

ESCULPIR LA VOZ

Descripción

Esculpir la voz es un curso que aumenta el conocimiento de las voces a través de ejercicios de escucha, improvisación y reflexión. Esta práctica intensifica la percepción del cuerpo, la respiración y el tracto vocal. La intención es investigar la performatividad de las palabras, vocalizaciones y ruidos que emergen en los cuerpos en vibración y relación, valorando las sensaciones físicas. La propuesta destaca la experiencia de escucha de cada participante y busca expandir la imaginación a través de las infinitas posibilidades de la expresión vocal.

Reconociendo la importancia que tienen las prácticas vocales en los procesos de creación y en la vida cotidiana, la exploración vocal posibilita el conocimiento y la afinidad de los cuerpos en relación, estimulando el autocuidado y enfatizando el poder de la voz, especialmente en el ámbito de la música, el arte sonoro y la performance.

Objetivos Generales:

El curso tiene como objetivo brindarle a les participantes herramientas para investigar la voz como instrumento, considerandola materia para la creación y reflexión en diferentes áreas. Mediante ejercicios de improvisación vocal con y sin amplificación, se trabajará la voz para estimular procesos de creación a partir de la experiencia de cada participante.

Objetivos Específicos:

- Facilitar un encuentro entre voces e intereses a través de la improvisación vocal.
- Estimular el conocimiento de la voz como instrumento.
- Aumentar la percepción del cuerpo a través de la exploración vocal.
- Expandir el repertorio vocal y la escucha.

Metodología:

Clases Prácticas con ejercicios en diferentes formaciones. Sesiones de escucha de obras existentes.

Cada encuentro tiene una preparación corporal (que valora el compromiso del cuerpo en la producción vocal) y una serie de ejercicios que implican la improvisación en diferentes formaciones (solos, dúos, tríos).

Los ejercicios abordan la potencia de la voz en dos rangos principales: sonidos sin vibración de cuerdas vocales y sonidos con vibración de cuerdas vocales. En el primer rango, se exploran (con y sin el micrófono) los sonidos respiratorios, los sonidos de los labios, la lengua, la saliva, las consonantes y otros. En el segundo rango, se explora la extensión vocal a través de glissandos con vocales y consonantes, sonidos vocales simultáneos y ejercicios melódicos y armónicos que parten del bagaje musical y sonoro de cada participante, pensando el espacio acústico y herramientas analógicas y digitales como filtros para la voz.

Duración: 5 encuentros de dos horas cada uno.

Bibliografia

BRANDES, I.T. **Entre Vozes Viajantes: exploração vocal no Teatro Invisível de Meredith Monk**. Dissertação de Mestrado apresentada à Escola de Comunicações e Artes, USP. 2019.

BRANDES, I.T; RIBEIRO, P. **Bocal: improvisação vocal e performance**. Dossiê Temático - Artigos - Revista Voz e Cena - Brasília, v. 03, no 01, janeiro-junho/2022 - pp. 12-30. ISSN: 2675-4584 - Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/vozecena/>

BRANDES, Inés Terra. **Una mirada desde la alcantarilla: uma versão vocal do poema homônimo de Alejandra Pizarnik**. 2021.

CAVARERO, Adriana. **Vozes Plurais: Filosofia da Expressão Vocal**. Humanitas, 2011.

GOLD, Heloise. **Listening through movement: a personal history**. Anthology of essays on Deep Listening . 2012.

JACOBS, Daiane Dordete Steckert. **Corpo vocal, gênero e performance**. Rev. Bras. Estud. Presença, Porto Alegre, v. 7, n. 2, p. 359-381, maio/ago. 2017.

OLIVEROS, Pauline. **Deep Listening; A composer's Sound Practice**. Lincoln: iUniverse, 2005.

MARTINS, Leda Maria. **Performances do tempo espiralar: poéticas do corpo-tela**. Cobogó. Rio de Janeiro. 2021.

STERN, Jonathan. **The Sound Studies Reader**. Routledge. Londres e Nova York. 2012.

ZUMTHOR, Paul. **Performance, recepção e leitura**. Cosacnaify. 2014.

Inés Terra (AR/BR) es artista del sonido, cantante, improvisadora y productora cultural. Licenciada en Música Popular (voz) por la Unicamp (BR), hizo una maestría en Procesos de Creación Musical en la Universidad de São Paulo y está finalizando el doctorado en la misma área.

Completó el curso *Deep Listening Intensive I*, que trabaja prácticas de escucha e improvisación creadas por la compositora Pauline Oliveros. Participó del retiro Voice as Practice con Meredith Monk y Ellen Fischer, y de cursos enfocados en la improvisación con Ute Wassermann, Joelle Leandre, entre otros.

Tiene experiencia como cantante de música latinoamericana, jazz y música improvisada. Investiga la voz en busca de las múltiples resonancias y ruidos del cuerpo, actuando como improvisadora y realizando procesos creativos basados en el poder de la voz. Realiza presentaciones en vivo, video performances, álbumes y bandas sonoras para danza, teatro y audiovisual. Creó la serie de performance vocal *Língua Fora*. Lanzó el álbum vocal "regougar" (Brava/Scatter Archive, 2024), el álbum audiovisual "Ruminar" (Editora Leviaatã, 2020) con Iago Mati, el álbum "Teia" (RKZ records, 2020) con Julia Teles y el álbum "Ferrugem" (Discos Seminales) con Cadós Sanchez, entre otros.

Fue artista educadora musical en el Programa Vocacional de la Secretaría Municipal de Cultura de São Paulo durante tres años; dió cursos en Senac São Bernardo, en el MASP, en Sesc CPF y Consolação, en Espaço Utaki (AR), en el Festival CHIII, en proyectos de Fomento de Danza y Teatro de la ciudad de São Paulo, y como docente invitada en SP Escola de Teatro, en la Universidad Federal del Sur de Bahía, en la Universidad Regional de Cariri y en la Universidad Federal de Recôncavo da Bahia.