

:: TEXTO DE CREADOR

Helen Brown: una experiencia sonora

Por Daniel Marabolí B.

Estudió Actuación Teatral en Universidad de Chile y es Licenciado en Artes Escénicas, Universidad Mayor. Docente de diversas cátedras en diferentes escuelas de teatro en Chile. Ha musicalizado más de cuarenta obras de la escena teatral nacional. A partir de 2009, dirige e investiga las posibilidades de la instalación de mecanismos rítmicos y sonoros para la creación escénica, procedimiento del cual se desprenden sus dispositivos escénicos: *Osama* (2009), *Camping* (2010), *Everest* (2012); y posteriormente se une en trabajo colaborativo con Trinidad Piriz: *Helen Brown* (2012), *Teatro Nacional* (2013) y *Vulkaan* (2013). Además, actualmente conforma la banda Bahía Inútil junto a Manuela Infante y Fernando Milagros.

La imagen sonora

La primera aproximación perceptiva acerca de una imagen es la que nos construimos por el canal visual. La representación visual se ofrece como una forma de comprender y analizar el mundo. Aunque históricamente también se han suscitado formas más simbólicas de imagen visual que distan del plano meramente cognitivo. El archivo visual entonces aparece como herencia que trae consigo toda la huella cultural que ahí se esconde y que ha trascendido a todos los contextos históricos para conformar todo nuestro sistema de referencias visuales que se ven representadas en: dibujos, diseños, pinturas, fotografías, esculturas, monumentos, videos, entre otras. Pero ¿es este el único modo de registrar nuestro archivo cultural? ¿No será que nos hemos conformado como sociedad priorizando la percepción visual por sobre las demás?

Entrar en el debate de la clasificación y estandarización de los sentidos resulta inoficioso. Pero sí debemos distinguir la influencia de la representación visual en todas las operaciones humanas: la economía, la ciencia, las letras, las artes, por mencionar algunas. Y por supuesto esta influencia incluye también a las prácticas escénicas. Aunque la dramaturgia y la palabra —el logos— también han evidenciado la impresión cultural del arte escénico ya desde sus inicios en tiempos helénicos, es la puesta en escena la que a través de sus mecanismos, herramientas y procedimientos la que enuncia la concepción visual al momento de la creación escénica. El punto, la línea, las figuras, el contorno, el color, la textura, los planos, las dimensiones, la materialidad, en fin, son solo algunos de los factores que revelan el monopolio visual en el desarrollo de la puesta en escena. Se hace necesario, por lo tanto, ampliar las posibilidades de representar imágenes en el ejercicio escénico y no se trata de anular la visualidad, sino de complementarla y enlazarla con otras formas, como por ejemplo, la representación de una imagen a través del sonido.

Helen Brown de Trinidad Piriz y Daniel Marabolí, 2012. Fotografía: Horacio Pérez.

Helen Brown propone justamente establecer los puentes escénicos entre la representatividad visual y la sonora, adoptando la construcción del relato autobiográfico de Trinidad Piriz para, junto con conformar una narración, distanciarlo hacia el lugar donde las palabras se escapan de la trampa significativa y se ofrecen dentro del bosque del sentido, de lo inexplicable. Es preciso entonces ampliar los límites de la palabra dentro del relato hablado: no solo escuchamos para comprender. La voz hablada refleja entonces, dentro de los mecanismos propuestos en el dispositivo escénico de *Helen Brown*, todas las posibilidades que se le aluden al fonema, ampliando la visión cognitiva de la palabra y permitiendo que factores como el timbre, el tono, la intensidad, la entonación, el idioma, el acento, la modulación, la velocidad y los intervalos también sean considerados al momento de plantear contenidos dentro de la puesta en escena y, a la vez, brindarle a la audiencia alternativas al momento de conformar imágenes: el sonido sugiere y manifiesta sensaciones no necesariamente lexicalizables.

El *sample* del recuerdo

El recuerdo es una posibilidad de archivo que llevamos registrado en nuestro cerebro y que es evidenciado en nuestro cuerpo. Para la generación de material narrativo y escénico del espectáculo *Helen Brown*, re-visitamos el recuerdo de Trinidad, transformándose en el principal registro para la elaboración del proyecto creativo.

Helen Brown de Trinidad Piriz y Daniel Marabolí, 2012. Fotografía: Horacio Pérez.

Como bien se señaló anteriormente, este recuerdo, en su calidad de archivo, generalmente se ve representado en su forma visual. Esto se debe, según el artista y filósofo argentino Eduardo Del Estal, a que el pensamiento se ordena a través de un patrón de realidad que es la imagen¹, es decir, la representatividad visual es el principal modelo de acercamiento a la *realidad*.

Entonces la creación del espectáculo *Helen Brown* se introdujo en una trampa metodológica: ¿cómo rescatar la representación sonora del archivo de Trinidad para la elaboración de un dispositivo escénico?

El recuerdo de Trinidad se conforma como material sonoro: rescatado desde las impresiones internas sonoras de la misma Piriz y versionado según criterios compositivos y rítmicos por Marabolí. Entonces, para construir un relato de este recuerdo se recurre a postulados musicales de creación que junto con generar un universo compositivo y sonoro, revela las huellas ontológicas que se esconden en la experiencia de Trinidad: el *sample* y el *remix*.

El *sample* es un procedimiento nacido a principios de los setenta que consiste en la utilización de un muestreo musical, es decir, tomar una porción de un sonido grabado anteriormente en cualquier soporte, para luego re-utilizarlo en un nuevo soporte. Esta técnica, aunque si bien en la actual era digital es de dominio público y masivo, caracterizó principalmente al hip hop norteamericano en el diseño y construcción de bases rítmicas y armónicas.

1 El dramaturgo argentino Rafael Spregelburd, en su ponencia para TEDx Talks Buenos Aires, cita esta teoría del filósofo argentino Eduardo Del Estal. Recurso disponible en youtube.com.

¿Cómo *samplear* el recuerdo de una experiencia personal? ¿Qué porción sonora se toma del recuerdo de Trinidad? El soporte sonoro, en este caso para la generación de *samples*, radica únicamente en la perspectiva sonora de aquella que recuerda. El testimonio hablado de cada uno de los agentes involucrados en la experiencia de Trinidad, o mejor dicho el recuerdo de ese testimonio hablado, se convierte en la matriz sonora de la cual se deben extraer los muestreos sonoros, configurando la primera parte del espectáculo *Helen Brown*. El sonido del *sample* del testimonio hablado entonces se construye a partir de cómo Trinidad re-visita su recuerdo y lo representa con su propia voz hablada, transformando su propio aparato fónico en conjunto con la codificación sonoro-musical de Marabolí, en generadores del *sample* de su recuerdo.

Remix

La remezcla o *remix* constituye un mecanismo utilizado en la producción musical para la elaboración de nuevos soportes sonoros a partir de material previamente producido. Es una nueva combinación de elementos sonoros ya grabados. Y para aplicar la idea de combinación hay que siempre considerar la idea de posibilidad. “Combinación” está estrechamente relacionada con “posibilidad”: infinitas y variables maneras de combinar, en el caso de *Helen Brown*, elementos sonoros.

La generación de la dramaturgia escénica en *Helen Brown* no solo incluye las herramientas narrativas y morfosintácticas, sino que también aplica procedimientos referidos a la post-producción musical: el *remix*. Las primeras aproximaciones hacia un guión dramático se remiten a su testeo sonoro, configurando las estructuras dramáticas del espectáculo desde las combinaciones sonoras a partir de los muestreos rescatados por Piriz y Marabolí, es decir, el *remix* del *sample*. Las consideraciones para la definición de un guión final dramático radican en cómo el material sonoro rescatado de la experiencia de Trinidad, que pasa a convertirse en pistas *sampleadas*, es mezclado y remezclado, priorizando así la sonoridad de su construcción por sobre el plano discursivo y argumental.

Son interesantes las posibilidades que se instalan al utilizar mecanismos que generan un vínculo más estrecho con la grabación del álbum de una banda musical antes que con el arte escénico. Ahí es donde *Helen Brown* enuncia una hibridez metodológica: la generación de un dispositivo escénico a partir de procedimientos de creación sonoros y musicales. Esto le brinda una mayor causalidad y le ofrece al espectáculo *Helen Brown* un manejo de sus estructuras en donde la transformación y modificación se hacen primordiales para su concreción narrativa. La dramaturgia se transporta hacia procesos de post-producción creativa. Su recorrido es más trascendental que su discurso, ampliando la relación que se puedan establecer entre el espectáculo y su contexto, tal como se menciona en el manuscrito *Postproducción*: “la cualidad de una obra depende de la trayectoria que describe dentro del paisaje cultural. Elabora un encadenamiento entre formas, signos e imágenes” (Bourriaud 46).

Obras citadas

Bourriaud, Nicolás. *Postproducción*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora S.A. 2009. Impreso.