

El Arte de la Posesión

Enrique Pardo con la participación musical de **Gonzalo Ramos** ¹

Esta presentación es parte de las propuestas 2015 de Enrique Pardo, de su conjunto en Paris *Performance Vocal*, así como de los talleres en Milano, Nueva York, Bilbao y sobre todo del *Festival Mito y Teatro 2015* en Francia ².

El Arte de la Posesión propone un laboratorio artístico y vivencial en el ámbito de la **performance vocal**: el despliegue teatral, corporal y musical de la voz, a partir de la filosofía y de la práctica que propuso **Roy Hart** ³ sobre **los registros extendidos de la voz** – llevándolos hacia **figuras de un chamanismo contemporáneo**.

El espíritu de laboratorio (por Enrique Pardo)

- La noción de performance vocal constituye mi principal investigación actual en el teatro - vinculado con mis estudios intelectuales y con mis pinturas.
- En este laboratorio, no quiero "enseñar", pero dirigir un laboratorio en donde cada artista aporta el su experimentación (experiencia profesional y el riesgo exploratorio.)
- Cada intérprete se compromete a preparar una improvisación pública en unipersonal el 23 de enero. Lo más probable es que sea acompañado por mí, con Gonzalo Ramos, y otros participantes.
- Estas actuaciones se basarán en los principios descritos en la presentación de laboratorio: escala musical simple utilizando una invención fonética, con un trabajo de "melo-drama" incluyendo voz y movimiento. Tomando más y más libertad con la inclusión de melodías, extractos de texto, vestuario, instrumentos, etc., como momentos puntuales, tipo "cameos".
- Estos elementos "cameo", o sea de momentos breves, se pueden preparar por adelantado. Un extracto de texto (corto), de una canción, de música instrumental o grabada, de baile, etc. Muy libre.
- Recuerden que el tema es "posesión" y la noción de "figuras de un chamanismo contemporáneo".

Los principios :

La noción de 'performance' vocal se apoya en dos principios complementarios : fineza técnica y riesgo expresivo.

Busca a poner en valor **el genio personal** - musicalidad y temperamento - así como la pertinencia (¡o impertinencia!) de lo que (se) quiere decir.

Las finalidades

- Darle valor performativo, musical y escénico, a los **timbres** y a las **texturas** de la voz.
- Trabajar la presencia y la movilidad del performer-cantante. Confrontar al *cantante-zombie* que flota en su éter lírico – ¡pero que podría también ser una forma de vuelo chamánico!
- Cultivar el equilibrio artístico entre **afecto** y **efecto** : sofisticación e impacto de la emoción y de su expresión.
- El equilibrio entre **estructura** y **caos**, entre control y crisis. Surge aquí la noción de **POSESIÓN** : considerar el título de una reciente exposición sobre el chamanismo en el Museo Antropológico del Quai Branly, en Paris: **Los Maestros del Caos**. Habría que incluir a *las maestras* – tomando en cuenta que "*maîtresse*", en francés, significa ante todo "amante".

¹ Enrique Pardo : www.pantheatre.com/1-enrique-pardo.html

Gonzalo Ramos: músico, director musical, compositor, integrante del grupo Merken : www.grupomerken.cl/

² Ver www.pantheatre.com/2-workshops.html

³ Ver www.pantheatre.com/1-roy-hart-es.html

La técnica

- Para concentrarnos en los timbres y en las texturas de la voz, usaremos escalas tonales simples. Trabajaremos los temblores melismáticos de la voz, pero no iremos a melodías ni a canciones. El trabajo de **melodía** (canciones) lo dirige **Linda Wise** en el taller **El Arte de la Interpretación** ⁴.
- El equilibrio entre afecto y efecto lo trabajaremos a través del **melodrama**: la cadencia de la construcción dramática (y su *miel* - ¡otro sentido de *melos*!).
- **Timbre** es el matiz que caracteriza un sonido – el “color” táctil de su materia sonora, lo que le da a un instrumento su identidad sensual - por ejemplo: metal, o madera, o la naturaleza y tensión de sus agentes vibratorios.
- **Textura** es el grano de la voz: se puede cambiar de grano sin cambiar de timbre. La textura nos lleva a patinas, rugosidades, harmónicos, desgarres, violencias, sonidos multifónicos y todo el ámbito al que se refiere lo que viene a ser un eufemismo técnico: “los registros extendidos de la voz”. ¡Territorio chamánico! Lo que nuestro amigo y musicólogo Nick Hobbs denominó: **Hell Canto** - por oposición a *bel canto*.

Filosofía de la Voz

Cada sonido, desde el más ligero de los suspiros al grito más desgarrador, del sonido más lírico al más feo, debe reclamar su lugar en nuestro imaginario artístico. La extensión de los registros y de las cualidades de la voz va mucho más allá de los límites habituales, sociales o profesionales que se le da a la voz. Extender los registros expresivos requiere a la vez un cierto coraje de extraversión - y un toque de locura artística – así como un gran rigor, y en particular de tipo musical.

Liberar a la voz es hacerse oír, y abrirle el camino a nuestras personalidades; es, luego, integrar esas voces dentro de un teatro musical y / o coreográfico, incluyendo el lenguaje, el canto, la melopea, la risa, la emoción, el llanto...

La exploración de la voz y de sus registros extendidos (el *Hell Canto*) requiere no sólo un enfoque atento y metódico, sino también tino emocional y atrevimiento expresivo. Es una aventura sorprendente por su libertad y por su diversidad, y que no se limita a las excursiones vocales heroicas o virtuosas por las que el trabajo llamado “Roy Hart” es tan conocido (¡en bien y en mal!) La empresa expresiva puede ser también de tipo lunar o lírica, o deliciosamente melancólica.

Toma de Posición y Homenaje a Roy Hart

Respeto a la voz, tomo la posición siguiente: lo que me interesa ante todo es el genio y la personalidad.

2015 es el cuarentésimo aniversario de la muerte de Roy Hart quién nos legó una extraordinaria filosofía de la expresión artística - idealista, e incluso heroica en su modo de querer conquistar la personalidad.

Pienso que Roy Hart estaría de acuerdo con el filósofo esloveno Mladen Dólar: “La voz es siempre un sueño”. La voz es semántica onírica, sueño hecho sonido - “pensamiento” diría Giorgio Agamben ⁵. Es por eso que hace falta cultivar una oreja psico-poética para interpretarla, o sea: para cantarla y para traducir lo que la voz *quiere decir*. La voz surge de las raíces del alma, recoge el lenguaje en su ascensión, le da cuerpo y alma - canto - al pensar. El lema “heroico” que se suele asociar con Roy Hart es: “la voz es el músculo del alma” - citación que viene del poeta romántico americano Longfellow. El genio de Roy Hart, ampliando en esto la filosofía de su profesor, Alfred Wolfsohn, estaba en como le daba cuerpo, somática, a ese “músculo” poético y a la filosofía del “cantar ocho octavas”. Para mí, su genio era su interpretación vocal y psicológica de los sueños – como les “daba voz” ⁶.

“Si encuentras tu lugar, encontrarás tu voz.” Mi manera de integrar a la voz dentro de un teatro coreográfico es buscándole su lugar (su antro) al genio: localizarlo, incluso vocalmente. Genio es identidad. Este enfoque incluye las tradiciones mitológicas del *genius locii* – el genio del paraje, la inteligencia del aquí-y-ahora, la voz del daimon. Encontrar la voz es reconocer al *genius locii*; dar voz es tomar posición. ¿Dónde estoy? ¿Cuál es mi posición? Son preguntas que le dan la respuesta al ¿Quién soy?

Aquí concuerdo con Roy Hart en que buscar el genio es un compromiso ético. El decía: “Eres lo que puedes cantar” – implicando que el resto es ilusión. ¡Exigencia máxima! Yo suelo ser menos heroico, por mucho que admire su idealismo. Roy Hart vivió el optimismo revolucionario de los años 60. Las perspectivas han cambiado. Hoy suelo decir que mi ámbito es más bien la post-tragedia: el genio después de la derrota,

⁴ Taller de Linda Wise : www.pantheatre.com/pdf/5-chile-2015-interpretacion.pdf

⁵ Durante el taller en Santiago 2010 escribí en la pizarra: “escuchar a la voz es pensar”... Referencia a una definición del filósofo italiano Giorgio Agamben: “escuchar a la voz dentro del discurso, eso es pensar”. Este punto de vista forma parte de los “mitos de la voz”. Fisiología, higiene, técnicas de canto, fonología, tradiciones folclóricas, etc., son importantes, pero, repito, lo que me interesa es la posición, incluso política, en la que están basadas las prácticas y las teorías vocales. Tener genio es tomar posición y colocar a la voz – ¡incluso en el sentido fonológico!

⁶ El *Festival Mito y Teatro* 2014 fue dedicado a *Sueño(s)*: <http://www.pantheatre.com/2-MT14-es.html> . Roy Hart tenía verdadero genio para lidiar con sueños. Durante el festival 2015, comentaré dos influencias importantes: la causuística talmúdica y el modelo que recogió Georges Gurdjieff.

después de los grandes y grandiosos gritos de la insumisión trágica y revolucionaria. La libertad de la voz, incluso su rebeldía, es la única (y última) libertad trágica. Es su gloria – dentro del desastre de la tragedia. La voz - y el genio, y la gloria - que me interesan son post-trágicos. Mi sueño teatral sería entrevistar a Hecuba cuarenta años después de la caída de Troya. ¿Entrevistar a Roy Hart cuarenta años después de su trágica muerte?

Enrique Pardo

Inscripción: pantheatrechile@gmail.com
Gonzalo Pinto : sms-texto 09 93187077
Página web www.pantheatre.com/5-chile.html

Prioridad y descuento a participantes que se inscriben todo el día : taller principal + Linda o Enrique. 450.000 pesos chilenos

Datos del taller:

- ✓ Este taller tiene un cupo de 10 personas.
- ✓ Valor del taller: 250 mil pesos (ver descuentos)
- ✓ Del 12 al 23 de enero, lunes a viernes.
- ✓ Lugar: UNNIAC, Providencia, Santiago.
- ✓ Horario: 17:30 a 20:00 hrs.

Coda : referencias y bibliografía

- Tengo una larga historia con la posesión, sobre todo desde que decidí invocar al Dios Pan para crear Pantheatre, con el performance : "Llamando a Pan" (Calling for Pan.) Dos de las epifanías principales de Pan, que pueden ser mortales, son el pánico y la epilepsia (llamado el mal de Pan...) La posesión como crisis *tremenda*. Recibí muchas respuestas y artículos críticos - para julio pienso publicar una compilación - todo esto fue entre 1979 y 1985. Una particularmente importante ahora vino de aquellos que me dijeron que la performance iba al borde pero no caía en trance. Que se quedaba en teatro.
- Estoy siguiendo con mucho interés los seminarios de dos filósofos, jóvenes y muy distintos, pero ambos en cierto modo anti-filósofos. Mehdi Kacem que me interesa sobre todo por sus reflexiones sobre la sexualidad y el género, y Xavier Papaïs, que conozco bien y que he invitado al Festival Mito y Teatro en julio. Su tema principal es la magia y la proposición de una antropología neoplatónica.
 - Xavier Papaïs recomendó un libro de Peter Kingsley, traducido al español
 - <http://libros.fnac.es/a371389/Peter-Kingsley-En-los-oscuros-lugares-del-saber>
 - A todos mis colaboradores aquí les he pedido que lo lean (es corto y muy asequible - pero ¡que polémico!) y que lo comenten. Importantísimo por ejemplo para las propuestas del laboratorio. A ver si se puede conseguir copia en Santiago.
 - Ver también: <https://www.peterkingsley.org/espanol.cfm>
 - Xavier Papaïs no creo ha publicado en español. El sitio francés con sus referencias de estudio es: www.arsmagica.fr - Identifiant : **magie** - Mot de passe : **magica13**