.
- Corbin, A. (2019) *Historia del silencio. Del Renacimiento a nuestros días*. Barcelona: Ed. Acantilado.
- Davini, S. (2007) *Cartografías de la voz en el teatro - El caso de Buenos Aires a fines del siglo XX*. Universidad Nacional de Quilmes Editorial.
- Furnó, S. (1999). ¡Música a escena!. *Anuario La escalera de la Facultad de Arte - UNCPBA*, (9), pp. 19-28.
- Mc Callion, M. (1988) *El libro de la voz. Un método para preservar la voz y dotarla de la máxima expresividad*. Barcelona: Ed. Urano.
- Oliveros, P. (2019) *Deep listening. Una práctica para la composición sonora*. Ciudad autónoma de Buenos Aires: Ed. Dobra Robota.
- Ruiz Lugo, M y Monroy Bautista, F. (1993). *Desarrollo profesional de la voz*. México: Grupo Editorial Gaceta.

Schaeffer, P. (2003) Tratado de los objetos musicales. Madrid: Ed. Alianza.
 Schafer, M. (1969) El nuevo paisaje sonoro. Un manual para el maestro de música moderno. Buenos Aires: Ricordi Americana.
 Schafer, M. (1970) Cuando las palabras cantan. Buenos Aires: Editorial Ricordi.
 Schafer, M. (1991) Hacia una educación sonora. 100 ejercicios de audición y producción sonora. Recuperado de https://www.academia.edu/13298511/Hacia_una_educaci%C3%B3n_sonora_Hacia_una_educaci%C3%B3n_sonora
 Schafer, M. (2013) El paisaje sonoro y la afinación del mundo. Barcelona: Ed. Intermedio.
 Segré, R. y Naidich, S. (1981) "Principios de foniatría para alumnos y profesionales de canto y dicción". Buenos Aires: Ed. Panamericana.

Referencias de algunas obras presentadas al inicio de las clases

Akendengue y De Courson [escavações sonoras]. (24 de octubre de 2017).
 Lambarena - Bach To Africa (1993). [Video]. Recuperado de:
<https://www.youtube.com/watch?v=EyNTCyPFFJA&list=PLC5Hk9Zx21OEpQ1s88v-ormVpzy0RIG7L&index=4&t=22s>

Björk [björk]. (7 de junio de 2018). Björk - Medúlla (Full Album). [Video].
 Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=xkUjDD5IwoM&list=PLfim-nwaZdumh4KYQchy2WFJn6BYJABTDY>

Bola de Nieve "Vete de mí" Álbum: Incomparable. Con licencia cedida a YouTube por
 The Orchard Music (en nombre de RHI); LatinAutor, LatinAutor - PeerMusic, LatinAutorPerf, SODRAC, Peermusic, UNIAO BRASILEIRA DE EDITORAS DE MUSICA - UBEM y 4 sociedades de derechos musicales. [Video] Recuperado de:
<https://www.youtube.com/watch?v=IDTLIwhF4XE>

Chandra, Sheila [Sheila Chandra - Tema]. (31 de octubre de 2018). Speaking in Tongues I. [Video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=8R-PJ0lvOhQw>

Akendengue y De Courson [escavações sonoras]. (24 de octubre de 2017).
 Lambarena - Bach To Africa (1993). [Video]. Recuperado de:
<https://www.youtube.com/watch?v=EyNTCyPFFJA&list=PLC5Hk9Zx21OEpQ1s88v-ormVpzy0RIG7L&index=4&t=22s>

Björk [björk]. (7 de junio de 2018). Björk - Medúlla (Full Album). [Video].
 Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=xkUjDD5IwoM&list=PLfim-nwaZdumh4KYQchy2WFJn6BYJABTDY>

Bola de Nieve "Vete de mí" Álbum: Incomparable. Con licencia cedida a YouTube por
 The Orchard Music (en nombre de RHI); LatinAutor, LatinAutor - PeerMusic, LatinAutorPerf, SODRAC, Peermusic, UNIAO BRASILEIRA DE EDITORAS DE MUSICA - UBEM y 4 sociedades de derechos musicales. [Video] Recuperado de:
<https://www.youtube.com/watch?v=IDTLIwhF4XE>

Chandra, Sheila [Sheila Chandra - Tema]. (31 de octubre de 2018). Speaking in Tongues I. [Video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=8R-PJ0lvOhQw>

Gramatica, Emma [Gianclaudio Lopez]. (3 de enero de 2019). Emma Gramatica legge "la Piovra nel pineto" di Gabriele d'Annunzio. [Video]. Recuperado de
<https://www.youtube.com/watch?v=ZxT8Waehc4Q>

Hefe Anna-Maria Canto polifónico armónico. Por Anna-Maria Hefe |
<http://www.anna-maria-hefele.com/> . [Video] Recuperado de:
<https://www.youtube.com/watch?v=vC9Qh709gas>

Mezerg & Waagal [Mezerg]. (16 de agosto de 2020). MEZERG & WAAGAL - LIVE 4K. [Video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=iCRmTiMZap4>

Nicoletti, Juan Pablo. (8 de octubre de 2015). QHAPAQKUNAP - Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. [Video].
 Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=vB-jY6-9EGc>

Orff, Carl [University of California Television (UCTV)]. (8 de febrero de 2008).
 Carl Orff: Carmina Burana. [Video]. Recuperado de:
<https://www.youtube.com/watch?v=QEILLECo4OM&list=PLC5Hk9Zx21OEpQ1s88v-ormVpzy0RIG7L&index=5&t=167s>

Ramos Uña Camino de llamas Uña Ramos performing at Germany, with Bruno Pauvarel and François Fichu. Soon available in DVD. Trova-Argentina. [Video] Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=vy8vowZTTvY>

Salinas Luis [Sixto • Espacio Cultural •]. (11 de enero de 2020). Luis Salinas - INTIMO - Espectáculo Completo en Sixto · Espacio Cultural · Sgo del Estero / 6/12/19. [Video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=13HD1-BrLPSY>

Sayes, Mario de Miguel Caminito Asoc.Cult.Bohemia de Alicante Agosto 2019. [Video] Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=nnquY-6Lw2A>
Sakamoto, Ryuichi [happa1mai]. (8 de noviembre de 2007). Ryuichi Sakamoto - The Last Emperor. [Video]. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=PcGY0dStHuA&list=PLC5Hk9Zx210EpQ1s88v-ormVpzy0RIG7L&index=3>

Schafer, Murray [Daniel Bianchi]. (3 de noviembre de 2015). Listen (escucha) Murray Schafer. [Video]. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=5-q1rpNNnCUc>

Schwitters, Kurt [Ben Wickey]. (6 de diciembre de 2015). Kurt Schwitters-Ursonate, 1932 (Animated). [Video]. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=lSmpCxmNwVA&list=PLC5Hk9Zx210EpQ1s88v-ormVpzy0RIG7L&index=8&t=14s>

Valladares, Leda [Chango Cimarrón]. (1 de abril de 2014). Canto con caja del Noroeste Argentino. Grito en el Cielo - Leda Valladares (Vol. 1). [Video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=RUFxU50trHo>

Wemba, Papa Molokai Provided to YouTube by Real World Records. Awa Y'Okeyi · © 1998 Real World Records Ltd. Released on: 2018-09-12. [Video] Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=dAFU3ImMHVg>

