

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 los participantes herramientas para investigar la voz como instrumento, considerándola 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.

Bibliografía

BRANDES, I, T. *Autorretratos Vocais: a performance vocal como escrita do corpo*. Tese apresentada na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025.

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.

_____. *Sonic Meditations*.

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. Se graduó en Música Popular (voz) en la Unicamp, es magíster en Procesos de Creación Musical por la USP y doctora en la misma área, investigando la performance vocal como escritura del cuerpo y autoficción.

Completó el curso *Deep Listening Intensive I*, que trabaja prácticas de escucha e improvisación ideadas por la compositora Pauline Oliveros. Participó en el retiro *Voice as Practice* con Meredith Monk y Ellen Fisher, además de cursos enfocados en improvisación con Ute Wassermann, Joëlle Léandre, 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 desarrollando procesos creativos a partir del poder de la voz. Realiza performances en vivo, videoperformances, 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 Leviatã, 2020) con Iago Mati; el disco "*Teia*" (RKZ Records, 2020) con Julia Teles; el disco "*Beira*" (Brava/Scatter Archive, 2025) con Atíjenã; y el disco "*Ferrugem*" (Seminal Records) con Cadós Sánchez, entre otros.

Fue artista orientadora de música en el *Programa Vocacional* de la Secretaría Municipal de Cultura de São Paulo durante tres años; impartió cursos en el Senac São Bernardo, en el MASP, en el Sesc CPF y Consolação, en el Espacio Utaki (AR), en el Festival CHIII, en proyectos del *Fomento a la Danza y Teatro* de la ciudad de São Paulo, y como profesora invitada en la SP Escola de Teatro, en la Universidad Federal del Sur de Bahía, en la Universidad Regional del Cariri y en la Universidad Federal del Recôncavo de Bahía.

