Laboratorio de Poesía y Oralidad

Lic. Gabriela Bejerman*

Las lecturas de poesía son, desde hace una o dos décadas, un verdadero estallido, una multiplicación viral y vital. Los encuentros se realizan de forma autogestionada en bares, auditorios, bibliotecas, centros culturales, festivales de todo tipo y también coordinados desde propuestas institucionales y públicas. La oferta para la escucha de voces de distintas generaciones coexistentes es enorme. Sin embargo, semejante propagación parece haber arrinconado la forma de oralidad de la poesía a un único modo, cada vez más repetido e inexorable. La entonación, la cadencia de lectura, el tono se repiten como un molde, sin que lxs poetas tomen conciencia auditiva de esa repetición, de esa reproducción, como si el oído hubiera perdido su función. Este epígono oral, esta forma de silencio, de invisibilidad sonora y poética, es el disparador para nuestra búsqueda colectiva.

En el contexto de Artes de la Escritura, este laboratorio proveerá a lxs estudiantes de un paneo auditivo por las tradiciones de oralidad desde la vanguardia europea enfocándonos especialmente en las lecturas rioplatenses desde los ochentas hasta la actualidad; propondrá encuentros física y vocalmente activos para desarticular estas formas de lectura anquilosadas y generar nuevas modalidades. La forma de trabajo grupal se explotará de manera intensiva, acorde al contexto de dichas lecturas en vivo, donde las asociaciones de poetas han generado ciclos de lectura, editoriales y festivales, entre otros proyectos. La presencialidad y el contacto físico de este laboratorio se oponen a la distancia que la pandemia dejó trazada en los vínculos y viene a enriquecer la experiencia artística, con miras a la realización de lecturas

compartidas, propiciando tanto la búsqueda personal como la composición de poesía polifónica.

OBJETIVOS

-Conocer diversas formas de poesía oral.

-Problematizar la relación entre el texto y la puesta en voz, coincidencias y divergencias.

-Agudizar el oído mediante la escucha atenta.

-Registrar la escucha a través de la escritura.

-Tomar conciencia de la dimensión sonora, fonética, aliterativa y rítmica de un poema y hacer uso de estos recursos para componer poemas en una búsqueda oral específica.

-Reconocer la "información" que genera ser escuchades en la lectura poética oral.

-Construir y compartir grupalmente una audioteca de poesía oral personal con referentes diversos.

-Reconocer, parodiar y desarticular las formas propias de entonación más utilizadas.

-Extremar las posibilidades fónicas propias. Ejercitar ritmo, tono, velocidad, volumen, pausas, etcétera.

-Indagar en el uso del cuerpo al momento de la puesta en voz de un poema.

-Generar un repertorio individual para puesta en voz de poemas propios.

-Generar repertorios polifónicos y colectivos combinando poemas y fragmentos de distintxs miembros del grupo.

Encuentro 1

Un origen silencioso. La escucha del silencio como punto de partida. El silencio es la casa sónica del poema. Acallar el bullicio del mundo, acallar el lenguaje instrumental. Pausas y silencios dentro de un poema, comienzo y fin. Escucharnos siendo escuchadxs. Ejercicios de Pauline Oliveros, *Deep Listening*. Registros verbales de escucha atenta. La respiración como tiempo. Oír sin ver. Aproximaciones iniciales al oído musical de un poema.

-Oliveros, Pauline: *Deep Listening*, Dobra Robota, Buenos Aires, 2019.

-Foguet, Javier y AAVV: *La música de la poesía*, Ediciones del Dock, Buenos Aires, 2011.

-Carrera, Arturo: "1949: La voz", en *Ensayos murmurados*, Mansalva, Buenos Aires, 2009.

Encuentro 2

Materialidad. Recursos fonéticos, aliteración, jitanjáfora, motores rumiantes. Escucha y puesta en voz de poesía fonética, sonora, experimental. El ruido que hace la descomposición del lenguaje: compost sonoro. Un paneo auditivo por décadas del siglo XX hacia el siglo XXI. Hugo Ball, veladas dadaístas en el Cabaret Voltaire. Kurt Schwitters: *Ursonate*. Oliverio Girondo, Vicente Huidobro, Susana Thénon, Alejandra Pizarnik; Sebastián Bianchi, Luciana Caamaño, Leonce Lupette, Ale Seguí.

-Porrúa, Ana: "La puesta en voz de la poesía", en *Caligrafía tonal*, Entropía, Buenos Aires, 2011.

-Essman, Carlos: *Poesía espectacular film* (1995). Disponible en https://www.google.com/search?tbm=vid&sxsrf=ALiCzsZU290Hb3dRtYbJGDqWTSXJssIawQ:1669910880267&q=Poes%C3%ADa+espectacular+film&sa=X&ved=2ahUKEwjxq8zm5tj7AhVFppUCHf4tAYoQ8ccDegQIChAD&biw=1242&bih=568&dpr=1.1#fpstate=ive&vld=cid:13002132,vid:qV_4ZC801Fk

Encuentro 3

Ritmo. Movimiento del poema, movimiento del cuerpo. Ritmo interno, ritmo externo. Declamar, parodiar, salmodiar, susurrar, entonar, escandir, cantar, aullar, percudir. Emeterio Cerro. Néstor Perlongher. Marosa Di Giorgio.

-Bianchi, Sebastián: "El verso, sistema musical", en *Jeroglíficos en lengua romance*, La masmédula, Buenos Aires, 2021.

-Garbatsky, Irina: "Formas de la vocalidad. Las voces frente al espectro declamador.", en *Los ochenta recienvivos. Poesía y performance en el Río de la Plata*, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2013.

-Cerro, Emeterio: *Voz de un sueño a sur*, cassette editado por Último reino, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=LZnlxmQZv4E

Encuentro 4

Polifonía. Experimentación colectiva, poesía coral. Desarticular la noción de autoría, desarticular la voz propia. Lecturas simultáneas. Juan del Vado: loops barrocos. El poema como partitura: Erik Satie. Audioteca personal –una antología oral-. Archivo y repertorio de derivas poéticas personales.

- Satie, Erik: *Cuadernos de un mamífero*. El acantilado, Barcelona, 1999.

- Del Vado, Juan: *Empiézase por cualquier parte*, Spyral Jetty, Buenos Aires, 2011.

- Ubuweb Sound. Sitio de poesía sonora y archivos sonoros. Disponible en https://ubu.com/sound/index.html

- Palabra virtual, audio y video en poesía y literatura. Disponible en: www.palabravirtual.com

- Lyrik Line, listen to the poet. Audios y traducciones de poesía contemporánea internacional. Disponible en: https://www.lyrikline.org/es/home/

- DJ Poetry: Grabaciones de lecturas de poesía por AAVV (Sebastián Bianchi, Daniel Duran, Darío Rojo, Juan Desiderio, José Villa, entre otros). Material inédito facilitado por José Villa.

***Gabriela Bejerman,** Licenciada en Letras. UBA.

Libros publicados

2022 *Pompa* (Poesía reunida 1999-2022) Mansalva, Buenos Aires, Argentina. 2021 *El libro de escribir* (Consignas de escritura) Rosa Iceberg, Buenos Aires, Argentina. 2019 *Aurelia* (Poesía). Ediciones Nebliplateada, Buenos Aires, Argentina. 2017 *Un beso perdurable* (Narrativa) Rosa Iceberg, Buenos Aires, Argentina. 2014 *Querida* (Poesía) Caleta Olivia, Buenos Aires, Argentina. 2014 *Heroína* (Cuentos) Mansalva, Buenos Aires, Argentina. 2012 *Jane Bowles: Juego de damas, nueve cuentos y una obra de teatro* (Traducción, selección and prólogo). Eterna Cadencia, Buenos Aires, Argentina. 2012 *Ubre* (Poesía) Vox, Bahía Blanca, Argentina.2010 *Astra y Oster.* La propia cartonera. Montevideo, Uruguay. 2009 *Linaje* (Novela) Mansalva, Buenos Aires, Argentina. 2004 *Presente perfecto* (Novela) Interzona, Buenos Aires, Argentina. 2003 *Pendejo* (Poesía) Eloísa Cartonera, Buenos Aires, Argentina. 2001 *Crin* (Poesía) Belleza y Felicidad, Buenos Aires, Argentina. 1999 *Alga* (Poesía) Siesta, Buenos Aires, Argentina.

Música

Edición de *Mandona*, música electrónica y poesía, 2007. Shows nacionales e internacionales.

Docencia

Desde 2018 Profesora de Poesía Argentina y Latinoamericana I. Universidad Nacional de las Artes (UNA). Desde 2008 Profesora de escritura creativa. Centro Cultural Ricardo Rojas. Universidad de Buenos Aires. 2001-2016 Profesora de escritura creativa. Colegio Paideia. 1999-2006 Profesora de taller de escritura y lectura en la universidad. Cátedra de Semiología. Jefa de cátedra: Elvira Navaja de Arnoux, Ciclo Básico Común, Universidad de Buenos Aires. 1997-2012 Colaboradora. Diarios: *Perfil, Página 12, Clarín*. 1997-2001 Creadora,

productora y escritora de *Nunca, nunca quisiera irme a casa*, revista literaria independiente.

Premios y subsidios

2015. Proteatro: apoyo a la obra *Campo Cascada*. 2003. Subsidio a la creación. Publicación de una novela (*Presente perfecto*). Fundación Antorchas. Jurado: César Aira. 1997. Concurso de poesía. Mención de honor. Jurado: Daniel Helder, Arturo Carrera.