

Escuchar con los ojos - SING&SIGN

SING&SIGN descrito en una frase

La asociación sin fines de lucro SING&SIGN de Leipzig, con su ensamble inclusivo formado por músicos con discapacidad auditiva, pluridiscapacitados, profesionales del ámbito de la audición, y también músicos semiprofesionales, trabaja especialmente obras vocales de J.S. Bach, también accesibles con lenguaje de signos -para permitir que tanto los artistas oyentes como los que tienen problemas de audición puedan actuar.

Intención

La música de Bach, que constituye una parte esencial de nuestra cultura, es poco accesible para los intérpretes o asistentes a conciertos con discapacidad auditiva. Especialmente en el campo de la música clásica, la idea de participación falta a menudo. El propio Johann Sebastian Bach dijo: "Toda la música debe honrar a Dios y hacer feliz a las personas." Para hacer justicia a esto, para hacer felices a todos y no excluir a nadie, una de las intenciones de este proyecto es combinar la cultura de la música clásica sacra y la cultura del lenguaje de signos; así, en lugar de existir uno al lado del otro, existirán juntos.

Ensamble

El ensamble fue fundado en 2017 por la soprano Susanne Haupt y se encuentra bajo el patrocinio del retirado Thomaskantor. Prof. Gotthold Schwarz, del director del Festival Bach de Leipzig, Prof. Dr. Michael Maul, y del director del IC-Zentrum del Hospital Universitario de Leipzig, Prof. Dr. Michael Fuchs.

Está formado por unos 50 miembros con discapacidad auditiva,

multidiscapitados y oyentes, en su mayoría adultos jóvenes, y reúne a varios grupos:

- Los músicos profesionales del ensamble son reconocidos solistas vocales e instrumentistas autónomos que forman un conjunto barroco.
- El coro de signos está formado por vocalistas semiprofesionales y personas con discapacidades diversas como discapacidad auditiva, discapacidad visual, síndrome de Tourette, APD o discapacidad de aprendizaje, autismo, discapacidad física.

© Joerg Singer Photography

A nivel regional y nacional

En Leipzig, famosa ciudad de la música y de Bach, se preparan e interpretan alrededor de 30 oratorios de Navidad y pasiones de Bach cada año, además de las cantatas semanales de Bach del Thomanerchor. De personas oyentes para personas oyentes y, por lo tanto, no libre de barreras. Con el fin de brindarse al público con discapacidad auditiva, a menudo ignorado, el

ensamble ofrece cada año la oportunidad de participar en esta tradición, con una representación audiovisual de esas obras, en parte interactiva y escénica, y sin barreras: durante el Adviento cantatas del Oratorio de Navidad y durante la Pascua la Pasión según San Juan, además de cantatas o motetes seleccionados, y un concierto infantil participativo. La Pasión según San Juan se estrenó en abril de este año.

Está previsto interpretar una cantata sin barreras del Oratorio de Navidad cada año a partir de diciembre de 2023, en colaboración con la Taborgemeinde, hasta que se hayan completado las 6 cantatas. Estos conciertos deben ser una cita permanente en los calendarios de conciertos dentro y fuera de Leipzig.

La asociación del lenguaje de signos recibe una ayuda con una parte de la recaudación del concierto. Ello convierte a Leipzig en la primera ciudad de Alemania que con este proyecto piloto representa regularmente obras de Bach sin barreras. Por otro lado, este proyecto innovador, hasta ahora único, se presentará en otras ciudades para llegar también allí a las personas con discapacidad auditiva. En parte en cooperación con otros ensambles e instituciones, para lograr llegar a tantas personas como sea posible y avanzar en esta inclusión.

© Joerg Singer Photography

La inclusión necesita cultura – la cultura necesita inclusión

Que personas oyentes aprendan el DGS, e involucrar a personas con discapacidad auditiva en el trabajo musical, es un paso hacia una comunidad cultural más reducida, pero más especial. La mayoría de la sociedad no debería esperar que sean las masas quienes reflexionen sobre el hecho de que otras comunidades lingüísticas y culturales entiendan su lengua y se adapten a ella. La práctica habitual, en la que los intérpretes o las personas con discapacidad auditiva firman al lado y no con los músicos es una imagen de separación y no de unidad. Porque así las personas oyentes y las personas con problemas de audición en su mayoría solo se comunican entre ellas. Por este motivo, los cantantes oyentes del ensamble utilizan signos para comunicarse directamente con la comunidad sorda en el campo de la música, por respeto a esta cultura, aunque sean principiantes en el idioma. Con ello, la música se vuelve visible y tangible y devuelve algo a aquellos de quienes aprenden el idioma. Las personas con discapacidad

auditiva también interpretan la música con signos junto a las personas oyentes y así obtienen una nueva visión del mundo de la música. De esta forma, se produce un intercambio entre las culturas, que beneficia a ambas. Además de los textos de las obras musicales, las personas oyentes aprenden los conceptos básicos del lenguaje de signos para poder intercambiar ideas con las personas con discapacidad auditiva.

© Joerg Singer Photography

Una mirada al proceso

Primero, los textos bíblicos se traducen y se escriben al lenguaje de signos alemán (DGS) en cooperación con personas con discapacidad auditiva, teólogos e intérpretes de lenguaje de signos. Después se visualizan en video para ayudar a los cantantes en el aprendizaje. Dado que el lenguaje de signos difiere de la gramática del lenguaje hablado en la estructura y posición de las oraciones, existen dos traducciones, una en DGS para personas con discapacidad auditiva y la otra en DGS para personas oyentes. En los ensayos semanales, todos los

cantantes aprenden signos y música de memoria: los oyentes hacen sonar la música vocal y de signos guiados por la DGS, los sordos siguen en DGS al compás de la música, junto con el oído, también bajo dirección. Existe así una dirección musical, una dirección de signos para los oyentes y otra para los discapacitados auditivos, con el acompañamiento de un intérprete. Dado que nadie había probado esto hasta ahora, se estableció un propósito que se sigue desarrollando continuamente. Debido a las discapacidades, a veces múltiples, de los miembros sordos, también se requiere un intenso trabajo metódico-didáctico y socio-pedagógico. Lo mismo se aplica a la ejecución escénica, cuyos ensayos siguen a los ensayos de la gestualidad musical y en los que intervienen también los solistas y la orquesta. Los cantantes también visualizan motivos instrumentales con gestos para representar gran parte de la música. Toda la organización, como administración, dirección, eventos, trabajos de ensayo, relaciones públicas, adquisición, financiación, conceptos, trabajo del club, programa... ha sido gestionada hasta el momento únicamente por el ensamble inclusivo y ofrece oportunidades de desarrollo a todos.

© Joerg Singer Photograph

Metas

Tradiciones y valores culturales se viven de manera conjunta, cultivando la música vocal sacra y, en particular, el legado de Bach, por y para sordos y oyentes. Con el ciclo de conciertos “Escucha con los ojos”, el ensamble también interpreta otros compositores además de Bach. En el proceso, se rompen las barreras y los temores de contacto entre las personas oyentes y las personas con discapacidad auditiva. La inclusión de los discapacitados en el ocio musical y la educación, así como la participación social y cultural es el principal objetivo del proyecto y contribuye al fortalecimiento y percepción pública de esta minoría. La atención se centra en el trabajo conjunto y la experiencia de personas con discapacidad auditiva y oyentes. Desde el desarrollo del proyecto hasta la organización e implementación.

Objetivo de grupo

Un concierto debe ser una ganancia para el público oyente o con deficiencias auditivas, como también lo es dentro del ensamble. Las personas con deficiencias auditivas, independientemente de si nacieron sordas, sufren un trastorno de percepción y procesamiento auditivo (AVWS), o se han vuelto sordas con el tiempo, no pueden escuchar música o solo la escuchan de forma limitada, en parte debido a las vibraciones en la sala, los audífonos, los implantes auditivos o su capacidad auditiva restante. Obtienen ayuda para clasificar los sonidos que escuchan, como distinguir entre tonos altos y bajos o la asignación de instrumentos y grupos de voces.

Las personas oyentes están apoyadas en la audición diferenciada de las voces individuales a través de la visualización mediante gestos. Los gestos hacen visible la polifonía y le dan a la música una dimensión adicional de experiencia y profundidad emocional.

Logros hasta la fecha

En 2022, el ensamble actuó en el Bachfest y en el Deutschen Chorfest en Leipzig y en las Thüringer Bachwochen en Erfurt. Hizo apariciones especiales en el Festival de Música Heinrich-Schütz en Dresden, Gera y Weißenfels, y en el Chorfest de Magdeburg con el programa de conciertos "Schütz-Escuchar con los ojos".

También en el Teatro Iserlohn junto al Delian Quartett con "El Arte de la Fuga" de Bach, e invitado a varios talleres en conferencias, por ejemplo, a la conferencia especializada de la Asociación Alemana de Sordos en Berlín. Estas actividades emocionalmente conmovedoras, que son únicas en el sector de la música clásica, han llamado la atención de la Asociación Alemana de Sordos y el New York Times sobre el ensamble.

El ensamble fue uno de los ganadores del concurso "Tiempo de emisión libre para artistas independientes" organizado por el

MDR. Con “Beethoven – escucha con tus ojos” también ganó un puesto en el concurso de videos “Beethoven...diferente”, organizado por la Bundesmusikverband Chor und Orchester e.V.

Traducido del alemán por Barbara Angli, Cataluña
Revisado por Juan Casasbellas, Argentina

La soprano **Susanne Haupt**, que creció en El Cairo, Berlín y Dresde, estudió canto clásico en la Leipzig Musikhochschule. Ha sido invitada a participar en varias producciones de la Ópera de Leipzig y de la Musikalische Komödie. Su trabajo artístico se centra en el canto de música antigua. Ofrece conciertos con varios programas de solista en diferentes agrupaciones de música de cámara. Como solista

de concierto, se dedica principalmente al canto de oratorios, trabajando con directores y conjuntos de renombre. La mayor pasión del cantante son las obras de Johann Sebastian Bach. Para que las personas con discapacidad auditiva también puedan participar de su música, la soprano fundó el conjunto inclusivo “SING&SIGN” con el que realiza representaciones de muchas de sus obras vocales sacras con lenguaje de señas dentro del ciclo de conciertos que concibió llamado “BACH -mit den Augen hören” (BACH – escuchar con los ojos). También es profesora de canto y se dedica a transmitir sus conocimientos como entrenadora de voz. Trabajó como entrenadora vocal para niños en la Ópera de Leipzig y actualmente está trabajando en el proyecto “Sing yourself in” en la escuela de música “Johann Sebastian Bach” en Leipzig. Correo electrónico: singandsign@web.de