

SOBRE LA PRIMERA EDICIÓN EN ESPAÑOL DE *DEEP LISTENING: UNA PRÁCTICA PARA LA COMPOSICIÓN SONORA*

Pauline Oliveros no necesita presentación. Es sin duda una de las figuras más importantes que dio la música en la segunda parte del siglo XX y en la primera del XXI. Una compositora con mayúsculas, que impuso su obra con todo lo que significaba ser mujer en un contexto dominado casi exclusivamente por hombres. Ante tanto machismo imperante, la contracara fue nada menos que John Cage, cuando manifestó que a través de la obra de Pauline —y habiendo dejado atrás sus diferencias con Schönberg— finalmente pudo comprender lo que era la armonía¹.

Pauline fue una artista que desafió las categorías y los prejuicios sociales para desarrollar una trayectoria única. Desde su paso pionero por el San Francisco Tape Music Center hasta el desarrollo del concepto de Deep Listening. Desde la elección de un instrumento tan poco utilizado en la música contemporánea como el acordeón hasta la expansión que hizo de él con medios electrónicos. Desde sus *Sonic Meditations* hasta sus experimentos virtuales en internet con la Avatar Orchestra Metaverse. Desde el desarrollo de composiciones de texto hasta la exploración del potencial de la improvisación. Desde su activa crítica feminista hasta su trabajo como investigadora, docente y activista social. De ahí que resulte difícil catalogar su obra; esta se resiste a ser encasillada en cualquiera de los compartimientos estancos que la crítica musical convencional propone, precisamente porque trasciende las etiquetas con una fuerza y libertad que no sabe de limitaciones. Por eso, todas estas categorías toman una dimensión diferente. Para poner un ejemplo: su acercamiento a la espiritualidad hay que pensarlo en el contexto de una sociedad tan materialista como la norteamericana y, en ese sentido, tal vez resulte un gesto más cercano a la crítica ácida de la contracultura que a la mera complacencia del *New Age*. A la distancia, resulta claro que su obra es orgánica, fluida y consistente, y que tiene una vitalidad que resiste el paso del tiempo.

En cualquier caso, llegado a este punto, me toca hablar de Pauline en primera persona, remarcando el doble rol que tuvo para mí: el de maestra y el de amiga. Su notable capacidad docente pude apreciarla en mayo de 1994 en su única visita a Buenos Aires, cuando dictó un workshop de Deep Listening al que asistimos con mis compañeros de grupo Roberto Conlazo y Christian Dergarabedian (por aquel entonces, también integrante de Reynolds). Pauline misma, en uno de sus libros², describió su encuentro con «jóvenes intensos y de aspecto punk» que hacían preguntas y comentarios «algo desafiantes». Fue una experiencia imborrable; algunos de los

---

¹ La cita textual de John Cage (1989) es: «Through Pauline Oliveros and Deep Listening, I finally know what harmony is... It's about the pleasure of making music» [«A través de Pauline Oliveros y Deep Listening finalmente comprendo qué es la armonía... se trata del placer de hacer música»].

² Oliveros, Pauline (2010). *Sounding the Margins: Collected Writings 1992-2009*. Kingston, Nueva York: Deep Listening Publications.

conceptos y saberes que logró transmitirnos en ese seminario me influenciaron directamente y persisten hasta el día de hoy. Luego de ese primer momento, quedamos en contacto y surgió una amistad que nunca se apagó. «¿Cómo pudo esa gentil señora interesarse en colaborar con tipos de veinte años con un *background* completamente diferente?». Me preguntaba en un artículo que escribí a modo de homenaje³ y todavía sigo sin tener la respuesta. En cualquier caso, la colaboración surgió tiempo después de la siguiente manera: con grabaciones «pirata» en casete de dos de sus conciertos; le habíamos propuesto con Roberto hacer un «remix» de su obra, a lo que Pauline respondió con mucho entusiasmo: «Sí». En realidad, todo consistía mayormente en pasar esas grabaciones lo-fi por pedales distorsión, para luego manipular las cintas y mezclar diferentes capas de sonido. El resultado era tan ruidoso que podría haber exasperado a cualquier artista emparentado con la meditación, pero a ella le gustó tanto que terminó editándose en 1999 como *Pauline Oliveros in the Arms of Reynolds*. Luego, con la llegada del nuevo siglo, nos sorprendió su invitación para que participemos con Reynolds en la Lunar Opera, un evento único en el Lincoln Center. Nuestra función allí era tocar al aire libre fundando una «ciudad imaginaria» en la Luna; el resultado fue intenso y constituyó nuestro primer concierto en Nueva York. Tanto en esa gira como en la del año siguiente pudimos compartir días inolvidables con ella, Ione, Roberto y Pacu Conlazo, conviviendo en su casa en Kingston, Nueva York, y grabando en vivo el LP que posteriormente se conocería como *Pauline Oliveros & Reynolds: The Minexcio Connection: Live! At The Rosendale Cafe*.

Después de eso continuamos en contacto, hablando y desarrollando ideas y proyectos, como un «Concierto telemático» vía internet o una obra para «Ensamble de diarios» que escribí para el Ione's Dream Festival y que ella terminó dirigiendo con un ensamble especialmente armado para la ocasión. Pero fue recién durante junio de 2016 cuando le pregunté a Pauline si podía traducir uno de sus textos para utilizar en uno de los seminarios que dicto. No soy específicamente traductor pero, como nadie más lo hacía, me pareció que ya era hora de que alguien empezara. A ella le entusiasó la idea y me alentó a hacerlo debido a la total ausencia de material suyo disponible en español. Por otra parte, en la comunidad de Deep Listening hay cantidad de hispanoparlantes, como Ximena Alarcón, quien gentilmente realizó la corrección de aquel texto, que al poco tiempo se subió al sitio web Academia⁴. Conformes con esa primera experiencia, lo que siguió fue la idea de traducir un libro completo, a lo que Pauline inmediatamente me sugirió que comenzara con *Deep Listening: A Composer's Sound Practice*. Apenas habían pasado unos meses de haber empezado con la traducción, cuando recibí sorpresivamente la triste noticia de su fallecimiento a los ochenta y cuatro años, el 24 de noviembre de 2016.

---

³ Courtis, Alan (2016, diciembre). «Pauline Oliveros in the Arms of Reynolds». *The Wire*. <https://www.thewire.co.uk/in-writing/essays/pauline-oliveros-alan-courtis>

⁴ Oliveros, Pauline (2015). *Tocar/jugar a salvo. Clave para una improvisación justa*. Academia. https://www.academia.edu/26187918/TOCAR_JUGAR_A_SALVO._Clave_para_una_Improvisaci%C3%B3n_Justa_1

Este libro quedó entonces como un mandato que había que cumplir. El pedido de una amiga y la tarea de difundir su obra para las generaciones venideras y para lxs que no tuvieron la suerte de poder conocerla en persona. Por eso, más allá de las imperfecciones que pudiera tener esta traducción —¡y todas las traducciones necesariamente las tienen!—, es una satisfacción enorme que por fin se concrete la publicación de *Deep Listening*: una práctica para la composición sonora. Si alguien como Cage pudo comprender mediante la obra de Pauline lo que por tanto tiempo se le hizo esquivo, esperamos que lxs lectorxs consigan algo de la comprensión que están buscando, para poder entonces llevarla a la práctica.

Alan Courtis — Buenos Aires, abril de 2019

© **Dobra Robota, 2019**