

# VOZ(es)

Duberly Saavedra Polo

## *Introducción*

El proyecto VOZ busca explorar el rol de la voz y sus relaciones con la palabra, las emociones y los significados en contextos experimentales y artísticos. La voz, como sonido humano, posee una íntima relación con el cuerpo que la genera. Ya sea hablada o cantada, se forma gracias a la acción coordinada de todo el cuerpo (Torres, 2020, p.23). Las palabras articuladas por la voz son unidades atómicas del lenguaje (Hellmuth, 2019, p.62). La palabra, como unidad del lenguaje y la comunicación, puede desfragmentarse en sílabas, fonemas vocálicos y consonánticos, consideradas las partículas mínimas del lenguaje según McCallion en *El libro de la Voz* (McCallion, 1988, p.174).

Este proyecto explora la voz y la palabra como materialidades *actantes* que generan sentido a través de experimentaciones sonoras vocales, difuminando los límites entre lo individual y lo colectivo. A partir de la teoría del Actor-Red (ANT) (Latour, 2005, p.106), se interpreta lo humano como un agente activo en la creación y transformación de experiencias artísticas y sociales, demostrando la agencia de la voz como materialidad.

## *Desarrollo de la propuesta:*

Los ajustes en materia de realizabilidad y proyección futura del proyecto VozGPT pusieron en primer lugar la necesidad de contar con una materialidad para experimentar, con la finalidad de exponer los acercamientos al ejercicio. Se enfocó, por tanto, la experimentación netamente en *la voz* y *la palabra*, dejando la experiencia auditiva como producto final sin mediación mayor de la tecnología que la de recopilar el sonido y su posterior edición.

En cuanto a referentes artísticos y conceptos, en el devenir de lecturas y búsqueda de experiencias de artes integradas del doctorado, se generaron

encuentros con la obra de las siguientes artistas: Pina Bausch, Alexandra Pirici y Mon Laferte. Pina Bausch, fue bailarina y coreógrafa alemana crucial para el desarrollo de la danza contemporánea.

En el documental *L'héritage de Pina Bausch (El legado de Pina Bausch, 2019)*, producido por ArteTv, se observó dos motores movilizadores de su obra, en primer lugar: *la pregunta* y en segundo lugar *la experimentación corporal* (y también sonora) en relación con lo emotivo y lo cotidiano. Para Bausch no es importante *cómo* se mueve el ser humano, sino *lo que le mueve*.

La *pregunta*, era una interrogante que Bausch realizaba a sus bailarines con la intención de activar un proceso de búsqueda en lo interno para expresarlo a través de palabras, experimentación y su ejecución a modo de performance. De esta manera, se aplicará una pregunta para explorar la voz y el cuerpo, las palabras y la expresión emocional.

Otra referente es la artista Alexandra Pirici, quien en su instalación-performance *Attune* situada en el Hamburg Bahnhof de Berlín, pone en juego al cuerpo en movimiento, desplazamiento y sonoridad. Utilizando la voz desprovista del lenguaje, para que el sonido vocal construya su propio mensaje, a través de la imaginación, la metáfora y la especulación. En palabras de Pirici: "the arts, and art institutions should hold onto that: providing a space for imagination, metaphor, speculation" (Pirici, 2024, p.43).

Para la artista, la experimentación artística no busca evadir la realidad, sino imaginar nuevas dinámicas y formas de comunicación que permitan construir nuevas realidades. Desde esta perspectiva, el proyecto adopta la intención de crear una identidad vocal colectiva que, a través de la experimentación sonora, explore emociones y significados como parte de una nueva realidad sonora compartida (Pirici, 2024, p.43).

Finalmente se destaca a Mon Laferte con la exposición visual multimedial *Autopoiética*, que acompaña su disco homónimo. La cantante explora diversas expresiones artísticas y la creación colectiva entre mujeres con la finalidad de reconstruir y co-construir una nueva realidad para la mujer en el mundo.

Inspirada por el concepto *Autopoiesis* presentado por Maturana y Varela (1990, p.28), la artista se desfragmenta a través de cada sala con la finalidad de plantear un recorrido de deconstrucción y auto-transformación.

En la exposición, *las palabras* son *actantes* que construyen un entramado imaginario, enfoque que inspira este proyecto al considerar la voz y la palabra como materialidades que transforman realidades. En la sala *Mujeres*, la voz de Mon se sobrepone a sí misma con una clara intención de decirlo todo y a la vez velarlo todo, encontrando un paralelismo entre nuestra experimentación y el ambiente sonoro vocal desarrollado por la artista.

En la sala *Escucha*, la artista desaparece de escena para dar lugar a las voces de mujeres de todas las edades, la artista plantea que en la escucha y la *conversación construimos nuestra realidad*, desarrollando una propuesta dialógica entre mujeres en dos pantallas contrapuestas.

#### *Acerca de la Materialidad:*

La determinación de la voz como materialidad desde una perspectiva integral, posiciona al cuerpo y la persona en una misma categoría material. Según Michael McCallion, el uso de la voz no puede separarse del resto de la persona, ya que el impulso de comunicar verbalmente no se limita a los órganos vocales, sino que involucra a todo el cuerpo (McCallion, 1988, p.31). Por tanto, trabajar con la voz es trabajar también con personas.

La voz emerge desde el cuerpo impulsada por la interacción entre procesos psicológicos y sociales. Este carácter multifacético posiciona a la voz como un fenómeno integral, donde se entrelazan las dimensiones físicas, sociales, culturales y subjetivas del ser humano. La voz, en tanto materialidad, establece un vínculo entre lo corporal y la inmaterialidad de las ideas (García, p.186,191, 2023), la voz es un fenómeno de interacciones entre *cuerpo y sonido, palabra y sentido*.

Esto supone desafíos y oportunidades, ya que la voz en tanto materialidad, es rica en expresividad, pero su expresión, vinculada con la complejidad emocional, podría vulnerar sensibilidades en contextos experimentales. Lo que instala la necesidad de una mirada ética del ejercicio. Como señalan Maturana y Varela (p.163), “todo acto humano tiene lugar en el lenguaje... todo acto humano tiene sentido ético”, por tanto al trabajar con la voz y el lenguaje se requiere una mirada ética. En este proyecto, la reflexión ética se aplicó de la siguiente manera:

En primer lugar se determinó abordar sólo temáticas trabajadas previamente en clase. En segundo lugar, se buscó actuar bajo el consentimiento del grupo, explicando el contexto de exploración y solicitando su autorización para registrar los ejercicios, declarando total privacidad de sus identidades. Adquirido el consentimiento se procedió a la experimentación.

#### *Caracterización del grupo experimental:*

El grupo de experimentación consistió en quince estudiantes de pregrado participantes de los talleres de la Universidad Andrés Bello provenientes de una docena de carreras del campus Viña del Mar.

Este grupo de estudiantes trabajó durante todo el semestre (y algunos todo el año) en torno a la experimentación vocal y la construcción de un proyecto artístico colectivo que fue expuesto a la comunidad.

Los beneficios de trabajar con este grupo se basan en las experiencias previas en torno a la experimentación vocal, base técnica que sustenta la exploración, y el encuadre de cuidado y respeto que se estableció a través de la metodología de aprendizaje basado en proyectos (ABP).

#### *Categorías experimentales:*

La categorización de los ejercicios surgió desde la práctica vocal previa del grupo. Se exploró una variedad de ejercicios corporales, de respiración y sonoros, así como también ejercicios de empatía, confianza y trabajo en equipo.

Por tanto, se cuenta con al menos dos dimensiones disponibles de experimentación, una ligada a la *expresión verbal* y por tanto cargada de significados y emotividad y la otra, ligada a la *experimentación sonora* con la desfragmentación de la palabra en sílabas, fonemas vocálicos y consonánticos.

Las categorías de ejercicios son:

1. Ejercicios emotivos (expresivos verbales): Se activan con una *pregunta* conducente a expresar verbalmente una experiencia emotiva y personal.

Los recursos de este ejercicio son: la pregunta activadora de la exploración y luego expresivamente, el cuerpo, la voz, la emoción, la palabra y la frase.

2. Ejercicios sonoros (experimentales fonéticos): Se activan con una *consigna* conducente a experimentar sonoramente con la desfragmentación de la palabra, eliminando el sentido y los significados.

Los recursos de este ejercicio son: la consigna activadora de la exploración y luego, el cuerpo, el movimiento, la voz, los fonemas vocálicos, consonánticos y las sílabas.

#### *Pregunta de investigación:*

¿De qué manera el uso de la palabra y la voz, como recursos artísticos, pueden activar procesos colaborativos de reflexión crítica sobre la sociedad actual y transformar la experiencia creativa?

La pregunta realizada durante el laboratorio n°1 se mantiene pertinente en la aplicación de este ejercicio. En primer lugar se observa que la *palabra* y la *voz* ejercen su agencia como materialidad actante en la experimentación, en una dialéctica afectiva que los posiciona como *recursos artísticos* potenciales para la creación de obras sonoras.

Acerca de la activación de *procesos colaborativos de reflexión crítica* sobre la sociedad actual, se observa la necesidad de contar con un espacio/grupo de personas dispuestas al trabajo colaborativo donde la *consigna* pueda *activar procesos colaborativos y reflexivos* en estos grupos de trabajo. Es importante considerar la mirada ética en torno al cuidado del ser humano sensible que pone al servicio de la experiencia su voz.

Transformación de la experiencia creativa: Se observan cambios anímicos y ambientales a través de la ejecución de los ejercicios, desde la perspectiva de Jorge David García, la ejecución vocal artística es una práctica capaz de detonar procesos de transformación en las personas que participan de ella (García, p.182, 2023).

Se observa que las consignas de experimentación fonética poseen la cualidad de activar estados de ánimo colaborativos y alegres. Se mezclan entre los

fonemas las risas y carcajadas del grupo. Otra variable que se presentó en la exploración fue la corporalidad del grupo de estudiantes, quienes, al experimentar sonoramente se desenvuelven más libremente en el espacio.

En contraste, la experimentación con la pregunta emotiva arroja un resultado sonoro regulado, un volumen y una intensidad con menor variación rítmica y de altura, reflejando el cuidado frente a la intimidad que se expresa. Junto a lo vocal, el cuerpo se mantiene quieto, en estado reflexivo y de resguardo del ser interno emocional.

### *Conclusiones y preguntas:*

La experimentación VOZ demostró que la voz y la palabra, como materialidades actantes, expresan emociones y significados, aun cuando no se utiliza el lenguaje. A través de dinámicas colectivas, se transforman las experiencias creativas de quienes participan, aportando en el desarrollo de la creatividad y la expresión artística. Se identificaron dos dinámicas principales: los ejercicios emotivos favorecieron la introspección y un ambiente controlado, mientras que los ejercicios fonéticos promovieron la libertad expresiva, el movimiento corporal y la interacción lúdica. Ambos enfoques demostraron la agencia de la voz y la palabra como catalizadores de creatividad y reflexión colectiva. Estos hallazgos refuerzan la agencia de la voz como recurso artístico clave para activar procesos de reflexión crítica y de creación colectiva.

### *Posibles nuevas preguntas:*

¿Es la palabra una unidad comunicativa que no puede perder sentido a menos que sea desfragmentada?, ¿Es la voz un vehículo emotivo capaz de movilizar emocionalmente a otras personas?, ¿De dónde proviene esa capacidad movilizadora?, ¿Puede la expresión verbal, oral y/o corporal considerarse como una acción creativa y/o artística?

## Referencias:

- ArteTv. (2021). *L'héritage de Pina Bausch [El legado de Pina Bausch]*. Documental dirigido por Anne Linsel. ArteTv. Disponible en: [arte.tv: El legado de Pina Bausch](https://arte.tv/El-legado-de-Pina-Bausch) (consultado el 27 de noviembre de 2024).
- García, J. D. (2023). *Sonoridades fronteiriças: Espaços, ecologias e mediações* [E-book]. Organizadores José Cláudio S. Castanheira, Marcelo Bergamin Conter, Dulce Mazer. Fafich/Selo PPGCOM/UFMG. ISBN: 978-65-86963-76-2. Disponible en: *World Wide Web* (consultado el 27 de noviembre de 2024).
- Latour, B. (2005). *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-NetWork-Theory*. Oxford University Press.
- Laferte, M. (2024). *Autopoiética: Concepto y exposición*. Disponible en: [Mon Laferte - Autopoiética MATUCANA 100](#) (consultado el 27 de noviembre de 2024).
- McCallion, M. (1988). *El libro de la voz: Método para preservar la voz y dotarla de la máxima expresividad*. Editorial Urano. ISBN: 978-84-7953-246-8.
- Maturana, H., & Varela, F. (1990). *El árbol del conocimiento: Las bases biológicas del entendimiento humano*. Editorial Universitaria.
- Pirici, A. (2024). *Attune: Exploraciones sonoras y performativas*. Instalación en Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart, Berlín. Comisionada por Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart y Audemars Piguet Contemporary.
- Pirici, A. (2024). *Attune*. Disponible en: [Attune Hamburger Bahnhof](#) (consultado el 27 de noviembre de 2024).
- Torres, B., Alessandroni, N., & Beltramone, C. (Eds.). (2020). *Vocalidades: La voz humana desde la interdisciplina*. 1a ed. GTeV. ISBN: 9781099886768.