

**LA VOZ COMO EXPERIENCIA
EN LA DRAMATURGIA CORPORAL**
Un proyecto teatral inclusivo, en la UNRN

Nora Pessolano

“Planteamos al arte como transformador para el desarrollo humano porque cualquier ser humano puede hacer arte en la medida en que al transformar los objetos, la realidad y sus posibilidades de comunicación, se involucra en un proceso creativo”. (Manifiesto de Cre-Arte)

Desde hace años, en la ciudad de S. C. de Bariloche, Cre-Arte un centro educativo y cultural para personas con discapacidad, lleva a cabo una labor intensiva realizando talleres, muestras, espectáculos, patrocinio de obras, etc. Entre los talleres propuestos en la institución, se destaca el Taller de Teatro profesional que ha dado un elenco institucional con presentaciones de obras a nivel internacional. Asimismo, otros talleres que se vinculan con las artes escénicas -el taller de juegos teatrales, el de improvisación en danza contemporánea, y el de trabajo corporal- integran el desarrollo de actividades escénicas.

Por otro lado, en el marco de una asignatura optativa de la carrera de Lic. en Arte Dramático de la Universidad Nacional de Río Negro, Sede Andina, se ha propuesto desarrollar esta experiencia, inmersa en un Proyecto de Investigación y Creación Artística (PICA) conjuntamente con el Centro de Producción y Comunicación Audiovisual de la UNRN:

Lo que precede. Creación colectiva de una obra de teatro y de una obra audiovisual a partir de la conformación de un Elenco Teatral Inclusivo integrado por estudiantes de la UNRN de las carreras de Licenciatura en Arte Dramático y Profesorado Superior de Teatro y el elenco teatral de Cre-Arte. (PI-CA, F092-1, 2018)

El Proyecto posee, como particularidad, dos dimensiones: una obra teatral de creación colectiva emergente del trabajo de elenco inclusivo, y la creación audiovisual de no-ficción, inspirada en el proceso de creación colectiva hasta su presentación formal.

Cabe mencionar que si bien “no se observan trabajos publicados de proyectos que entrecruzan Teatro y Discapacidad en el Ámbito Universitario, se puede citar teoría en torno a discapacidad, universidad, arte, cuerpo y sociedad en forma discriminada”, lo que se toma como base de esta experiencia. (PI-CA, F092-1, 2018)

En esta presentación se da cuenta del trabajo escénico tendiente a la conformación del elenco teatral y a la creación colectiva, **en su faz sonoro-vocal.**

Participantes del elenco inclusivo

Los/as integrantes de Cre-Arte que intervienen en este Proyecto poseen entre 25 y 35 años de edad. En su mayoría en situación de discapacidad cognitiva, llevan varios años asistiendo a dicha institución. Han tenido, como se mencionara, experiencias de formación en distintas disciplinas artísticas, y el trabajo específicamente vocal ha tenido espacio en los talleres de Música y de Murga.

Los estudiantes de la UNRN transitan distintas instancias en la carrera pues no se requieren correlatividades para la inscripción en la asignatura. Las edades oscilan entre 18 y 40 años. Se observa que encuentran motivación particularmente por el tema de la inclusión social. Las miradas renovadoras de la auto-observación social con consideraciones culturales puestas en crisis, permiten incorporar cambios concretos de acuerdo con perspectivas más amplias.

Cuando se trata la inclusión se hace referencia a la idea de diferencia y al cuestionado concepto de “normalidad”. Aquello que culturalmente se toma como normal, que sigue la norma, se pone en discusión y análisis desde los protagonistas.

En este caso, con la perspectiva del cuerpo humano y, por ende su manifestación sonoro-vocal, la experiencia se constituye en un laboratorio de exploración para optimizar el funcionamiento del cuerpo, potenciar las capacidades individuales, reconocerlas y desarrollarlas; tomando como eje el concepto cuerpo-voz se plantean operatorias más complejas a tratar, como son la voz-identidad, la voz-escénica, el discurso, el texto. En esta labor, se toman los principios de la disciplina corporal Feldenkrais base en el trabajo técnico vocal de la voz que atiende su funcionalidad, orientado a nuevas escuchas, calidades sonoras y discursos. Conceptualizamos aquí lo sonoro y la voz como un fenómeno inescindible de lo corporal, cuya expresión es la construcción de sonoridad y discurso. (PI-CA, F092-1, 2018)

Como sostienen Scvetti y Garraza, la idea de lo que es la voz se integra como un sistema funcional con características especiales, brindando el perfil de individualidad de la construcción sonoro-vocal de cada sujeto, que es plataforma del proceso de construcción sonoro-vocal del grupo.

La docente a cargo de la asignatura optativa y co-Directora del Proyecto, Prof. Ma. Cecilia González Mínguez, es quien ha cedido parte del espacio-tiempo a las actividades tendientes a la exploración corporal y sonoro/vocal orientada a la composición creativa del grupo.

El Director de este Proyecto, Matías Saccomanno, dirige el CPCA y el equipo de profesionales especialistas que realiza la producción audiovisual.

Marco institucional

La UNRN, como menciona en su página web, ha reconocido y declara la necesidad de problematizar la situación educativa superior respecto a los procesos de desigualdad que se desarrollan en su interior, y sus vinculaciones con la comunidad, tanto como la necesidad de plantear interrogantes sobre los aportes de la educación superior en la construcción de una sociedad que aloje la diferencia -genérica, sexual, racial, étnica, en situación de

discapacidad, en términos de igualdad.

Así ha creado la Comisión Asesora en Discapacidad que tiene como misión analizar y proponer medidas e instrumentos de política para la integración a la vida universitaria de las personas con discapacidad, en articulación con otras dependencias tanto de la Universidad, como de la comunidad.

Queda expuesta la intención y acción institucional en una mirada innovadora.

Desde esta sólida base institucional, no resultarían ajenos experiencias y estudios en la búsqueda de estrategias y de desarrollo de nuevas formas de construcción de conocimiento en referencia a las personas en situación de discapacidad, pudiendo tomar como impulsor este proyecto de investigación y creación artística.

Fundamento de la tarea

Partiendo de la idea de que no existe la “normalidad” en los cuerpos, el enfoque se centra en un proceso artístico teatral:

que va más allá de las diferencias físicas e intelectuales e impacta en las subjetividades, modificando los sentidos sociales instituidos sobre el cuerpo y su (dis)capacidad, así como en la tensión, las dificultades y los esfuerzos institucionales para llevar a cabo este tipo de propuestas. (PI-CA, F092-1, 2018)

La mención de lo sonoro y la voz como un fenómeno corporal que permite la expresión en la construcción de sonoridad y discurso, es un componente escénico novedoso para los antecedentes en danza-teatro de la actual propuesta.

Este trabajo/proyecto -que, es necesario aclarar, se encuentra en proceso- toma como plataforma experiencial la asignatura llamada Dramaturgia Corporal Inclusiva, aunque su origen está constituido por varios proyectos continuos predecesores.

En un inicio surge de un trabajo interinstitucional entre Cre-Arte: Centro Educativo y Cultural para personas con

Discapacidad, el Instituto de Formación Docente Continua de Bariloche y la UNRN Sede Andina, enmarcado en un proyecto de Extensión Universitaria durante el período 2012-2014, el Taller de Teatro Comunitario. (PI-CA, F092-1, 2018)

A continuación, basadas en dicha propuesta de Teatro Comunitario las tres instituciones participaron en la conformación de un Elenco con producción de una obra de creación colectiva en la que la Inclusión forma parte del discurso político y de una propuesta de transformación social. El trabajo de campo se realizó en espacios educativos, centros comunitarios y barriales de Bariloche. Luego, entre 2015 y 2017, la propuesta se concentra en la formación académica como asignatura optativa en la Licenciatura en Arte Dramático (UNRN) con el nombre Trabajo Actoral Inclusivo-Cuerpos diferenciados. (PI-CA, F092-1, 2018)

La articulación con Cre-Arte se concretó mediante un convenio marco entre las dos instituciones.

En noviembre de 2017, en el Festival Internacional Arte x Igual, realizado en Bariloche, se presentó como producto de investigación artística el Elenco Teatral Inclusivo con el bosquejo de obra *Lo Que Precede*. (PI-CA, F092-1, 2018)

Este trabajo escénico es una obra de Danza-Teatro inspirada en *La Tempestad* de W. Shakespeare.

En la experiencia actual, el tratamiento de lo sonoro-vocal y el desarrollo de sus habilidades en escena, como la conformación del elenco inclusivo y una producción artística acabada, dan estructura y constituyen el foco de desarrollo del trabajo.

Metodología

El enfoque etnográfico, como modelo de investigación en las ciencias sociales y en la educación, que postula Giddens desde

la teoría de la estructuración y su mirada holística de las sociedades modernas, da sustento epistemológico a la tarea, pues hace referencia al estudio directo de personas y grupos durante un cierto período, utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social. (PI-CA, F092-1, 2018)

Esta perspectiva es tomada pues esencialmente persigue analizar las relaciones que se producen entre elementos de una realidad, no estudia las variables aisladamente definiéndolas primero y tratando luego de relacionarlas, sino que comienza considerando los sistemas de relaciones en las cuales las variables o propiedades se encuentran insertadas, enclavadas o encajadas y del cual reciben su propio sentido.

En cuanto a lo metodológico, se trabajará con una mirada experiencial, ubicando en el centro las vivencias, observaciones, sensaciones, sentimientos e ideas puestas en el “aquí y ahora”, así como el discurso que los manifiesta. Todo lo cual será vertido, analizado, discutido y decidido, permitiendo definir la creación y la producción final de la obra. (PI-CA, F092-1, 2018)

Desarrollo de las habilidades vocales

En los encuentros/clases, se han realizado actividades de indagación sonoro-vocal desde el trabajo corporal.

Partiendo del concepto “voz-cuerpo”, y “la voz” como un aspecto de la expresividad corporal, el sonido vocal propio tanto como el sonido vocal ajeno poseen espacio y movimiento en escena. Las dinámicas sonoras son un recurso que permite acceder a matices.

Los matices brindarán juegos y recursos a la expresividad en los sonidos, sensorialidad a las palabras, así como significado y expresividad a los discursos, permitiendo determinar la situación dramática implícita en las escenas. Se trata inicialmente de “lo que

dice” el sujeto/actor en escena para definir, con posterioridad a las indagaciones, el “cómo lo dice”.

Se partió de un diagnóstico de experiencias previas de las voces de todos los sujetos, haciendo una introducción en base a referencias específicas del aprendizaje significativo que postulara Ausubel. En este contexto particular se propuso el encuentro inmerso en la vinculación afectiva de las experiencias venideras, teniendo en cuenta que cada uno brindaría su arte desde su punto de partida único, sus motivaciones y expectativas, al integrarse a este grupo de creación artística. De esta forma, fueron derribadas barreras sostenidas en prejuicios individuales y socio-culturales que facilitaron el desempeño de los actores.

En sucesivas tareas se tomó como plataforma de trabajo la sólida preparación en la expresión corporal de la gente de Cre-Arte, y la despierta disponibilidad corporal que poseen los estudiantes de la Universidad consistente con el trayecto en la carrera.

El tratamiento sonoro-vocal de descubrimiento de las voces individuales fue un elemento sustancial puesto que integrarían un nuevo cuerpo vivo, una nueva voz integradora: el grupo y su voz, el elenco y su voz, considerando sus particularidades en las formas y en las estructuras, en la comunidad de Bariloche, en la Patagonia Argentina.

Se realizaron propuestas que buscaran en la exploración, el libre juego creativo con sonidos y palabras de la obra bosquejada con anterioridad, como una forma de estimular la aparición de matices. Porque se entiende que los matices, aspecto vocal (en estrecho vínculo con lo musical) también llamado “entonación” en el ámbito teatral, es el aspecto “artístico por excelencia” de la emisión vocal.

Se pusieron en práctica experiencias combinadas de trabajo corporal y respiratorio, discriminando variables de intensidad física y de dosificación en la inspiración y la exhalación; se recurrió al canto de melodías pautadas, así como a la aparición de melodías espontáneas creadas por cada uno de los integrantes, permitiendo exponer y jerarquizar las creaciones y posibilidades vocales desde

los matices. Es de destacar que todos y cada uno tuvo la capacidad de crear una melodía que el grupo cantó a modo de coro.

Se relacionaron experiencias rítmico-musicales con discursos de posible integración como texto de esta obra.

La exploración interpretativa, con sus variantes, ha pretendido abrir paso a los sellos, marcas y hábitos regionales y locales en los sucesos que la obra pone en relieve.

Algunos de los recursos/actividades sonoro-vocales que se probaron en estas experiencias vivenciales refieren a distintos aspectos de la voz y los sonidos pertinentes al uso y desarrollo de la voz hablada y cantada, a los parámetros técnicos propios de estas habilidades, y a los matices expresivos, en relación a su vinculación con el argumento, su discurso y las poéticas definidas.

Sobre la calidad sonora

Parámetros sonoros:

Intensidad: fuerte, media, suave, susurros. Dinámicas.

Altura: graves, agudos, Dinámicas.

Resonancia: trabajo sobre la M. Sonido pedal.

Sobre la voz escénica

“Voz escénica”, tratamiento de distancia espacial, proyección.

“Dirección”, Sonido dirigido al público.

Sobre la voz y el movimiento

Movimientos con sonidos vocales.

Sonoridad de las vocales en desplazamientos.

Sobre los timbres y efectos sonoros

Sonidos de la naturaleza, particularmente los relacionados con los cuadros escénicos.

Voces que replican la instrumentación, ritmos y voces de las bases musicales.

Palabras emergentes de cada situación en diferentes calidades; ejemplo, en el cuadro de la red: “Marea”, “Trampa”, “Soltame!”, “Ayuda!”, quejidos, exclamaciones de esfuerzo, etc.

Sobre el ritmo del discurso

Palabras, prolongando el sonido de las sílabas (cambio rítmico-fraseo).

Respiración rítmica con desplazamiento.

Juego rítmico con palabras y frases.

Staccattos y Legattos en palabras.

Sobre la voz cantada

Palabras cantadas (tormenta-viento-patota-red: emergentes del tema de la obra).

Glissandos ascendentes y descendentes, utilizando la palabra Marea; “ola grupal con los brazos” jugando con los sonidos.

Voz líder y coro, en Pregunta y Respuesta.

Sobre las partituras sonoras

Bosquejo de partituras sonoras de cada cuadro (Tierra-Barco-Encuentros-Grupos-Red).

Sonidos versus palabras (alternancia, pregunta/respuesta).

Actividades/expresiones sonoras; exclamaciones y figuras sonoras, en malabares y distintos juegos circenses.

Juegos con los sonidos y voces sobre la base musical de cada cuadro.

Una primera mirada

Esta presentación preliminar de un trabajo en proceso, demanda un cierre; o al menos, una mirada parcializada aunque concreta, en los resultados arribados.

En referencia a la participación del grupo en el trabajo con la voz, se observa una curiosa inquietud y amplia disponibilidad frente a las propuestas exploratorias en las sonoridades.

El protagonismo artístico en la cualidad inclusiva del elenco se ha dado de manera homogénea.

La entrega en el trabajo corporal permitió el apoyo necesario a las experiencias sonoras, garantizando el juego dramático y las calidades emergentes.

Sin embargo, es justo mencionar que, así como se avanzó en la experiencia con los elementos sonoro-vocales de las escenas (por lo cual ya cuentan con opciones en este sentido), se trata de un trabajo que aún no tiene conclusión en la producción escénica puesto que el elenco continúa en las tareas.

Es decir, queda pendiente de definición el diseño de las partituras sonoro-vocales, aunque se dispone de un amplio espectro de recursos.

Una manifestación de lo expresado es la expectativa en la presentación de la producción artística frente al público, motor activador de los encuentros.

Es de destacar que persiste la profunda perspectiva del Proyecto de poner en cuestión los preconceptos relacionados con la inclusión social de personas en situación de discapacidad, y quizás, desde su existencia y presentación, motivar una reflexión y/o una transformación en la comunidad de Bariloche sobre este tema.

BIBLIOGRAFÍA

Equipo del Proyecto de Investigación y Creación Artística (2018). PI-CA: F092-1. UNRN.

BARBA, Eugenio (2005). *La Canoa de Papel: Tratado de Antropología Teatral*. Buenos Aires: Catálogos.

MAIDANA, Rubén (2010). “Entrenamiento actoral: el trabajo sobre los matices vocales. Conceptos teóricos y propuesta práctica”.

Revista El Peldaño, Vol 9. Facultad de Artes de la Universidad Nacional del Centro.

PARUSSEL, Renata (1999). *Querido maestro, querido alumno*. Buenos Aires: Ediciones GCC.

PIETROKOVSKY, Marcela (2004). *Quien canta, sus males espanta*. Buenos Aires: Dunken.

ROT, Dina (2006). *Vivir la Voz*. Serie Azul. Buenos Aires: Lumen.

SCIVETTI, Ana Rosa-GARRAZA, Ana María (1996). *El fenómeno vocal*. Universidad Nacional de San Luis. San Luis.

(Queda expresado aquí un especial agradecimiento a mis compañeros de Equipo del Proyecto y a sus Directores por haber permitido la realización de este estudio indagatorio.)