

An anatomical dissection of a tongue, showing the underlying muscle and connective tissue. The dissection is performed on a light-colored surface, possibly a table or a tray. The tongue is cut lengthwise, revealing the internal structure. The text is overlaid on the image in white, bold, sans-serif font.

DESCOMPOSICIÓN A UNA LENGUA Y TRES VOCES

**Natalia Andrea
Campos Mendoza**

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

**DESCOMPOSICIÓN
A UNA LENGUA Y TRES VOCES**

NATALIA ANDREA CAMPOS MENDOZA

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Arte
Bogotá, Colombia
2021

DESCOMPOSICIÓN A UNA LENGUA Y TRES VOCES

NATALIA ANDREA CAMPOS MENDOZA

Tesis presentada como requisito parcial para optar al
título de Maestra Interdisciplinar
en Teatro y Artes Vivas

Directora: Juanita Delgado Jaramillo
Codirector: Rolf Abderhalden C.

Línea de investigación
Artes vivas, sonido, voz, cuerpo, escena,
carne.

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Arte
Bogotá, Colombia
2021

Declaración de obra original

Yo declaro lo siguiente:

He leído el Acuerdo 035 de 2003 del Consejo Académico de la Universidad Nacional. «Reglamento sobre propiedad intelectual» y la Normatividad Nacional relacionada al respeto de los derechos de autor. Esta disertación representa mi trabajo original, excepto donde he reconocido las ideas, las palabras, o materiales de otros autores.

Cuando se han presentado ideas o palabras de otros autores en esta disertación, he realizado su respectivo reconocimiento aplicando correctamente los esquemas de citas y referencias bibliográficas en el estilo requerido.

He obtenido el permiso del autor o editor para incluir cualquier material con derechos de autor (por ejemplo, tablas, figuras, instrumentos de encuesta o grandes porciones de texto).

Por último, he sometido esta disertación a la herramienta de integridad académica, definida por la universidad.

Natalia Andrea Campos Mendoza

Nombre

Fecha 21/08/2021

Fecha

Resumen

DESCOMPOSICIÓN A UNA LENGUA Y TRES VOCES

Descomposición a una lengua y tres voces, es un gesto: sonoro, escénico y espacial, el resultado de la exploración en técnicas expandidas de la voz y la afectación del sonido en relación con el cuerpo, el espacio y la psiquis de las vocante.

Una lengua en la mesa, ella hace una incisión sobre ésta encontrando la naturaleza de su sonido y una fina y delgada línea que relaciona la faringe con la útera. Cada corte le permite explorar y auto observar su ser cuerpo, su ser sonido, su ser mujer. Encuentros sonoros con músicas populares y las raíces de nuestras ancestas. En la fiesta el trago una invitación a la desmemoria, al olvido y al disfrute.

Tres mujeres: Filomena la desmemoriada, Lucia la loca y Natalia la mutilada toman el espacio y aparecen sutilmente en el mismo como sonido. ¿Qué voz tienen estas mujeres?

Posteriormente como los cuerpos se relacionan en el adentro con el afuera y reaccionan sonoramente. En una descomposición y recomposición en tiempo real sobre unas melodías basadas en el aria de la locura de la ópera Lucia di Lammermmor con variaciones vivas frente a la escucha y el devenir de estas tres presencias. Tres mujeres en cuatro cuerpos y una lengua que le dan voz a la mujer y le permiten encontrar su grito.

Palabras clave:

Cuerpo, Escena , Contrapunto , Carne, Ópera, Voz, Canto, Sonido , Artes vivas, Mujeres, Improvisación.

Abstract

DECOMPOSITION: THEME AND VARIATIONS FROM ONE LANGUAGE AND THREE VOICES

Decomposition of a tongue and three Voices” is a sonorous, scenic and spatial gesture which results from the exploration of extended vocal techniques and sound affectation in relation to the body, space and psyches of the vocalists.

A tongue on the table. She makes an incision in it, finding the nature of its sound and a fine line that relates the larynx with the uterus. Each incision allows her to explore and auto observe her own body, her being, her sound, her being a woman. Sound encounters with popular music and the roots of our ancestresses. In the party alcohol is an invitation to forgetfulness, oblivion and enjoyment.

Three women: Filomena the forgetful, Lucia the insane and Natalia the mutilated take the space and subtlety appear in it as sound. What voice do these women have?

Subsequently the bodies relate the inside with the outside and react sonorously in a real-time decomposition and recomposition on melodies based on the mad scene of the opera Lucia di Lammermoor, with live variations responding to the hearing and appearing of these presences. Three women in four bodies and one tongue, which give voice to the woman an allow her to find her scream.

Keywords:

Body, Escene, Counterpoint, Meat, Opera , Voice, Sing, Sound, Living arts, Womens, Improvisation.

CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS	4
DESCOMPOSICIÓN A UNA LENGUA Y TRES VOCES	7
RÉGIMEN DE LO SONORO VOCAL	8
INDICIOS DEL CUERPO SONANTE	10
LA VOZ	12
TRANSPOSICIÓN Y TRÁNSITO DE LA VOZ ÚTERO – FARINGE	14
FILOMENA LA DESMEMORIADA	17
LUCÍA LA LOCA	21
NATALIA LA MUTILADA	25
LA LENGUA	30
EL GRITO	35
CAPÍTULO EN RECONSTRUCCIÓN	38
LA PARTITURA	43

AGRADECIMIENTOS

A agradezco...

Al universo que me ha permitido encontrarme con tantas almas que han apoyado mi tránsito en este plano y que me ha sorprendido con esta puerta abierta de las artes vivas que reviven mi deseo de ser presencia vocal y de habitar el sonido.

A mis padres, Gerardo Campos y Patricia Mendoza quienes, aunque no convencidos de mis deseos de ser artista, siempre me han apoyado y se sienten orgullosos de mí.

A mis hermanas, Carolina y Vanesa Campos, que siempre están ahí.

A mi cómplice, compinche y socio en la vida Enrique Martínez “mi negro”, a quien le costó comprender este mundo de sonidos desafinados y capas sonoras y aun así me ha apoyado y acompañado incondicionalmente.

A Juanita Delgado, mi tutora, quien vio potencias donde yo no veía caminos y acompañó este tránsito amorosamente... Agradezco su temple, sus preguntas precisas, como música, como vocante, como mujer, como artista... Agradezco profundamente la forma en la que compartió conmigo su visión, sus inquietudes e inconformidades dejando una huella profunda en mi hacer y en mi ser.

A Rolf Abderhalden, a quien conozco hace años, desde mi pregrado, y quien no duda en dar generosamente todo de sí. ¡Qué privilegio compartir estos laboratorios deliciosos en los que exponíamos nuestros atlas y ver cómo las preguntas correctas de la mente afilada de Rolf generaban siempre desarrollos en estas materias de formas mágicas!

A Alejandra Marín, quien siempre tenía aportes valiosísimos desde su aguda intuición, acompañados de una gran sabiduría y una sonrisa en los ojos.

A todos los maestros y maestras que acompañaron este proceso: Jaidy Díaz, Víctor Viviescas, Zoitsa Noriega, Adriana Urrea, Irene Rodevia, Carlos Pérez, Sofía Mejía y Alejandro Jaramillo.

A los compañeros con los que compartí y aprendí durante esta maestría semipresencial y con quienes muchas veces no supimos qué hacer en medio de unas condiciones muy particulares atravesadas de paros y de una pandemia mundial que nos llevó a aprender sobre las artes vivas desde las pantallas, a buscar soluciones, a veces queriendo botar la toalla o jalándonos unos a otros para llegar juntos al fin.

A les amigues con quienes más compartí: Elisa, Ricardo, Romany, Andrés, Luisa, Marina, Nico y Jo.

Al apoyo y confianza de la maestra Ángela Simbaqueba por abrir las puertas de su cátedra y hogar, y por los años

de formación y amistad.

A la familia que uno escoge, mis amigos del alma:
Mydolly, Pedris, Ingrid, Marito, Dorelly, Gladys E y
Carmensita.

Un agradecimiento especial a las presencias sonoras,
creativas y a la disposición de Angely Rojas, Daniela
Pardo, Johana Ahumada y, en el violín, Enrique Martínez.

Por último, quiero agradecer a Miriam Cotes quien me
ayudó a corregir y armar el texto en tiempo récord.

Gracias a todos mis ancestros, pues a pesar de dificultades,
conflictos, injusticias, sufrimientos, aun así confiaron en
pasarnos a nosotros ¡la fuerza de la vida!

Honraré su memoria haciendo lo mejor con cada acción
de mi existencia como la herencia que quiero dejarles a
mis sucesores.

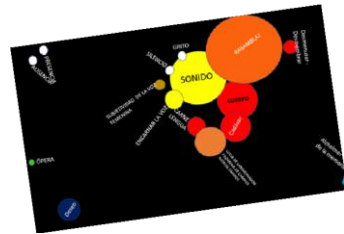
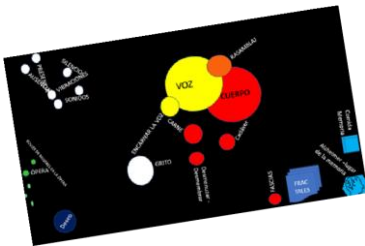
A la memoria de Filomena Molano

DESCOMPOSICIÓN A UNA LENGUA Y TRES VOCES

Descomposición a una lengua y tres voces es una propuesta sonora, espacial y escénica que nace de una exploración con el cuerpo y el sonido. En ella están latentes unas materias de interés y en ella, también, aparecen unas figuras femeninas que habitan el espacio en el sonido y en los cuerpos, donde buscan y encuentran su voz, su presencia, su grito.

CONSTELACIÓN DE MIS DESEOS #1
(Agosto 2020)

CONSTELACIÓN DE MIS DESEOS #2
(Diciembre 2020)

RÉGIMEN DE LO SONORO VOCAL

¿Qué relación tiene el resultado sonoro con las corporalidades de un cuerpo? **¿Qué relación tiene el sonido con el cuerpo?** ¿Cómo puede afectar la emocionalidad y la psiquis la formación de la voz? ¿Cómo se relaciona la voz con el cuerpo? ¿Cómo se relaciona el cuerpo con la voz? ¿Tenemos más de una voz? **¿Cómo indisciplinar a la cantante?**

Desde que descubrimos que tenemos voz, comenzamos el fortalecimiento de los sonidos, imitamos animales y fonemas, aprendemos palabras... En mi experiencia personal, en la formación académica de la voz lírica, experimenté la necesidad de sonar de la forma en que me lo pedían y que obedecía a cánones estéticos de la música académica o de otras músicas que intenté cantar y, sobre todo, a la aprobación de quien me escuchara.

Ahora tengo la necesidad de indisciplinar el sonido, indisciplinar la voz, indisciplinar a la cantante, sonar a partir de relaciones con los otros agentes sonoros y como respuesta al sonido externo e interno... Y me pregunto: ¿Cómo suono? ¿Cómo suena mi útero? ¿Cómo puedo cantar desde mi vagina? ¿Cómo puedo sentir mis vísceras realmente vibrar? ¿Cuál es la reacción sonora del cuerpo y la voz al actual entorno? ¿Cuál es mi espectro sonoro con respecto al cuerpo, mi cuerpo y otros cuerpos y el conjunto de sonidos que nos acompañan como una sinfonía continua en contrapunto con las voces?

INDICIOS DEL CUERPO SONANTE

- 1** . Exposición más allá de la desnudez, un tibio aliento emergiendo como un volcán, con lava en el fondo de la tierra donde se gesta el deseo de la explosión del sonido. Sube, sube, sube y exhala desde la garganta ...
- 2** . A-E-I-O-U El movimiento húmedo y sensual de un órgano sensible que se extiende hacia adentro bajando por la garganta o hace contacto con el afuera deslizándose por los dientes, rozándose con los labios.
- 3** . Un nudo en el estómago que parece desanudarse cuando el sonido toma el mando, las tripas se revuelven, exceso de todo y luego todo desaparece... vacío, la nada, una luz como si todo encontrara lugar o no, da igual, no importa.
- 4** . Cuando las palabras no alcanzan, cuando el cuerpo estorba, cuando las manos sobran y el peso cierra los ojos y el pecho...

EL GRITO

Aprender a CALLAR
El GRITO lastima las cuerdas
MENTIRA

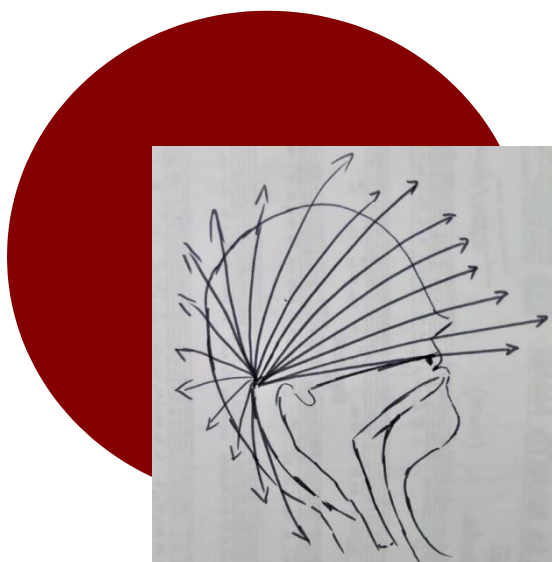
El GRITO libera, lo dice todo, vibra desde las uñas, es visceral, refugio seguro.

5 . La piel, otro oído: temperatura, movimiento de los vellos corporales. La piel escucha y la voz responde al afuera, que suena, que pasa, como sentir. Reacciona y acciona *la voce attraverso la pelle*.

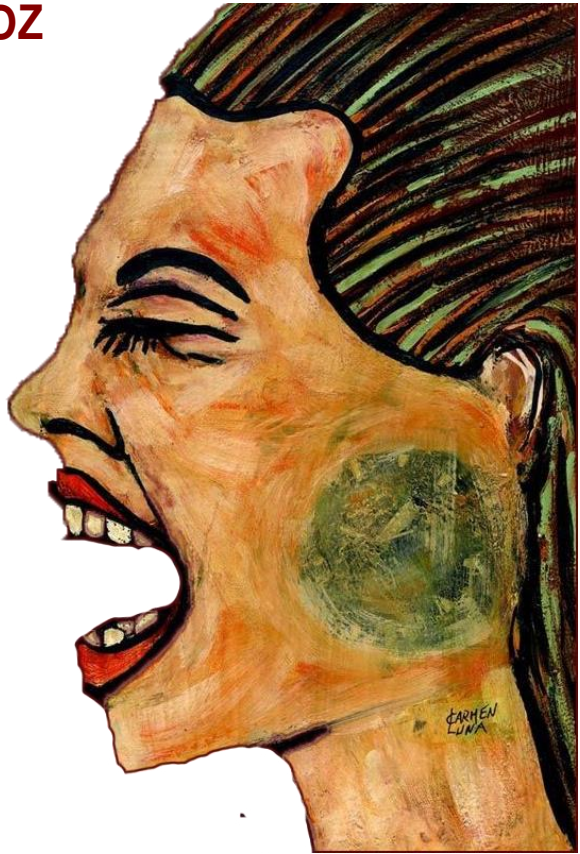
6 . La vibración íntima, el roce continuo de los movimientos ondulantes de dos membranas *petit* con tensiones perfectamente sincronizadas para parir sonidos.

7 . Los músculos del sexo se abren, recipiente sagrado, energía que se extiende a la tierra, conecta, espera, escucha, siente, recibe, acoge o rechaza, siempre atento desde que esté abierto.

8 . Agujero de gusano, un punto minúsculo donde la voz atraviesa delicadamente desde la piel en el rostro al afuera y el sonido se difracta.

LA VOZ

La Voz, Carmen Luna

"Me encanta observar a la gente cantar. Cómo se les mueve el rostro para sintonizar con el sonido. Los ojos miran hacia fuera, luego hacia dentro, luego hacia fuera, luego no sé hacia dónde. Puedo ver la reacción que circula de la garganta al oído a la garganta y así una y otra vez. A veces el rostro parece transformarse por completo. A veces flota sobre una tranquila superficie de vibración, pequeñas formaciones de los labios, el atisbo de una lengua. Veo cómo el sonido da forma al cantante, cómo el oído afina el cuerpo a la vez que el cuerpo afina el sonido."

*Delante de tus ojos
Semillas de una práctica de la danza
Lisa Nelson*

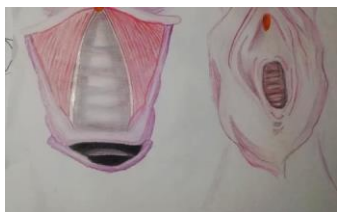

La voz es, en definitiva, mi mayor interrogante, mi mayor frustración, mi mejor amiga y mi posibilidad de expandir mi cuerpo a otros espacios, la posibilidad de decir todo con sonido, de exponerme. Me fascina la voz, no mi voz sino la voz, su extensión, su flexibilidad, lo admirable de su proyección que no necesita prótesis para amplificarse, un cuerpo desnudo, sonando, vibrando, haciendo a otros vibrar, haciendo incluso que el otro mueva sus cuerdas por empatía (el oído siente y escucha la vibración y el cuerpo hace que las cuerdas vocales vibren en el oyente sin que éste se dé cuenta). El sonido es capaz de transformar la realidad propia y del oyente convirtiéndolo en cómplice y compañero pues, aunque no queramos, los cuerpos que escuchamos o sentimos, gústenos o no lo que suena, nos interpelan por aquellas vibraciones a nuestro alrededor.

¿De qué color es la voz? ¿Cuánto pesa? ¿Qué diámetro tiene? ¿Es líquida o sólida? ¿Qué pasa con la voz cuando la mezclamos con otros sonidos? ¿Qué colores toma, qué tanto cambia su esencia, qué tanto se alteran las ondas? ¿Acaso el sonido puede transformar la vibración del espacio de forma física? ¿Cómo suenan las emociones? ¿Cómo es el sonido cuando no hay nada? ¿Cómo es el sonido cuando te hundes en medio de un grito ahogado, la nada, y el acompañamiento es el ruido del mundo destruyéndose?

TRANSPOSICIÓN Y TRÁNSITO DE LA VOZ ÚTERO-FARINGE

Pliegues, vocales y vulva
Dibujo de Natalia Campos

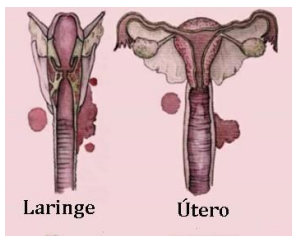

“Sabías que la mandíbula y la pelvis están fisiológicamente conectadas y la alineación y relajación de cada una afecta profundamente a la otra?”

El 90% de las mujeres con las que trabajo tienen problemas de mandíbula y trastornos temporomandibulares: bruxismo, dolores de cabeza, etc. El motivo suele diferir para cada una de ellas, pero puedo asegurar que en el 90% de los casos está conectado con su incapacidad para expresar su VOZ y su IRA.

ferir para cada una de ellas, pero puedo asegurar que en el 90% de los casos está conectado con su incapacidad para expresar su VOZ y su IRA.

Cuando estudiaba biología, una de las asignaturas que más me fascinó fue la biología del desarrollo y más concretamente la embriología: estudia la formación de un organismo completo a partir de una sola célula. Me remonto aquí porque la relación entre el útero y la mandíbula es una conexión embrionaria temprana: aproximadamente el día 15 de la gastrulación, en esa fase, en un momento dado, se forman dos depresiones en el embrión. Una se convierte en la membrana orofaríngea que finalmente formará la boca y la otra es la membrana cloacal que finalmente forma las aberturas de los tractos urinario, reproductivo y digestivo. Ambas ramas permanecen conectadas incluso cuando la columna se desarrolla y crece creando un mayor espacio entre ellas.

Además de esto, hay una delgada capa de tejido fascial que envuelve y mantiene nuestro cuerpo interno unido y alineado y que incluye una línea fascial desde la pelvis hasta la mandíbula.

Si visualizas tu cuenco pélvico, con las caderas articulándose a cada lado, que se mueven, y aberturas reproductivas y urológicas en la base y luego observas la mandíbula, ambas tienen estructuras anatómicamente similares: es bastante similar en estructura con las articulaciones de la mandíbula en la parte superior y la gran abertura de la boca en la base.”

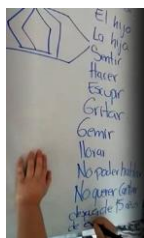
Fuente: Mujer Alquimia

Tomado de Facebook del muro de Spa Chile

La relación que encontré fue reveladora: una fina línea entre la vida, la muerte y una serie de imágenes que cobran sentido.

Casi incapaz de cantar, frente a una muestra de diseños y palabras, hechos por una cantante que ni dibuja ni escribe, aparece una frase que me cuestiona:

Eso no era parte de la muestra, no estaba planeado, salió simplemente como quien llega sin ser invitado y termina robando la atención de todos, en especial la mía.

(Muestra del 27 de mayo 2020)

Creía que mi descontento era con el medio, con la forma de hacer escena musical, con cómo me paraba frente a un público crítico.

Pero no, era una relación estrecha entre mi útero y mi garganta.

Me pregunto por todo lo que el cuerpo sabe que la mente ignora y me fascino con la memoria de las carnes, las tripas que se mueven con el odio o el amor, cómo la piel recuerda un olor y se eriza, o cómo el ojo reconoce un sonido y se cierra, cómo el estómago intenta deshacerse de su contenido frente a una imagen, cómo la temperatura sube o baja cuando la injusticia hace sus estelares apariciones, cómo aparece un sabor amargo y un mal olor en la boca cuando no estamos seguros de estar haciéndolo bien o cómo se humedece la boca de sólo pensar en alguien y, sobre todo, cómo la delgada membrana que recorre la columna y que comunica el útero con la laringe aborta un sonido.

FILOMENA LA DESMEMORIADA

Con deseos de anclar mi trabajo a algo más profundo e íntimo y luego de un episodio en el hospital con Filomena, mi abuela paterna, quien tiene Alzheimer, en febrero de 2020, antes del inicio de la pandemia, tenía una serie de preguntas sobre su condición física y su estado mental. No podía desligarme de su presencia ausente, de su falta de memoria, de su

cuerpo inmóvil, de su falta de voz: monosílabos de dolor o simples exhalaciones sonoras sin intención, y el intento de leer su respiración por falta de cualquier posibilidad vocal o corporal de comunicación.

Filomena fue una mujer con una vida muy común. Como muchas mujeres colombianas, tuvo su niñez en el campo, en los años treinta, cuando nos matábamos unos a otros por tener trapos rojos (los liberales) o azules (los conservadores). Desde muy niña fue abandonada y quedó a merced de buenas personas que a veces ayudaron y otras veces abusaron. En su papel de “mujer”, Filomena se casó a los catorce años y antes de los veinte ya tenía tres hijos. Con treinta y punta de años, seis hijos y estando lejos, muy lejos, de una formación académica, decidió ponerse a trabajar, como lo han hecho tantísimas mujeres colombianas, pues lo que le daba el esposo no alcanzaba para tantas bocas y lo importante era sobrevivir. De esta forma, empezó vendiendo hueso en un canasto por la calle hasta que llegó a tener su propia carnicería.

Hago una pausa en la historia e imagino a la Filomena con su vestido, delantal blanco y canasto en el brazo voceando por las calles. Me saca una sonrisa y se me mueve el estómago al imaginar los inicios de mi canto lírico europeo en la venta de hueso por la calle de una mujer que no terminó la primaria... La belleza de la voz entrenada para anunciar por cuadras enteras la llegada del hueso p'al caldo ¿de qué color era esa voz?

¿Calentaba antes de cantar? Obvio que no, pero su voz no era carrasposa ni estaba cascada como popular-

mente se le dice a una voz maltratada. Era una voz clara, dulce, con temple, fuerte, una voz que se hacía oír, que dejaba claro que había llegado. En este punto se abre una puerta a nuevas sonoridades y a esa cantante que he descompuesto, recompuesto e indisciplinado.

Retomo su historia que también es la mía. Cada día la carne llegaba antes de las cuatro de la mañana, luego de lo cual debía arreglarla y separarla en los congeladores, tomándose mientras un cuarto de aguardiente para aguantar el frío, el dolor, la injusticia... Un trago que le permitiera olvidar, relajar el cuerpo y dejar pasar tanto dolor e injusticia. ¿Podría, acaso, el deseo de olvidar ordenar físicamente al cerebro olvidar, desconectarse poco a poco hasta quedar en la desmemoria, un estado que adoptó su cuerpo y su mente posteriormente?

Un cuchillo

Aguardiente

El cha ca cha del tren

Un estado

Carne

Sangre

Cortes profundos

Música-parranda

Una delgada línea entre la vida y la muerte

No es hasta casi cincuenta años después que Filomena se ausenta del todo, sin necesidad del aguardiente. Logra olvidar y entra en ese estado mental del olvido, de la desmemoria ¿Qué significa estar desmemoriada?

¿Qué pasa por su mente? ¿Qué quería olvidar con tanta fuerza que arrancó de tajo todos los recuerdos? ¿Acaso ella está realmente presente y es el ojo que observa el que no ve más allá de lo que su cuerpo logra expresar? ¿Cuántas veces he sido yo esa desmemoriada? ¿Cuántas veces he sido yo quien la olvida? ¿Qué quiero olvidar? ¿Qué quiere usted olvidar? ¿Sera posible sufrir de Alzheimer colectivo? ¿Cuántos son los olvidados?

A punto de terminar esta maestría, el 28 de junio de 2021, acompañada de un par de sus hijos, nietos y bisnietos, y con la suerte de poder arruncharme una vez más con Filito, ella exhala por última vez a sus noventa años. Y aunque no lo queramos y lo intentemos, no sólo ella habrá olvidado si no que habrá sido olvidada, tal vez en un par de generaciones... Pero no importa porque, aunque la memoria olvide, las carnes, las almas, recuerdan, incluso a quienes no conocemos y de quienes no sabremos nunca los nombres.

LUCÍA LA LOCA

L *DULCE SUONO* se traduce COMO EL DULCE SONIDO. Es una aria de la ópera de Lucía di Lammermmor o, como se le conoce más comúnmente, *The Mad Scene*, la escena de la locura... Escuche esta aria varias veces en el tocadiscos de un buen amigo, que de una amplia colección de música clásica sólo tenía un disco de ópera, Lucía de Lammermmor de Gaetano Donizetti, uno de los padres del belcantismo, aunque él y sus temáticas son pioneros del movimiento verista, que podría resumirse como la verdad de la vida en la fantasía del escenario.

Aún me encanta escucharla. Me asombran los movimientos vocales, la comunicación que sostiene con la orquesta y cómo comenta con lo que escucha en su delirio en medio del éxtasis de la felicidad. Por mucho tiempo, no conocí el libreto de la ópera, y me preguntaba porque la Lucía estaba loca y fantaseaba sobre los escenarios, al punto de casi no querer leer el libreto pues de cierta forma

no quería conocer al personaje real.

Posteriormente vi la escena encarnada por Dame Joan Sutherland, a quien conocía porque alguna vez hice un trabajo sobre su biografía, una mujer enorme en tamaño con una particular voz de coloratura dramática y unos pianos en las notas agudas que trasladan a la irrealidad, con ropas blancas (su vestido de novia) llenas de sangre, despeinada, cuchillo en mano, alrededor de muchos ojos observándola, juzgándola sin ayudarle.

LIBRETO EN MANO

Lucía di Lammermmor, Il dolce suono, ópera en tres actos escrita en 1835 por Gaetano Donizetti. La historia no es diferente a una telenovela latinoamericana: un amor imposible entre dos personas. A ella, su familia, encabezada por su hermano, el patriarca de la casa, Enrico Ashton, le obliga a casarse con alguien más conveniente para él y para la familia.

Me llamó la atención que, en el acto I, Lucía ve el fantasma de una niña que fue asesinada muy cerca del castillo. ¿Estaba loca desde antes? ¿O era sensible a este mundo entre el abismo de la vida y la muerte? Su deseo estaba con Edgardo pero su deber era honrar la imagen de la mujer correcta frente a la sociedad y frente a su familia. Ante esta contradicción, no soporta más y luego de contraer el matrimonio arreglado, tras el cual no hay vuelta atrás, toma un cuchillo y lo clava en el pecho de su nuevo esposo, Lord Arthur Bucklaw.

LIBERTAD

Las consecuencias ya no importan, nada importa. Lucía tomó una decisión. Entra en un estado, el estado del éxtasis, la locura. ¿Qué significa estar loca? ¿Qué pasa por la mente de una loca? ¿Acaso ella está realmente cuerda y es el ojo que observa el que decide que está loca? ¿Cuántas veces he sido yo esa loca? ¿Cuántas veces nos han hecho creer que estamos locas? ¿Cuántas veces nos atropellamos para no ser nosotras las locas?

El aria ocurre exactamente luego de que Lucía mata a su esposo, después de la boda, y lo único que ella expresa es su amor por la dulce voz de Edgardo, un dulce sonido... Edgardo, con quien no podía estar, el amor de su vida... La promesa de recuperar su capacidad de decidir por ella misma a quién ama y a quién no ama, la posibilidad de entregarse por completo a su pasión y su deseo...

Lucía es la voz de una mujer que depende de las decisiones de su familia, de la sociedad. Está claramente encarcelada por lo correcto, lo que debe ser una mujer de bien, una mujer digna, una mujer valiosa. Para ello no es necesario pensar. Con obedecer es suficiente, pero ¿qué pasa cuando la presión de la perfección ya no es soportada por ese cuerpo, por esa mente? La decisión del deseo es acabar con el cuerpo opresor de su actual dueño y la muerte es una solución sin que importen las consecuencias. Por momentos viene a sus ojos el fantasma de Lord Arthur, pero luego un gozo total acompañado de un grito, a veces de placer, a veces de

dolor y a veces sólo un golpe de realidad.

La voz de Lucía es un grito en el que ella abre su garganta y logra sacar toda la mierda represada, retenida, esa que no es sólo suya, sino que carga para ayudar a alguien más. Se hincha el pecho y por fin logra respirar hondo, sin taco en la garganta, se toca, se excita, su voz, su mente y su cuerpo se encuentran en el placer, grita su dolor, grita su placer, el grito de un orgasmo por su existencia.

Un cuchillo

Un vestido blanco

Matrimonio

Un estado

Un cuerpo inerte

Sangre

Cortes profundos

Música

Grito

Una delgada línea entre la vida y la muerte

NATALIA LA MUTILADA

Pintura en óleo Natalia Campos

Natalia la sonante, la cantante, la mujer, la que no quiere cantar, la que no puede gritar, la que inicialmente nombra su hue- lla “autopsia de un cantante” una cantante que mutiló su propia voz.

“¿Qué quiere decir desencantar? Substraer al poder del canto. Arrancar al encantado de la obediencia maléfica. Exorcizar el espíritu maligno, el mal que es la mácula de la muerte. La opción que se plantea al chamán es simple: o bien toma inhabitable para los espíritus el cuerpo donde eligieron domicilio y al que enfermaron. O bien los seduce para que salgan. Desencantar es dañar el mal. Es hacer que el espíritu salga. Encantarlo en otra parte, fijarlo en otra cosa.”

*El odio a la música
Diez pequeños tratados
Pascal Quignard*

Cortar

Pegar

Re ubicar

Desechar o dejar ir

Mu ti lar

Implantar

Replantear

Sanar

Olvidar

Recomponer

Morir

En un país como el nuestro, la palabra mutilar duele en las entrañas, duele profundamente en la memoria de la historia, en la memoria de las carnes y en la memoria de los que olvidamos o existieron y no conocimos.

Algo que me llama la atención es la teoría del fractal que no es lo mismo que fraccionar algo en partes pequeñas. Lo fractal habla de lo que se puede replicar varias veces, de lo macro en lo micro y cómo esto se repite en

diferentes escalas en diferentes escenarios.

Si lo fractal está en lo físico, también puede estar en la forma de accionar de una sociedad en relación con una familia o un individuo.

Una mutilación conjunta de la voz, un aborto al sonido propio, sonar políticamente correcto o indisciplinar el sonido... Entrar a contrapunto del paisaje sonoro actual en un proceso de creación atravesado por los paros, la muerte, la explosión de vida y arte en las calles, el silencio, una pandemia acompañada del llanto sin cuerpos y ríos de cuerpos mutilados o cuerpos auto-mutilados por lo que se puede o no hacer y lo que no se está dispuesto a entregar.

Hablar de mutilados en mi país duele, pero eso soy yo: Natalia la mutilada incluso antes de esto, incluso antes

de la maestría, una mujer mestiza de estatura por debajo del promedio que se enamoró del sonido, no de la ópera ni de la música clásica sino del sonido, que mutiló sus gritos, mutiló su voz, que se descompuso y, como la gente de mi país, se recompuso, que resuena (vuelve a sonar), que recupera sus gritos de dolor, de placer, de alegría, de locura, porque sí, porque soy carne, porque vibro y si vibro sueño y si sueño afecto.

Razamblaj – mutilar- re ensamblar

Esta vez la carne no es la que se vende a otros o la que se atraviesa para encontrar el éxtasis de la felicidad o la que el útero rechaza. Esta vez es la carne propia, una carne que debo escuchar con mucha atención para saber cómo y dónde hacer la incisión y, aun así, puede que me equivoque y no importa, esa incisión resuena, hace eco. El sonido es el fluir con otros cuerpos, una eterna conversación natural, mecánica, digital, ancestral, una conversación con el espacio (si hay espacio, hay sonido), un lugar en el umbral de la vida y la muerte o de la muerte que abre paso a la vida o de la vida que se dirige a la muerte. Aún es pronto para ponerle un nombre que tal vez ni llegue.

Un cuchillo

Desnudez

Un estado

Abortos

Un cuerpo sonante

Sangre—carne

Cortes profundos

Sonido

Voz

Grito

Una delgada línea entre la vida y la muerte

Desencantar

Vocar

Recantar

Evocar

Encarnar

Cantar

Encantar

Y ahora, ¿qué significa estar mutilada? ¿Qué pasaba por la mente de los mutilados? ¿Acaso estoy realmente incompleta y es el ojo que auto observa y se automutila? ¿Qué me he mutilado? ¿Qué me han mutilado? ¿Cuándo soy la loca, cuando la desmemoriada y cuando la mutilada?

LA LENGUA

Órgano sensual de mi boca, quiero probar todas las texturas contigo, empaparlas con saliva, saborearlas con mi útero y así sentir esa conexión interna y profunda que me contrae y expande en un grito, de dolor, de placer y de sonido.

Me gusta jugar contigo, tocar los dientes, separar los labios, chuparlos. Eres la puerta que prueba todos los sabores dulces, amargos, picantes y salados.

Te extiendes por mis adentros, me conectas con la calidez de mi vientre, ese calor que aloja los dolores del recuerdo.

Me pregunto: ¿Qué se sentirá partirte en dos? ¿Cómo sería tomarte con mis manos y jalar, vivir el desmembramiento y escupir por la boca mi útero, mirarles, tomarles entre mis manos y comenzar a cortar?

Veo el bisturí separar tus capas, escucho la piel al ser rebanada, te transformas, y mi voz te toca.

María Luisa Velásquez

La aparición de la lengua fue un encuentro mágico. Entra a ser parte del gesto como resultado de la búsqueda de indisciplina a esta cantante formada por años en un

conservatorio para conservar lo que se creía correcto de las músicas y del instrumento. La operación fue hacer una lista de las partes del cuerpo y describir la forma en la que aprendí a cantar, una forma estructurada desde la anatomía del canto y el concepto de otros sobre mi voz.

Boca	dientes	lengua
nariz	senos paranasales	huesos
cartílagos		
faringe	pliegues vocales	laringe
pulmones	intercostales	
diafragma		
músculos pélvicos		
músculo elevador de esfínteres	plantas de los pies	
	oído	

Somos carne. Somos la perfecta sincronía de unos músculos moviéndose ante las memorias ancestrales que nos mantienen vivos, respirando, caminando, reaccionando al entorno, sonando.

¿Qué de esa larga lista de carnes se pueden cocinar? La Filomena cocinaba delicioso y la Natalia hereda ese gusto por la cocina y por la manipulación interna, externa, de carnes propias y ajenas.

LENGUA EN SALSA

Qué órgano delicioso, tibio, húmedo, de carnes blandas

pero musculosas bien entrenadas. Conexo afuera perceptivo a lo que se ve, a lo que se oye. Conexo adentro a lo que se siente, lo que se piensa, lo que se calla. Qué órgano delicioso que mediante un baile erótico preciso pare (de parir) en relación íntima con otros músculos, pliegues, cartílagos, aire, sonidos, palabras y lenguajes.

Los pliegues vocales nos permiten movernos en el cromatismo de notas agudas o bajas, pero la lengua en relación íntima con la cavidad vocal gesta los códigos del lenguaje.

Vocales

Arthur Rimbaud

A negro, E blanco, I rojo, U verde, O azul:
vocales

algún día diré vuestro nacer latente:
negro corsé velludo de moscas
deslumbrantes,

A, al zumbiar en tomo a atroces pestilencias,
calas de umbría; E, candor de pabellones
y naves, hielo altivo, reyes blancos, ombelas
que tiemblan. I, escupida sangre, risa de ira
en labio bello, en labio ebrio de penitencia; U,
ciclos, vibraciones divinas, verdes mares, paz
de pastos sembrados de animales, de surcos
que la alquimia ha grabado en las frentes que
estudian.

O, Clarín sobrehumano preñado de
estridencias
extrañas y silencios que cruzan Mundos y
Ángeles:

O, Omega, fulgor violeta de Sus Ojos.

En la intimidad con la lengua, decido hacer un corte a lo largo de la misma. Fue una revelación de la materia. Ver está extensión de la membrana orofaríngea abrirse mediante un corte, convertirse en una perfecta vulva y vuelvo a pensar en esa estrecha relación entre el útero, los labios vaginales y la lengua.

EL GRITO

Pintura de Mauricio Gracia Vega

El grito es una reacción natural a una sorpresa, dolor, alegría, miedo, placer. Durante varios ensayos, sentí la necesidad de gritar, pero nunca pasó nada. El gesto terminaba frente a la imposibilidad del grito. Durante mi formación vocal lírica siempre “cuidé” mi voz y eso incluía no gritar y eso que era un impulso natural lo mutilé sin darme cuenta evitando lastimar mis pliegues vocales.

Un día sentí cómo mi estómago se revolvía, mi temperatura corporal subía, mi cara se iba sintiendo más roja y caliente y mis piernas frías y temblando como un volcán... Ese sonido que estaba atrapado en el útero y en el plexo solar tomó toda la fuerza, una inhalación profunda atravesó la garganta y se dio paso como sonidos amorfos sin vocales claras ni consonantes, sonidos casi animales que en principio lastiman en las cuerdas pero que liberaron años de presión auto-infligida.

Ya luego incluso el canto se volvió grito y las bellas coloraturas de la Lucía tuvieron sentido para mí. Nunca fueron bellas melodías, siempre fue una declaración sonora de su frustración, amor y liberación, un grito a varias escalas, la explosión sonora de una mujer reprimida, y eso que admiraba como gimnasia vocal y control técnico, precisión anatómica, por fin lo viví. No sé si fue escrito de esa forma, pero entendiendo a la Lucía, viviendo desde la Filomena y cantando como la mutilada... Cuando llegaba a esas partes, ya no era la búsqueda de la perfección sino la respuesta a la sensación. Mi cuerpo tiembla, mi vulva se contrae, siento

cómo la energía se concentra desde el chakra raíz hasta arriba de mi coronilla, cómo mis pies y brazos pierden tonicidad y cómo siento liberación y es la misma sensación del grito.

Un grito, un alarido, un chillido, una exhalación con sonido a diferentes alturas, con diferentes frecuencias, con diferentes sensaciones, el canto en este momento para mí no es más que un grito, un forma, colores, tiempos marcados por lo que atraviesa el cuerpo y la mente.

CAPÍTULO EN RECONSTRUCCIÓN

Esto tenía que ir. No lo había contemplado hasta hoy 4 de mayo de 2021: esta maestría estuvo atravesada por sucesos que hoy me hacen preguntarme como artista y como persona sobre mi futuro en un país donde no vale la vida y mucho menos el arte.

Comenzamos la maestría en agosto de 2019. No sabía muy bien en qué me estaba metiendo, pero sí dónde me estaba metiendo: la Universidad Nacional de Colombia, la misma que conozco y en la que prácticamente he vivido desde 2005. Siento que necesito meter un capítulo que hablé de cómo fui atravesada por una pandemia mundial mortal y un gobierno que asesina jóvenes... Una cohorte absolutamente diferente a las anteriores no sólo por lo vivido en este viaje sino por las circunstancias político-sociales.

Este viaje maravilloso lo empezamos en compañía de Marta Trap, Zuely Rolnik, Giullia Paladini y quince artistas de diferentes raíces que no sólo fueron colegas sino también maestros. Además, estaba el grupo de docentes que nos ha acompañado, exploraciones corporales con la profesora chileno-francesa y un trabajo corporal que me marca fuertemente en el taller de laboratorio con la maestra Zoitsa. Siento mi cuerpo, un cuerpo femenino, un cuerpo que baila sin saber bailar, un cuerpo que hace parte de un colectivo y se siente dichoso, un día antes de la muestra final del taller, el 25 de noviembre de 2019, Dylan Cruz fue asesinado

y ese día no había ánimos, ese día no había cuerpos ni mentes claras.

Hoy mi cuerpo recuerda esa sensación. Aunque en ese momento se sentía muy irreal, no era tanto como hoy. La universidad entera estaba paralizada. Duque intentaba implementar una reforma, nada nuevo... Aun así, decidimos hacer la muestra del laboratorio de cuerpo. Pudimos, de alguna forma, poner en voz, en espacio, en formas, el dolor que sentíamos.

Al inicio de 2020, antes de entrar a la universidad a nuestro segundo semestre de artes vivas y después de un final de año muy movido por las protestas y la inconformidad frente a un gobierno sordo e indolente, empezamos a escuchar sobre un virus letal, un tal Covid-19. Había cuidados pero nunca imaginamos entrar en un confinamiento que nos obligara a estar por el resto de la maestría estudiando las artes vivas desde la virtualidad.

El 20 de marzo de 2020 entramos en un simulacro que se extendió por más de un año y fuimos a ciegas por una maestría que siempre fue pensada en la presencialidad... El colectivo fue tejiendo redes sin presencias de carnes, sin olores, sin sudores, sin escuchar las voces suaves, las risas escandalosas, sin el olor a cigarrillo en frente del edificio de diseño, sin compartir almuerzos debajo de un árbol, sin tintos en el frío penetrante del 209.

Muchos de nosotros, artistas escénicos que dependíamos de un teatro abierto y de las aglomeraciones de personas, nos quedamos sin una buena parte de nuestros ingresos y aun así seguimos y aun así RESISTIMOS. Para mí es importante, en esta huella, dedicar una parte a mencionar todo eso a lo que nos vimos obligados como estudiantes, como artistas, como colectivo: a vivir y a dejar de vivir. Hoy, 4 de mayo de 2021, la situación es crítica: 22 muertos, 89 desaparecidos, cientos de videos que dejan claro el abuso de las fuerzas armadas contra la población civil... Y aun así debemos pensar en una huella, en un gesto vivo, en unos tiempos en los tiempos de la maestría que necesita dar inicio a una nueva cohorte que estudie, investigue y siga en RESISTENCIA, que haga desde donde pueda, con ilusión, con miedo, con alma, con rabia, con deseos, con impotencia, con sueños, con dolor y con la esperanza de que esto también tendrá que pasar y que las vidas de las personas que murieron en estos días no se queden sólo en el recuerdo de sus familiares... Y con la ilusión de que el arte puede aportar en algo a este país que no tiene lógica.

Definitivamente podemos decir que esta es una cohorte que hizo RESISTENCIA a la falta de espacios, a la falta de fuentes sonoras sensibles, a la falta de cuerpos vibrantes en la carne, a la falta, muchas veces, del compromiso por las mismas circunstancias de lo doméstico... Mi espacio de investigación era el mismo espacio donde dictaba clases, el mismo espacio donde hacía el almuerzo, el desayuno, celebraba cumpleaños y lloraba a los muertos... Pienso en mi trabajo también como

una posición política. Pienso en la Filomena como el pasado de una memoria olvidada y manipulada, en la Natalia como el presente mutilado y en la Lucía como el futuro demencial loco... La locura no siempre es mala, no siempre es buena. Prefiero no darle un tinte binario y sólo pensarla como locura, como el resultado de lo que nos mutilan, de lo que nos dejemos mutilar y de lo que dejamos que se olvide.

(Escrito el 4 de mayo de 2021. El número de muertos, desaparecidos y atropellos contra la población civil es ahora incalculable y cada vez más doloroso).

LA PARTITURA

DESCOMPOSICION A UNA LENGUA Y TRES VOCES

PRELUDIO

Presencia - Ausencia

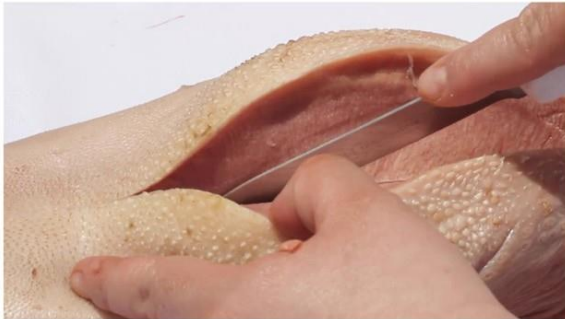
Preparación de disección.

Pinzas

Cuchilla

Escarpelo

CORTES – MUTILACION – SILENCIO -APARICION
PARIR – NACIMIENTO – FINAL
ENCARNAR- IN-CANTO

Oh Oh Oh Oh gio - ia _

A musical staff with a treble clef, key signature of one flat, and 4/4 time signature. The notes are quarter notes: G4, A4, B4, C5, G4, A4, B4, C5. The lyrics "Oh Oh Oh Oh gio - ia _" are written below the staff.

Oh gio - ia _ che si _ sen - te, Oh Oh

A musical staff with a treble clef, key signature of one flat, and 4/4 time signature. The notes are quarter notes: G4, A4, B4, C5, G4, A4, B4, C5. The lyrics "Oh gio - ia _ che si _ sen - te, Oh Oh" are written below the staff.

Oh gio - ia _ che si _ sen - te,

A musical staff with a treble clef, key signature of one flat, and 4/4 time signature. The notes are quarter notes: G4, A4, B4, C5, G4, A4, B4, C5. The lyrics "Oh gio - ia _ che si _ sen - te," are written below the staff.

Oh gio - ia _ che si _ sen - te, oh gio-ia

A musical staff with a treble clef, key signature of one flat, and 4/4 time signature. The notes are quarter notes: G4, A4, B4, C5, G4, A4, B4, C5. The lyrics "Oh gio - ia _ che si _ sen - te, oh gio-ia" are written below the staff.

che si _ sen - te e non si di

A musical staff with a treble clef, key signature of one flat, and 4/4 time signature. The notes are quarter notes: G4, A4, B4, C5, G4, A4, B4, C5. The lyrics "che si _ sen - te e non si di" are written below the staff.

oh gio-ia
che si sen - te e non si di
ce!

The image shows a musical score for a vocal line. It consists of three staves. The first staff is a short prelude with a treble clef and a key signature of one flat. The second staff begins with a treble clef and a key signature of one flat, followed by a series of notes with a slur and a fermata. The lyrics "oh gio-ia" are written below the first few notes. The third staff continues the melody with a slur and a fermata, followed by a triplet of notes and the lyrics "ce!".

e non si di - ce!

The image shows a musical score for a vocal line, circled in red. It consists of a single staff with a treble clef and a key signature of one flat. The lyrics "e non si di - ce!" are written below the notes. The notes are: a quarter note G4, a quarter note A4, a quarter note B4, a quarter note C5, a quarter note B4, a quarter note A4, a quarter note G4, and a quarter note F4. There is a slur over the last four notes (C5, B4, A4, G4) and a fermata over the C5 note.

Oh gioia che si sente

Oh gioia che si sente
e non si dice.

Oh alegría que se siente

Oh alegría que se siente

y no se dice

y no se dice

y no se dice

y no se dice

y no se dice

y no se dice

y no se dice

y no se dice

y no se dice

y no se dice

y no se dice

y no se dice

y no se dice

y no se dice

y no se dice

MOVIMIENTO 1
LA VOZ – EL VIOLIN

Voceo
Filomena
Anunciar
Hacerse escuchar
Envolver
Volver

Referencia tomada de
Codex de chantilly
Chanson, ballades et
motets
(Paris 1047)

**Comunicación, en contrapunto.
Opuesto, disonancia y consonancia.**

EL VIOLÍN Y LA VOZ

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Violín: (TR) Trino en Sib

Voz:

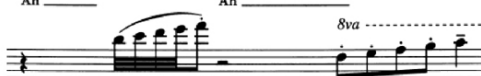
Violín:

Voz:

Violín:

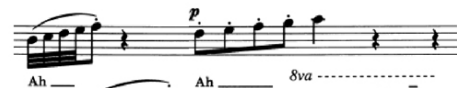
Voz:

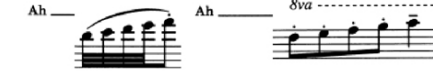
Violín:

Voz:

Violín:

MOVIMIENTO II
EL CHA CA CHA DEL TREN

Fiesta – Baile – Güaro – Pa' las benditas almas – Tocardiscos
Memorias

MOVIMIENTO III
PRESENCIAS VOCANTES

Il dolce suono mi colpi di sua voce Ah! Quella voce Me qui nel cor discesa! Edgardo! Io ti son resa Edgardo Ah Edgardo mio! Si ti son resa fuggita io son da tuoi nemici.	El dulce sonido me golpea con su la voz Ah! Aquella voz Aqui en el corazón Ah profundo Edgardo Yo soy solo tuya Edgardo Ah Edgardo mio- Si, soy solo tuya Huido yo de los enemigos he he yo de mi.
El sonido me golpea con la voz Ah! Aquella voz Aqui en el Ah! profundo Yo soy solo suya Ah Si, soy solo suya Huido he yo de mi, de mi.	

Texto original de la ópera - anulación de palabras - adaptación del texto

VOZ N Il dol - ce suo - no mi col - pi di sua vo - ce.

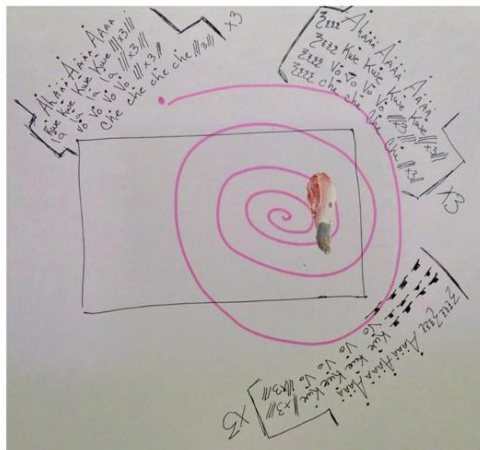
VOZ I Il dol - ce suo - no mi col - pi di sua vo - ce.

VOZ II Il dol - ce suo - no mi col - pi di sua vo - ce.

VOZ III Il dol - ce suo - no mi col - pi di sua vo - ce.

CANON

Voz N

A qui en el Ahhhh

Voz I

A qui en el Ahhhh

Voz II

A qui en el Ahhhh

Voz III

A qui en el Ahhhh

VOZ N

VOZ I

VOZ II

VOZ II

VOZ N

VOZ I

VOZ II

VOZ II

PRESENCIAS

VOZ N-----VOZ II-----VOZ III-----VOZ N-----VOZ I

sí, ti son re . sa: fug-gi-ta jo son da tuoi ne-mi . ci.

VOZ-----VOZ-----VOZ-----VOZ-----

sí, ti son re . sa: fug-gi-ta jo son da tuoi ne-mi . ci.

CODA

EL GRITO

No habla.....Respira.....No come.....Respira
.....No rie..... Respira .....No llora

.....Respira.....No va al baño sola..... Respira

.....No le duelen sus hijos ..... Respira .....No se

queja.....

..... Respira .....

Respira
manipulan los huesos

Respira

talvez tampoco
cicatrices

.....golpes,

Respira

.....

tiempo en la piel que ella

Respira .....mucho

Respira .....y que

olvidarse.....

nada.....silencio.....

.....

Respira

presidencia.....Respira

Respira .....miedo.....

.....Hambre..... Respira

.....manos sobre su cuerpo..... Respira

.....le duele .....donde están todos .....

Respira ..... Respira

Come cuando puede .....

.....y las otras le
forrados de piel.....

..... una piel que

recuerda, aunque guarde las
de..... Respira

cortes..... Respira ...

arrugas, manchas que marcan el

ya no puede decir.....

menos recordar.....

esta confinada a heredarse y

Respira

.....La

.....quietud.....

.....ráfagas cortas de

.....oscuridad.....

.....Respira

.....Respira

.....le duele .....donde están todos .....

