

Bordeando el misterio del canto. Notas acerca de cómo investigar construcciones de corporalidad, voz e identidad en las prácticas de formación de cantantes de La Plata y Berisso.

Magri, Gisela ^{1, 2, 3}

En este trabajo proponemos delinear posibles vías teóricas, metodológicas y de análisis para investigar las prácticas y los procesos de construcción de corporalidad, identidades y voces que se dan en la formación de cantantes, en espacios educativos (institucionales públicos o de modalidad “particular”⁴) de las ciudades de La Plata y Berisso. Es éste el objetivo general de mi proyecto de investigación para la Beca de Iniciación de la Universidad de La Plata, el cual hemos comenzado a desarrollar recientemente.

Algunos objetivos específicos que retomaremos parcialmente desde ese marco serán, a saber, posicionar en el marco de la Antropología del cuerpo y la performance, el debate teórico sobre la voz; identificar preliminarmente ciertos circuitos y trayectorias sociales de estudiantes y docentes de canto, varones y mujeres, contrastando algunos procesos de diferenciación por clase, género, edad u otras variables, que ocurren al interior de los circuitos de formación y práctica escénica del canto.

A excepción de algunos pocos trabajos, la pregunta por la voz y el canto, en el campo de la antropología sociocultural, específicamente en el área del cuerpo, es

¹ Núcleo de Estudios Socioculturales (NES)
Facultad de Trabajo Social (FTS)
Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

² Centro Interdisciplinario de Metodología de las Ciencias Sociales/ Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP - CONICET).
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE).
Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

³ Secretaría de Investigación en Ciencia y Posgrado.
Facultad de Periodismo y Comunicación Social.

⁴ Con instituciones públicas nos referimos específicamente a la Facultad de Bellas Artes (asignaturas de canto), Conservatorio Gilardo Gilardi (carrera de canto), y Escuela de Arte de Berisso (carrera de canto popular). Con modalidad “particular”, esta última palabra retomada desde el discurso nativo, a las clases y talleres de canto dictadas por docentes de esta práctica, en espacios no necesariamente institucionales o por fuera de dichas instituciones.

todavía un área de gran vacancia. A continuación desarrollaremos brevemente el recorrido que viene transitando la antropología del cuerpo, como área de estudios específicos, para situar nuestra mirada sobre la voz y las prácticas de canto en ese marco.

Aunque hay antecedentes más antiguos sobre la tematización del cuerpo en la antropología (Mauss, 1934), el campo de la antropología del cuerpo recién comenzó a delinearse en las décadas del '70 y '80. La invisibilización del cuerpo como un objeto de estudio digno de interés para las ciencias sociales puede vincularse con el enfoque dualista sobre el hombre que dominó gran parte del pensamiento occidental (desde la tradición platónica y judeocristiana) consolidándose a partir del modelo que instaura la filosofía de Descartes. A partir de la emergencia del cuerpo como tema de estudio para las ciencias sociales, pueden distinguirse, tres líneas de abordaje complementarias: la primera de estas líneas destaca el carácter político del cuerpo; desde esta perspectiva el cuerpo es visto como lugar de inscripción de los discursos sociales, atravesado por dispositivos de disciplinamiento, normalización, vigilancia y control (Foucault, 1989). La segunda línea, se caracteriza por realizar un abordaje del cuerpo como representación, como fuente de simbolismos o medio de expresión (Douglas, 1988). La tercera línea parte de la crítica a los enfoques netamente representacionales o disciplinares, que han considerado al cuerpo como objeto de atravesamientos o como un lugar de inscripción de lo social. Desde esta línea, se plantea la necesidad de destacar el carácter activo y transformador de la praxis corporal en la práctica social (Jackson, 1983; Csordas, 1999), basándose en la noción de ser-en-el mundo de Maurice Merleau-Ponty (1993) y en algunos casos en los conceptos de *práctica* y *habitus* de Pierre Bourdieu (1980).

A pesar de que el campo de la antropología del cuerpo se construyó a partir de una visión crítica al binarismo mente-cuerpo, en torno a la voz, pareciera permanecer cierta visión dualista. La voz suele ser entendida como algo separado del cuerpo, o simplemente ignorada como algo propio de lo corporal. Por ser

vehículo fonémico de lenguaje, por su dimensión significante, simbólica o estética, la voz ha sido analizada bajo la lupa de semiólogos, filósofos y psicoanalistas, pensándola en general como un objeto o fenómeno abstracto (Derrida, 1985). Aquí haremos el ejercicio de situar a la voz como un nodo de articulación mente / cuerpo / lenguaje / pensamiento, y al canto como campo privilegiado para el análisis de la voz-corporalidad, en tanto práctica.

Por otra parte, el canto o la voz cantada como tema, ha sido abordado desde enfoques estéticos (en donde prima la visión del canto como hecho artístico, incluyendo el estudio de sus aspectos técnicos-expresivos), o bien desde el campo musicológico o etnomusicológico. Desde esta última perspectiva tradicionalmente se ha analizado el canto en relación a la música o al ritual. Algunos de estos análisis se interesan en el rastreo de la genealogía filológico-histórica de los cantos (trayectorias espacio-temporales) y la vinculación a formas musicales específicas (géneros o estilos). En ese contexto cobran gran importancia los trabajos de recopilación y los estudios de folklore; entre estos estudios han sido pioneros Alan Lomax (1977) en Norteamérica, y Carlos Vega en Sudamérica, particularmente en Argentina (1937). Actualmente desde estos enfoques existen diversas reelaboraciones, algunas de las cuales ponen énfasis en los contextos de ejecución, esto es, en la performance, y los significados asignados por los practicantes de la música (Behágue, 1994; Frith, 1994), o desde una mirada más fenomenológica del sonido y la experiencia musical (Feld, 1990). Desde la fenomenología pero en el contexto de la filosofía, nos interesan los aportes de Jean Luc-Nancy; para él, si desde Kant hasta Heidegger la gran apuesta de los filósofos estuvo en la aparición o la manifestación del ser, precisamente, en una «fenomenología», la verdad última del fenómeno, más que verse debería escucharse. El autor nos define con detalles la acción del verbo escuchar, a fines de abrir la discusión y no sofocarla en una afixia fenomenológica de revelaciones finales. Escuchar, dice, es aguzar el oído- expresión que evoca una movilidad singular, entre los aparatos sensoriales, del pabellón de la oreja- a

la vez que una intensificación y una preocupación, una curiosidad o una inquietud. El par auditivo, mantiene una relación particular con el sentido en la acepción intelectual o inteligible de la palabra: en todo decir (en todo discurso, en toda cadena de sentido) hay un entender, y en el propio entender, en su fondo, una escucha; o sea que tal vez sea preciso que el sentido no se conforme con tener sentido (o ser logos), sino que además resuena. Escuchar es estar tendido hacia un sentido posible y, en consecuencia, no inmediatamente accesible. La escucha se dirige a – o es suscitada por – aquello donde el sonido y el sentido se mezclan y resuenan uno en otro o uno por otro; si se busca sentido en el sonido, como contrapartida, se busca sonido, resonancia, en el sentido. Y continúa Nancy: estar a la escucha es siempre estar a orillas del sentido o en un sentido de borde y extremidad, y como si el sonido no fuese justamente otra cosa que ese borde, esa franja o ese margen. (Nancy, 2007:19,20)

Nancy retoma a Lacan, quien dice de la voz que es “la alteridad de lo que se dice” aquello que, en lo dicho, es otra cosa que lo dicho, en algún sentido lo no dicho o el silencio, pero en igual medida el decir mismo y, además ese silencio dicente como el espacio en el cual “me escucho a mí mismo” cuando capto significaciones, cuando las oigo venir de otro o de mi pensamiento. Sólo puedo oírlas, efectivamente, si las escucho resonar “en mí”. Lacan especifica “en cuanto distinta de las sonoridades, la voz resuena”. Pero la “pura resonancia” sigue siendo una sonoridad o, dice Nancy –en consonancia con la archiescritura de Derrida- una archisonoridad: por eso no es sólo según su “pureza” sino además según su “resonancia”, una materialidad sonora, vibración que anima tanto el aparato auditivo como el aparato fonador, y más aún: que aprehende todos los lugares somáticos donde resuena la voz fenoménica (la pulsación rítmica, la crispación o la distensión muscular, la amplificación respiratoria, el estremecimiento epidérmico).

El único sujeto que hay para Nancy, es el que resuena, el que responde a un impulso, un llamado, una convocatoria de sentido (el sentido aquí se entiende

como una escucha en la que sólo viene a resonar la resonancia, y en ella están juntas, la fuente sonora y su percepción). Por ello, para él es conveniente ir al fondo de la cuestión sin estar atado a una primacía del lenguaje y de la significación que sigue siendo tributaria de toda una preponderancia onteoteleológica, que puede llamarse anestesia o apatía filosófica. El sujeto de la escucha o el sujeto a la escucha(...)no es un sujeto fenomenológico; [es] una voz en la que vibra, al retirarse de ella, la singularidad de un grito, un llamado o un canto (una <<voz>>: hay que entender con ello lo que suena en una garganta humana sin ser lenguaje, lo que sale de un garrate animal o de un instrumento cualquiera, e incluso del viento entre las ramas: el murmullo para el que aguzamos el oído, o al que prestamos oídos).”⁵ Este filósofo propone así una lectura muy exhaustiva y original de la voz como fenómeno de resonancia corporal: de los sentidos, de los sonidos, por el lenguaje pero sobre todo por y en la música que lo habita, que se hace carne en la voz, constituyéndola como una voz-cuerpo: una voz que está atravesada por el pensamiento, la conciencia, y lo simbólico, pero que no queda subsumida en ésta, sino que es potencia audible que expande los límites del cuerpo, en su materialidad resonante.

¿Cómo pensar en la voz del canto como un fenómeno abierto, de escuchas y resonancias del cuerpo como mundo de lenguaje pero como matriz de resonancia que al mismo tiempo lo desborda, para desde allí abordarlo en sus prácticas y volver a repensarla? Esta pregunta también puede plantearse en otro sentido: cómo generar una episteme de la voz, donde el recorrido teórico no sea un intrincado tobogán fenomenológico o no pero insolado de conceptualizaciones, y sin estar encarnado a los agentes, en este caso los cantantes, pero que por dar sostén y/o articulación hacia el mundo de las prácticas pierda interesantes clivajes que la teoría abre como vía para pensarla?

Tanto desde la Antropología clásica como desde las distintas escuelas antropológicas del siglo XX, el análisis etnográfico en general ha visto en los

⁵ ver NANCY (2007)

cantos de los pueblos un objeto ritual-simbólico, asociado muchas veces a la danza, a curaciones chamánicas o a la guerra, y, salvo excepciones, en la mayoría de las interpretaciones el canto ha estado despojado tanto de su dimensión estética, fenomenológica, como de la dimensión corporal que en tanto práctica implica.

Desde las teorías de performance se ha venido impulsando un enfoque que, lejos de optar y destacar una heurística o un locus de análisis por sobre otro, - o lo socialmente construido, representativo y simbólico, o lo estético-artístico, o lo musicológico, o lo ritual, o los dispositivos disciplinarios, o lo fenomenológico o lo corporal-, articula e integra estas dimensiones como edificantes de toda práctica.

La pregunta sobre qué construcciones particulares de la relación cuerpo-voz se dan en estudiantes y docentes de canto en los contextos actuales la ciudad de La Plata y Berisso, posibilita también la repregunta sobre nuevas identidades generadas en tramas urbanas, y en relación a esto, creemos que el análisis de las prácticas formativas y performativas de sujetos actuales que aprenden, enseñan, y encarnan dichas prácticas, desde una apertura teórico-metodológica aparece como ineludible. En este punto nos interesa retomar críticamente el material escrito desde la misma disciplina de la técnica vocal para el canto, para usarlo e insertarlo no sólo desde nuestro marco teórico como fuente nativa de conocimiento, como clásicamente suelen aparecer estos materiales casi siempre en relación de desigualdad con los dispositivos intelectuales disponibles, sino como parte de la propuesta metodológica a construirse en esta investigación. En particular es pertinente aquí el estudio de Eugene Rabine (1990), creador del "Método funcional de la voz", quien nos habla de cuatro partes íntimamente relacionadas entre sí, constitutivas de su pensamiento sobre el trabajo vocal para el canto:

- 1- una teoría sobre la función vocal
- 2- una teoría sobre formas de aprendizaje

- 3- un método pedagógico desarrollado sobre las dos teorías anteriores
- 4- un entrenamiento vocal también desarrollado sobre las dos teorías

Sobre esto quisiéramos preguntarnos:

- 1- qué teorías o presupuestos sobre la voz y qué teorías y pedagogías de la voz cantada se construyen en las prácticas de formación de nuestro recorte concreto
- 2- qué entrenamientos vocales y corporales se favorecen y se ponen en juego específicamente en esas prácticas

Asimismo nos proponemos introducir el análisis relacional de algunas representaciones y discursos que circulan socialmente acerca de la voz, el cuerpo, el canto y las performances, con representaciones y discursos de aquellos, contruídos y reproducidos por las pedagogías sostenidas en los espacios educativos locales del canto, como posibles educaciones “vocales-corporales”. Retomamos las conceptualizaciones sobre performance desde Shechner (1977) como vía teórica y metodológica de situarse ante los fenómenos sociales, y junto con Mennelli (2007) creemos que este es un concepto unificador donde confluyen práctica, actores, situación de la práctica o su inscripción espacio-temporal y contexto, y desde donde la corporalidad y la experiencia pueden ser vinculadas reflexivamente.

Finalmente y hacia el futuro de nuestra investigación nos interesará visibilizar vinculaciones entre la multiplicidad de representaciones que circulan en torno a las prácticas de canto, con experiencias y prácticas concretas de los/las cantantes como matices constructores identitarios y de sujeto. Creemos que propositivamente estas vías pueden echar luz tanto a nivel metodológico como a modo de incipiente bordeo analítico, sólo si están atravesadas, problematizadas y reelaboradas desde nuestro encuadre etnográfico y contexto de investigación,

pero que al mismo tiempo, en el camino de generar una suerte de episteme de la voz en torno a la educación vocal-corporal, nuestras formulaciones acerca de la misma como fenómeno y performance, deben moverse del lugar de marco teórico pasivo, permitir ser interpeladas y penetradas por el barro de las experiencias, sus reflexividades y formulaciones propias, que en el campo investigado se suscitan y vociferan todo el tiempo abriendo resonancias y nuevas escuchas para pensar este nuevo problema que estamos construyendo.

Bibliografía

- Behágue, G. (1994) "Hacia un enfoque etnomusicológico para el análisis de la música popular". En Ruiz, R. y A. Cragolini, (eds.) *Procedimientos Analíticos en Musicología. Actas de IX Jornadas Argentinas de Musicología*. Inst. Nac. "Carlos Vega". Bs. As.
- Barthes, R (1982) *Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces*. Barcelona, Buenos Aires: Paidós.
- Bourdieu, P. (1980) *El sentido práctico*. Madrid, Taurus.
- Citro, S. (2009) *Cuerpos Significantes. Una etnografía dialéctica con los toba takshik*. Bs. As., Biblos.
- Citro, S. (2004) "La construcción de una antropología del cuerpo: propuestas para un abordaje dialéctico". Actas del VII Congreso Argentino de Antropología Social. Córdoba.
- Csordas, T. (1999) "Embodiment and cultural phenomenology". En: Weiss, Gail y Honi Feru Haber (eds.) *Perspectives on embodiment*. New York, Routhledge.
- del Mármol, M; Gelené, N; Magri, G; Marelli, K; Sáez, M; (2008) "*Entramados convergentes: cuerpo, experiencia, reflexividad e investigación*". Ponencias de las V Jornadas de Sociología UNLP. La Plata.
- Derrida, J. (1985) *La voz y el fenómeno*. Valencia, Pre – Textos.
- Douglas, M. (1988) [1970] *Símbolos Naturales. Exploraciones en cosmología*. Madrid, Alianza Editorial.

Feld, S. (1990) *Sound and Sentiment: Birds, Weeping, Poetics, and Song in Kaluli expression*. Philadelphia, University of Pennsylvania Press.

Foucault, M. (1989) [1974] *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*. Bs. As, Siglo XXI.

Frith, S. (1996) *Performing Rites. On the value of popular music*. Cambridge, Harvard University Press.

Lock, M. y N. Scheper-Hughes (1987) "El cuerpo pensante: prolegómenos hacia el futuro trabajo en la Antropología Médica". En: *Medical Anthropology Quarterly* N° 1.

Lomax, A. (1976) *Cantometrics: A Method of Musical Anthropology*. Berkeley: Extension Media Center, University of California.

Magri, G. (2009) *La voz a la escena. Reflexiones acerca de la voz como tema de la antropología del cuerpo*. Ponencias de las X Jornadas Rosarinas de Antropología sociocultural, UNR. Rosario

Mennelli, Y "El contrapunto de coplas en el carnaval de cuadrillas humahuaqueño: una propuesta de estudio centrada en su performance" En *Revista de Investigaciones Folklóricas*, 2007 N° 22: 48-63.

Mauss, M. (1979) [1936] "Las técnicas del cuerpo". En: *Sociología y Antropología*. Madrid, Tecnos.

Merleau-Ponty, M. (1993) [1945] *Fenomenología de la percepción*. Bs. As.; Planeta Agostini.

Mora, A.S. (2008) *Cuerpo y sujeto en movimiento. Representaciones, prácticas y experiencias de estudiantes de danza*. Tesis doctoral FCNyM, UNLP (mimeo).

Parussel, R. (1999) *Querido maestro, querido alumno. La educación funcional del cantante. El método Rabine*. Buenos Aires, Ediciones GCC (Grupo de Canto Coral), Serie Escritos Musicales.

Pujol, S. (1999) *Historia del baile. De la milonga a la disco*. Bs. As., Emecé.

Rabine, E. (1990) "Psychosomatische Aspekte der Stimmfunktion, Vortrag für die Lehrer des Rabine Institut (inédito).

9º Congreso Argentino y 4 Latinoamericano de Educación Física y Ciencias
Departamento de Educación Física
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Universidad Nacional de La Plata

Schechner, R. (1977). *Essays on Performance Theory. 1970-1976* New York:
Drama Book Specialists.

Vega, C. (1937) *Danzas y canciones argentinas* Bs. As, Establecimiento Gráfico
de E.F.

Vianna, H. (2008) *O mistério do samba*. Rio de Janeiro, Jorge Zahar y UFRJ.