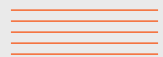

VOZ, CANTO & COMUNIDAD

CAROLINA RIAÑO

Voice singing & community

Voz canto y comunidad

RIANO CAROLINA

VOICE, SINGING & COMMUNITY

My name is Carolina Riaño. I'm a Colombian singer, vocal technique teacher, director of the Berlin-based women's vocal ensemble Canto Diáspora, and mother of three children. I have been living in Germany for over 25 years, and during that time I have sought to connect my diverse musical background with the cultural richness of the Latin American community. To teach community singing, I explore the music of the Latin American oral tradition, breaking away from conventional European methods. This approach, which combines my classical training with the wisdom of folk music, has allowed me to rediscover my own authentic voice by tapping into my cultural roots, while also putting music at the service of the community.

My current aim as an artist and teacher is to bring collective singing to the community as a source of well-being and belonging, creating a space where all voices are welcome regardless of their experience or vocal self-perception.

The human voice is a fundamental means of expression that goes beyond language. It channels emotions and sensations, and in many cultures, it is used in everyday activities, strengthening community ties. However, in Western urban contexts, singing is often limited to professionals and burdened by prejudices about what is a "good voice." In my workshops, I seek to create a safe environment where people can reconnect with their voices and express themselves freely, relying on the support provided by collective singing, while also understanding that such a space benefits both individuals and the community.

The following is a description of some of the exercises we conducted during the workshop Voz & Comunidad (*Voice & Community*) at Spore as part of the project La Escuelita (*Little School*) to promote non-academic, diverse forms of knowledge sharing among community leaders and their communities.

Soy Carolina Riaño, cantante colombiana, docente de técnica vocal, directora del ensamble vocal de mujeres en Berlín "Canto Diáspora" y madre de tres niños. Desde hace más de 25 años resido en Alemania, donde he buscado conectar mi diversa trayectoria musical con la riqueza cultural de la comunidad latinoamericana. Mi enfoque es explorar la música de tradición oral latinoamericana, alejándome de los métodos europeos convencionales para enseñar el canto comunitario. Este camino, que combina mi formación clásica con la sabiduría de la música popular, me ha permitido no solo redescubrir mi voz auténtica a través de mis raíces culturales, sino también poner la música al servicio de la comunidad.

Mi propósito actual como artista y docente es ofrecer a la comunidad el canto colectivo como una fuente de bienestar y pertenencia, creando un espacio donde todas las voces sean bienvenidas,

independientemente de su experiencia o auto percepción vocal.

La voz humana es un medio de expresión fundamental que va más allá del lenguaje; es un canal que comunica emociones y sensaciones. En muchas culturas, la voz se utiliza en actividades cotidianas, fortaleciendo el vínculo comunitario. Sin embargo, en contextos urbanos occidentales, el canto a menudo se limita a profesionales y se carga de prejuicios sobre la "buena voz". Por ello, en mis talleres busco crear un entorno seguro donde las personas puedan reconectarse con su voz, expresarse libremente, apoyándose en el abrigo que proporciona el canto colectivo y entendiendo que este espacio ofrece beneficios tanto a nivel individual como comunitario.

A continuación, presento una descripción de algunos de los ejercicios que realizamos en el taller "Voz & Comunidad" en Spore, en el marco del proyecto "La Escuelita", para promover saberes ancestrales no académicos entre líderes comunitarios y sus grupos.

THE BREATH STARTING POINT

LA RESPIRACIÓN PUNTO DE PARTIDA

In my workshops, we connect with our intuitive voices through breathing. We begin with breath-alignment exercises in a group setting. The participants lie comfortably and focus on their abdominal breathing. As they

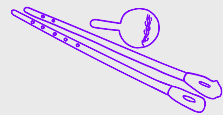
inhale and exhale,

we introduce sounds that

follow the flow of the breath.

After alternating between inhalation and exhalation, the participants start playing with their breath in an intuitive, fun, and coordinated manner. By introducing images and movement, we generate a dynamic of connectivity through the flow of air, turning every exhalation into a bridge between people.

EXAMPLES OF SIMPLE BREATHING EXERCISES:

Lying on the floor with our head slightly elevated (using a medium sized book), we imagine the movement of a receding wave. We inhale by opening our mouths to say a silent

and exhale with a

“ahhh” “ahhh”
“ahhh” “ahhh”
“ahhh” “ahhh”
“ahhh” “ahhh”

“fffff”
in a constant four-beat pattern for each action. As the air enters and leaves the body, we observe its fluid, relaxing back and forth. When everyone has understood the dynamics, the group is divided in two. While one half inhales, the other exhales, generating a constant wave sound.

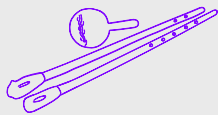

En mis talleres, conectamos con la voz intuitiva a través de la respiración. Comenzamos con ejercicios de alineación respiratoria en un entorno grupal. Los participantes se tumban cómodamente, concentrándose en su respiración abdominal. Al

inhalar y exhalar,

introducimos sonidos

que acompañan el flujo respiratorio. Una vez intercambiados los roles de inhalación y exhalación, las participantes comienzan a jugar con la respiración de manera intuitiva, divertida y coordinada. Al agregar imágenes y movimientos, generamos una dinámica que nos conecta a todas a través del flujo del aire, convirtiendo cada exhalación en un puente de sintonización entre las personas.

“fffff” “fffff”
“fffff” “fffff”
“fffff” “fffff”
“fffff” “fffff”

im- age of a bellows, we try to let air into our bodies in a relaxed manner. We exhale with a “fffff” and then, when we are out of air, we simply open our mouths and bodies like the body of an accordion, allowing air in without tensing any muscles. This exercise encourages observation and attention to breathing.

EJEMPLOS DE EJERCICIOS SIMPLES DE RESPIRACIÓN:

“ahhh” Tumbadas en el suelo con la cabeza un poco elevada (usando un libro mediano), imaginamos el movimiento de una ola recogiendo en el mar. Inhalamos abriendo la boca con la vocal A en silencio y exhalamos soplando con “Ffff”, guiados por un pulso constante de 4 tiempos para cada acción. Nos fijamos en cómo entra y sale el aire del cuerpo en un vaivén fluido y relajante. Cuando todas hayan entendido la dinámica, se divide el grupo en dos: mientras la mitad inhala, la otra exhala, formando así un sonido de olas constantes.

“fffff” “ououo” “fffff”
Us- an do la imagen del fuelle, intentamos que la entrada del aire a nuestro cuerpo sea una acción relajada. Exhalamos el aire con “Ffff” y, cuando se acabe, simplemente abrimos la boca y el cuerpo, como el cuerpo de un acordeón, permitiendo que el aire entre sin tensionar ningún músculo. Este ejercicio fomenta la observación y percepción de la respiración.

THE BASIC AND INTUITIVE VOICE AND ITS DIVERSITY

LA VOZ BASE E INTUITIVA Y SU DIVERSIDAD

The human voice is a fundamental means of expression that goes beyond language. It channels emotions and sensations, and in many cultures, it is used in everyday activities, strengthening community

ties. However, in Western urban contexts, singing is often limited to professionals and burdened by prejudices about what is a “good voice”. In my workshops, I seek to create a safe environment where people can reconnect with

their voices and express themselves freely, relying on the support provided by collective singing.

After mindfully connecting with our breath, we share common sounds that we all use in our daily lives, usually without being

aware of them. In a circle, each participant explores their most intuitive voice through repetition and play, finding a variety of emotional sounds that are incorporated into a collective sound fabric.

The person leading the activity starts by suggesting sounds that are repeated (repeated) (repeated) several times.

Then, each person tries to share an everyday sound that is not linked to verbal communication.

La voz humana es un medio de expresión fundamental que va más allá del lenguaje;

es un canal que comunica emociones y sensaciones. En muchas culturas, la voz se utiliza en actividades cotidianas, fortaleciendo el vínculo comunitario. Sin embargo, en contextos urbanos occidentales, el canto a menudo se limita a profesionales y se carga de prejuicios sobre la "buena voz".

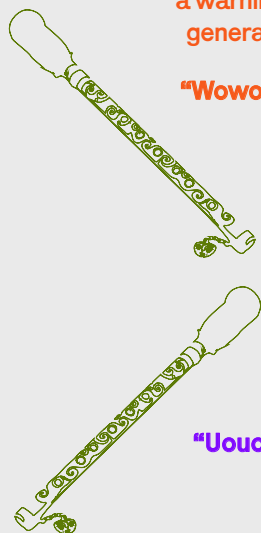
Por ello, en mis talleres busco crear un entorno seguro donde las personas puedan reconectar con su voz, expresarse libremente, apoyándose en el abrigo que proporciona el canto colectivo.

Después de conectar conscientemente con la respiración, compartimos

sonidos cotidianos que cada persona utiliza en su vida diaria, generalmente de manera inconsciente. A través de la repetición y el juego, cada participante en un círculo explora su voz más intuitiva, encontrando una variedad de sonidos emocionales que se incorporan en un tejido sonoro colectivo. Para esto, la persona que lidera la actividad comienza proponiendo sonidos que se repiten varias veces, luego cada persona intenta compartir un sonido cotidiano que no esté ligado a la comunicación verbal.

EXAMPLES OF SOUNDS:

"Hey"

a warning sound that expresses power or wants to draw attention, and is generated by a spontaneous abdominal contraction.

"Wowowowow"

a euphoric howl during a happy moment, a concert; a high-pitched sound that incorporates the vowels "o" and "u".

"Ahhhh"

a sound of release from pain or tension, broad & deep.

"Hey"

Un sonido de alerta que expresa potencia, quiere llamar la atención, y se genera desde una contracción abdominal espontánea.

"Uououou"

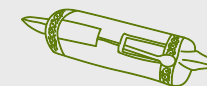
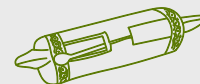
Un aullido de euforia durante un evento alegre, como en un concierto, un sonido agudo que incorpora las vocales "o" y "u".

"Ahhhh"

Un sonido de liberación ante el dolor o la tensión, amplio y profundo.

EJEMPLOS DE SONIDOS:

SOUND MESSAGE AND THE BENEFITS OF GROUP VIBRATION

MASAJE SONORO Y EL BIENESTAR DE LA VIBRACIÓN GRUPAL

Starting with a traditional responsorial song in an unrecognizable language, we begin singing together, developing simple, intuitive voices. When the group has mastered the melody, it is divided into smaller groups of two or three people who then write eight-syllable verses in the language they feel most comfortable with.

By adapting these verses to the melody, the group experiences the satisfaction of making music collectively.

Using a simple melody and a responsorial chorus allows everyone to participate and feel included, while the challenge of creating eight-syllable verses fosters creativity and experimentation with language. Allowing the participants to work in groups according to their mother tongue adds an extra layer of authenticity and connection to their cultural identity.

The lyrics can be drawn from popular sayings or folk songs, many of which address universal topics such as memory and belonging that resonate with different cultures and languages. In addition to helping to

improve language skills, this also fosters an appreciation of cultural differences as well as collaboration in a joyful environment. It is wonderful to see how people come together through music and create a safe space to express themselves freely.

El ejercicio del masaje sonoro invita a las participantes a formar un círculo cerrado. La persona que lidera comienza a emitir un sonido largo con una vocal abierta (A, O). Este sonido será imitado por cada una de las participantes, quienes lo van pasando de una a otra como en el juego del teléfono roto, pero sin interrumpir el sonido hasta lograr un "colchón de sonido". A medida que todo el grupo emite el mismo sonido, comenzamos a jugar con la variedad de tonos y sonidos que ofrece cada participante. La idea es que los sonidos sean largos y repetitivos, y pueden ser muy diversos, imitando, por ejemplo, sonidos de la naturaleza.

Cuando todas hayan entendido la dinámica y se creyó el "colchón de sonido" se invita a una persona al centro del círculo a dejarse masajear acústica y energéticamente con los ojos cerrados, permitiendo que la vibración lo envuelva y lo transporte a un estado meditativo. Este ejercicio puede ser dirigido por la líder del taller mediante señas, manejando las dinámicas y la intensidad de los sonidos. En la segunda parte del juego, la persona en el centro del círculo puede dirigir activamente los sonidos mediante su lenguaje corporal.

La finalización de este ejercicio puede ser abrupta o suave, guiada por la líder del taller a través de gestos, permitiendo que la experiencia sea tanto un proceso de entrega como de autogestión, según el deseo del participante.

Ay, ay aahhha sshhh
 aaaah uuiiii ayaya Ay aya huihi
 uffff huihi sshhh oouui uffff
 sshhh Ay, ay huihih Ay, ay Ay, ay
 huihih Ayaay Ay, ay sshhhh Ayvay sshhhh
 pffff
 Ay, ay
 huihi
 aaahh
 ffff..

aaaahh
 Ay, ay
 pffff
 Ay, ay
 pfffff
 Ay, ay

Ay, ay aahhha sshhh
 uuiiii ayaya Ay aya huihi
 pffff.f sshhh oouui uffff
 sshhh Ay, ay huihih Ay, ay
 Ay, ay uuiiii huihih ffff.. uffff Ay, ay

huihi Ay, ay Ayvay
 Ayayaa sshhhh Ay, ay
 ffff
 aaah
 Ayaya
 ooiiii
 sssssh
 huihiiii
 pffff
 Ay, aya
 Ay, ay
 pfffff
 Ay, ay

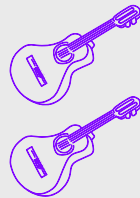
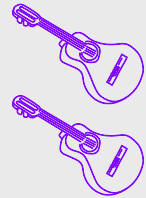
uffff uuiiii ayaya Ay aya
 Ayaay huihih huihi
 aaahh sshhh fff uffff
 ayyaaa fffff usssh Ay, ay Ay, ay sshhh
 pffff sshhh ayaya
 fffff usssh uffff
 pffff Ay, ay Ay aya
 ayaya uffff huihi sssssh pfffff
 huihih sshhh
 fff Ay, aya aaahh sshhh
 fffff

RESPONSORIAL SINGING AND CREATIVITY WITHIN TRADITION

CANTO RESPONSORIAL Y LA CREATIVIDAD DENTRO DE LA TRADICIÓN

Starting with a traditional responsorial song in an unrecognizable language, we begin singing together, developing simple, intuitive voices.

When the group has mastered the melody, it is divided into smaller groups of two or three people who then write eight-syllable verses in the language they feel most comfortable with.

By adapting these verses to the melody, the group experiences the satisfaction of making music collectively.

Using a simple melody and a responsorial chorus allows everyone to participate and feel included, while the challenge of creating eight-syllable verses fosters creativity and experimentation with language. Allowing the participants to work in groups according to their mother tongue adds an extra layer of authenticity and connection to their cultural identity.

The lyrics can be drawn from popular sayings or folk songs, many of which address universal topics such as memory and belonging that resonate with different cultures and languages. In addition to helping to improve language skills, this also fosters an appreciation of cultural differences as well as collaboration in a joyful environment. It is wonderful to see how people come together through music and create a safe space to express themselves freely. Here are some of the verses that were created during the workshop:

simple melody

mother tongue adds authenticity

creating a safe space to express freely

fosters appreciation of cultural differences

responsorial chorus

memory and belonging

A partir de una canción tradicional responsorial en un idioma no reconocible, comenzamos a cantar juntas, creando voces simples e intuitivas. Una vez que el grupo domina la melodía de la estrofa, se divide en subgrupos de dos o tres personas para escribir juntas versos octosílabos en su lengua preferida. Al acomodar estos versos a la melodía, el grupo experimenta la satisfacción de hacer música en conjunto.

El uso de una melodía simple y un coro responsorial permite que todas partic-

ipen y se sientan incluidas, mientras que el desafío de crear versos octosílabos fomenta la creatividad y el juego con el lenguaje. Además, el hecho de que las participantes se organicen según su lengua materna añade una capa extra de autenticidad y conexión con su identidad cultural.

La selección de letras populares o de canciones folclóricas, muchas de las cuales abordan temas universales como el recuerdo y la pertenencia, resonando en diferentes culturas y

lenguas. Esto no solo ayuda a mejorar las habilidades lingüísticas, sino que también fomenta la apreciación de las diferencias culturales y la colaboración en un ambiente alegre. Es maravilloso observar cómo las personas se unen a través de la música, creando un espacio seguro donde pueden expresarse libremente.

Un ejemplo de versos que se crearon en el taller es el siguiente:

			
	Refrain (chorus):		
	Ay, ay ...	Ay, ay ...	
	Ay, ay ...	Ay, ay ...	
Ay, ay ...	Ay, ay ...	Ay, ay ...	Ay, ay ...
	Ay, ay ...	Ay, ay ...	
Ay, ay ...	Ay, ay ...	Ay, ay ...	
	Ay, ay ...	Ay, ay ...	
Ay, ay ...	Ay, ay ...	Ay, ay ...	
	Ay, ay ...	Ay, ay ...	
Ay, ay ...	Ay, ay ...	Ay, ay ...	
	Ay, ay ...	Ay, ay ...	
Ay, ay ...	Ay, ay ...	Ay, ay ...	
	Ay, ay ...	Ay, ay ...	
Ay, ay ...	Ay, ay ...	Ay, ay ...	
	Ay, ay ...	Ay, ay ...	

Eight-syllable verses:

Aprendimos de las plantas
[We learned from the plants] (chorus)

de la magia del maíz
[From the magic of the corn] (chorus)

Somos hijes de la tierra
[We are children of the earth]

Protejamos la raíz.
[Let's protect the roots] (chorus)

Lieber Beifuss lass mich träumen
[Dear mugwort let me dream]

Lieber Beinwell heil mein Knie -
[Dear comfrey heal my knee]

Gerne wandle ich unter Bäumen
[Under trees I love to walk]

Rosmarin vergess ich nie.
[And rosemary stays close to me.]

It is possible to keep experimenting with different languages and meanings while keeping the eight-syllable meter and the musical structure.

Through these exercises, we promote collective singing as well as the creation of a strong community in which every voice feels valued and heard. Singing as a communal activity becomes a bridge that transcends

cultural barriers, fomenting a sense of belonging and collective well-being. In this space, the art of singing transforms into a healing, transformative experience that is vital for our communities' development.

In conclusion, we can always turn to our voices and community singing, as they remind us that the essence of music is its ability to connect. We can build a solid commu-

nity through sincere encounters without the burden of expectations associated with sound complexity. That way, music becomes a universal language that invites us to share, express, and celebrate our humanity in a simple, authentic manner.

On this journey, every voice matters, and every note resonates in the hearts of those who dare to unite in song.

Se puede seguir experimentando con diferentes idiomas y significados, mientras se mantiene el esquema de versos octosílabos y la estructura musical.

A través de estos ejercicios, no solo promovemos el canto colectivo, sino también la creación de una comunidad sólida donde cada voz se siente valorada y escuchada.

El canto, como actividad comunitaria, se convierte en un puente de conexión que trasciende las barreras

culturales, fomentando un sentido de pertenencia y bienestar colectivo. En este espacio, el arte de cantar se transforma en una experiencia sanadora y transformadora, vital para el desarrollo de nuestras comunidades.

En conclusión, la voz y el canto en comunidad son herramientas a las que siempre podemos acudir, recordándonos que la esencia de la música reside en su capacidad para conectar. A través de encuentros sinceros y sin las cargas de

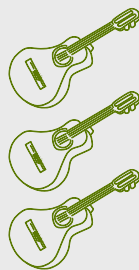
expectativas sobre la complejidad de las sonoridades, es posible construir una comunidad sólida.

La música se convierte así en un lenguaje universal que nos invita a compartir, expresar y celebrar nuestra humanidad de manera simple y auténtica. En este viaje, cada voz cuenta, y cada nota resuena en el corazón de quienes se atreven a unirse en el canto.

Carolina Riaño Gómez is a Colombian singer, born in Bogotá, Colombia, began her studies in Classical Singing at the "Pontificia Universidad Javeriana" in Bogotá and then moved to Germany to continue her opera studies at the Folkwang University of the Arts in Essen, where she completed her Masters in Opera Singing. She has been part of several Latin American music projects among others the women's vocal quartet Chocolate com Laranja and the Afro-Colombian fusion jazz band Ambrodavi with whom she has released two albums "Cuentero" (2020), "Coraza" (2022). In 2022, during her residency at Cordillera Space for Bodies and Utopias, she developed her solo performance Canto Crudo about field songs. Since the fall of 2022 she has been the director of the Female Latin Choir "Canto Diáspora".

Carolina Riaño Gómez es una cantante colombiana, nacida en Bogotá, Colombia, comenzó sus estudios de Canto Clásico en la «Pontificia Universidad Javeriana» en Bogotá y luego se trasladó a Alemania para continuar sus estudios de ópera en la Universidad Folkwang de las Artes en Essen, donde completó su Maestría en Canto de Ópera. Ha formado parte de varios proyectos musicales latinoamericanos entre otros el cuarteto vocal femenino Chocolate com Laranja y la banda de jazz fusión afrocolombiana Ambrodavi con la que ha publicado dos discos «Cuentero» (2020), «Coraza» (2022). En 2022, durante su residencia en el Espacio Cordillera de Cuerpos y Utopías, desarrolló su performance en solitario Canto Crudo sobre canciones de campo. Desde el otoño de 2022 es directora del Coro Latino Femenino «Canto Diáspora».

This "Voice, Singing & Community" zine is one out of five workshops and zine contributions that formed part of the Little School, a summer school program that took place in July 2024 at Spore Initiative, in Berlin Neukölln. The Little Schools' invitation was to create a space for practical learning and exchange on topics such as environmental justice, health, and food sovereignty. A focus was put on those practice-based forms of knowledges, that enable different relationships to the land, forests, water, biodiversity and the plants that feed and heal us, while often being marginalised or not recognized as "valuable knowledge". Over the course of one week, participants took part in a variety of workshops for creative new methodologies and knowledge sharing.

The contributions were:

Decolonial Plant Knowledge, with **Abeni Asante**

Empowerment and power sharing in nature education, with **Anthony Owosekun**

Singing and community. Workshop exploring the voice as an instrument for collective expression, with **Carolina Riaño**

Food and Body. Memories that inhabit us, with **Chepita**

The decolonial tomato. Picture stories about seeds, migration and the healing self, **Sarnath Banerjee**, and **Mikhail Lylov**

Plant allies for tending transformation, by **Siegmar Zacharias** and **Shelley Etkin** (SocialBodyApothecary).

Food by **Jasmine Al-Qaisi**, **Fatma Savun**, **Aline Winchester**

Design by **Aditi Kapur**

The zines are meant to further extend this invitation to think teaching and learning through different practices, knowledges, principles, and processes.

Este fanzine «Voz, Canto & Comunidad» es uno de los cinco talleres y contribuciones al fanzine que formaron parte de la Pequeña Escuela, un programa de escuela de verano que tuvo lugar en el verano de 2024 en la Iniciativa Espora, en Berlín Neukölln. «The Little School» son una experiencia de aprendizaje colectivo dirigida a profesionales, organizadores comunitarios, educadores, cuidadores y trabajadores culturales. Crea un espacio para el aprendizaje colectivo y el intercambio sobre temas como la justicia medioambiental, la salud y la soberanía alimentaria. Se hace hincapié en las diversas formas de conocimiento basadas en la práctica, que permiten diferentes relaciones con la tierra, los bosques, el agua, la biodiversidad y las plantas que nos alimentan y nos curan, aunque a menudo se marginan o no se reconocen como «conocimiento valioso». A lo largo de una semana, los participantes tomaron parte en diversos talleres para crear nuevas metodologías y compartir conocimientos.

Las aportaciones fueron :

*Conocimiento decolonial de las plantas,
con **Abeni Asante***

*Empoderamiento y reparto de poder en la educación
sobre la naturaleza, con **Anthony Owosekun***

*Canto y comunidad. Explorar la voz como instrumento de
expresión colectiva, con **Carollna Riaño***

*Memorias que nos habitan, con **Chepita***

*El tomate decolonial. Cuentos ilustrados sobre semillas,
migración y la sanadora adentro,
con **Sarnath Banerjee** y **Mikhail Lylov***

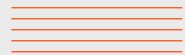
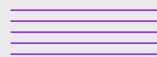
*Plantas aliadas para cuidar la transformación, con
Siegmar Zacharias y **Shelley Etkin** (SocialBodyApothecary).*

*Comida de **Jasmine Al-Qaisi**, **Fatma Savun**, **Aline Winchester***

*Diseño de **Aditi Kapur***

Los fanzines están pensados para ser compartidos y para extender aún más esta invitación a la educación y el aprendizaje a través de diferentes prácticas, conocimientos, principios y procesos, y a compartirlos colectivamente.

For more information about the Little School and to get your digital copy of the zines, [click here](#).