

Ecós de la Voz en Escena: 1as Jornadas Internacionales. Universidad Nacional de Río Negro

MONTELLO, Flavia / Universidad Nacional de Río Negro - fmontello@unrn.edu.ar

Tipo de trabajo: ponencia

» *Palabras claves: voz - técnica vocal - Jornadas Voz en Escena*

» **Resumen**

Entre el 27 de septiembre y el 1 de octubre de 2022 se realizaron en Bariloche las 1as Jornadas Internacionales de la Voz en Escena, organizadas por la Universidad Nacional de Río Negro. Más de 100 participantes, 7 universidades nacionales representadas, 2 extranjeras. Talleres, ponencias, espectáculos con foco en lo vocal. Miradas acerca de la voz escénica desde un espectro amplio. Un evento único en nuestro país.

» **Presentación**

Entre el 27 de septiembre y el 1 de octubre de 2022 se realizaron en San Carlos de Bariloche, Argentina, las *1as Jornadas Internacionales de la Voz en Escena*, en el marco del *V Encuentro de Reflexión y Práctica Teatral*, organizado por la Licenciatura en Arte Dramático y el Profesorado de Teatro de la Universidad Nacional de Río Negro.

El evento contó con el auspicio de la Secretaría de Estado de Cultura de la Provincia de Río Negro y el Instituto Nacional del Teatro. Asimismo, tuvo el acompañamiento del Instituto de Artes del Espectáculo “Dr. Raúl H. Castagnino” (IAE), Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Fue declarado de Interés Educativo por el Consejo Provincial de Educación.

Por primera vez en el país se reunieron un número tan considerable de especialistas en un evento específico acerca de la voz escénica. Un evento único que contó con la asistencia de más de cien participantes.

Ocho universidades nacionales tomaron parte a través de sus investigadores, quienes fueron talleristas, expositores o participantes:

1. Universidad de Buenos Aires
2. Universidad Nacional de Córdoba
3. Universidad Nacional de Cuyo

4. Universidad Nacional de La Plata
5. Universidad Nacional de las Artes (CABA)
6. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Tandil)
7. Universidad Nacional de Río Negro
8. Universidad Nacional de Tucumán

También se contó con la valiosa participación de dos instituciones extranjeras:

1. Institut del Teatre (Barcelona, España)
2. North Eastern University (Boston, EE.UU.)

> **Objetivos**

Estas Jornadas se plantearon teniendo en cuenta los siguientes objetivos:

- aportar a la profundización de la investigación en el área de lo vocal para la escena
- establecer conexiones entre especialistas
- colaborar en la difusión y el estudio de técnicas y metodologías
- contribuir a la capacitación de investigadores teatrales, docentes y estudiantes
- promover la formación e información de teatristas de la región patagónica
- reflexionar sobre la voz relacionada con perspectivas de género y diversidad
- introducir nociones de la voz en la escena desde una perspectiva multicultural

> **Organización**

El evento contó cada día con diferentes bloques:

- bloque matutino: tres talleres simultáneos, dictados por especialistas de técnicas vocales específicas
- bloque de la tarde: curso de posgrado
- bloque vespertino: ponencias
- cierre nocturno: espectáculos centrados en lo vocal
- plenario como cierre del evento

Disertación inaugural Pre-Jornadas

Inauguró el evento el Dr. Jorge Dubatti (Instituto de Artes del Espectáculo “Dr. Raúl H. Castagnino”, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires), con la disertación virtual *La voz en el*

*acontecimiento teatral y en la bibliografía de artistas-investigadoras/es.*¹ La misma tuvo lugar semanas antes del inicio presencial del evento y contó con la asistencia de numerosos/as investigadores/as, docentes y estudiantes de diferentes puntos del país y el extranjero. El destacado investigador aportó reflexiones conceptuales acerca del lugar que ocupa la voz en la dramaturgia escénica y las poéticas teatrales. Asimismo, realizó un recorrido por las producciones de artistas investigadoras/es de Argentina referidas a la temática.

*Talleres*²

Como se detallara al inicio, cada día comenzó con el dictado de tres talleres simultáneos, cada uno dedicado a una técnica vocal específica.

El olfato como motor creativo para la voz, Dra. Gemma Reguant (Institut del Teatre - Barcelona, España)

La investigadora realizó un acercamiento a su método original, basado en la característica del olfato como absolutamente ligado a los instintos. Durante su investigación realizada durante más de 20 años, ha buscado y practicado cómo ampliar los efectos positivos que puede aportar el olfato a la interpretación actoral y a la voz expresiva. El método de olfacción³ permite aprovechar la relación entre el sistema vocal y el neurológico, impactando en la imaginación, la organicidad actoral, la liberación de la voz natural y la ampliación de registros expresivos.

Método funcional de la voz / Rabine, Lic. Ariel Aguirre

El Método creado por Eugene Rabine es un abordaje científico-funcional para la optimización de la voz, observando la salud y presentando una mirada integral sobre el ser humano como ser social, biológico, histórico y emocional. Se busca tomar conciencia y vivenciar funciones intervinientes en la producción de la voz (postura, movimiento, respiración, articulación, resonancia).

Línea Roy Hart, Mg. Silvia Quirico (Universidad Nacional de Tucumán)

Hart hablaba de una voz objetiva, una voz humana integradora de opuestos, sin cadenas. La intención es la de ampliar el propio registro vocal a través de la apropiación de la noción de cuerpo sonoro. Voz y movimiento en interacción. Trabajo con la escucha. Paso fluido entre voz hablada, cantada y ruido.

¹ Enlace de acceso mencionado en el apartado Bibliografía.

² Descripciones tomadas de lo aportado por los/as investigadores/as para la difusión de sus talleres y curso de posgrado.

³ Libro mencionado en el apartado Bibliografía.

Curso de Posgrado

Principios fundamentales del Método Linklater para la voz en escena, Mg. Antonio Ocampo Guzmán (North Eastern University - Boston, EE.UU.)

El Método Linklater es una progresión de ejercicios dirigidos a entrenar la voz del profesional escénico como un instrumento psicofísico –una voz llena de expresividad y elocuencia con la cual sea posible una comunicación clara, conmovedora y eficiente–. Busca profundizar la comprensión encarnada de la relación entre los impulsos (pensamiento y/o emoción), la respiración y la voz, así como ampliar sus potencialidades y recursos expresivos.

Ponencias⁴

Devenir vocal y estados corporales: reflexiones desde la práctica escénica, Dr. Marcelo Comandú (Universidad Nacional de Córdoba)

La voz como sonorización de los estados del cuerpo, el problema de las fijaciones expresivas que obstaculizan la necesaria actualización del cuerpo-voz. La reflexión en torno al valor de una práctica teatral con acento en la percepción de los estados corporales y sus devenires vocales.

Hacia una construcción decolonial del concepto de técnica (vocal), Dr. Favio Shifres (Universidad Nacional de La Plata)

Un enfoque decolonial de la técnica, que sustituya la atención puesta en el control del cuerpo y se concentre en el sentido expresivo, atendiendo al modo en el que cada cual la configura de manera idiosincrática y holística.

El uso del mapuzungun en el entrenamiento cantado como práctica intercultural, Lic. Anahi Mariluan (Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio - CONICET - Universidad Nacional de Río Negro)

La práctica metodológica de incluir lenguas indígenas en ámbitos formalizados. Reflexiones sobre los horizontes poéticos, narrativos y político decoloniales.

La representación de un repertorio corporal mapuche en prácticas escénicas mapuche contemporáneas, Dra. Miriam Álvarez (Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio -

⁴ Descripciones tomadas de lo aportado por los/las investigadores/as para la difusión de sus ponencias. Las mismas se encuentran en las Actas de las Jornadas, mencionadas en la Bibliografía.

CONICET - Univesidad Nacional de Río Negro) y Lic. Lorena Cañuqueo (Univesidad Nacional de Río Negro)

Indagación sobre corporalidades, posturas, gestos y manifestaciones performativas o de ejecución en los modos de habla mapuche, en tanto práctica social creativa.

Vocalidades disidentes - Hacia una pedagogía vocal no cisexista, Lic. Luchi de Gyldenfeldt (Universidad Nacional de las Artes, CABA)

Reflexiones sobre la pedagogía vocal, para correrse del eje binario cisexista que impone una nomenclatura cerrada de registros vocales posibles según la genitalidad.

La voz en personas trans y no binaries. Salud, educación y arte en transdisciplina, Lic. Ariel Aguirre

La voz comunica más allá de las palabras. Es resultado sonoro de un todo que es el ser humano en un determinado contexto cultural, social e histórico. El acompañamiento en la exploración de la voz de las personas trans y no binaries implica un necesario cuestionamiento de las categorías hegemónicas utilizadas tradicionalmente.

“Liberación de la voz”. *La propuesta de la uruguaya Marta Neiro Cotarello de Sánchez para entrenar la voz de actrices/actores y cantantes*, Dr. Rubén Maidana (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires)

Considerando que cualquier práctica de enseñanza se va configurando como un entretreído entre biografía personal y práctica docente, se utilizan estos dos conceptos para explicar los fundamentos de Liberación de la Voz, propuestos por la docente de técnica vocal Marta Sánchez.

Comprender oyendo, Esp. Flavia Montello (Univesidad Nacional de Río Negro)

Indagaciones en la voz hablada expresiva con bases en la Formación del Habla (Rudolf Steiner). Proyectos de investigación desde la Universidad Nacional de Río Negro.

Espectáculos

Anahi Mariluan - Concierto

Apertura de las Jornadas. Recital de la cantora mapuche Anahi Mariluan, con proyecciones de videos de la artista audiovisual María Manzanares. Canciones en lengua mapudungún, creadas y recreadas por Mariluan a partir de ceremonias de su pueblo.

Discepolín. Fanático arlequín

A poco de cumplirse los 70 años de la desaparición física de Enrique Santos Discépolo, el espectáculo aborda un jirón de la maravillosa vida del creador de tangos emblemáticos, autor, director, cineasta y actor. La actuación de Daniel Casablanca se destaca en sí misma y, además, por la composición vocal del personaje. Dramaturgia e idea original: Daniel Casablanca. Dirección: Guadalupe Bervih.

(Lo que no se escucha) Paisajes sonoros

Producción del primer Proyecto de Investigación en Creación Artística de la Universidad Nacional de Río Negro, estrenado en 2019. La voz hablada como protagonista exclusiva, creando atmósferas y paisajes sonoros. La escucha sensible agudizada al máximo. Una producción experimental de coro hablado e improvisación guiada en vivo a través de un código de señas. Dirección: Flavia Montello. Actuación: Delfina Lebed, Emilia Herman, Sofía Suez, Mariana Travin, Ángeles Verta. Textos: fragmentos de las obras “Malahuella” de Carol Yordanoff, “Naturaleza muerta con naranjas podridas” de Pablo Longo, “Ni un paso atrás” de Carolina Sorin.

Ópera Queer

Entrecruce de géneros musicales, cuestionando los cánones tradicionales de interpretación. Un profundo giro irónico frente a los postulados de la ópera y la comedia musical, obras populares del folklore y poetas nacionales, más allá de las clasificaciones de registros vocales. Actúan: Luchi y Ferni De Gyldenfeldt

› **A modo de cierre**

Estas las Jornadas Internacionales de la Voz en Escena han sido un suceso notable para esa área específica de investigación, enseñanza y práctica. Se crearon redes y se establecieron contactos entre especialistas. La amplitud promovida por la organización desde la curaduría inicial, permitió reflexiones en un espectro abarcador: los paradigmas detrás de las técnicas, las identidades y sus voces en escena, la creación considerando las posibilidades expresivas de la voz.

El objetivo fundamental de traer este informe a las Jornadas de Investigadores del Instituto de Artes del Espectáculo es el de compartir y difundir estos conocimientos producidos desde el intercambio entre artistas/investigadores. En la Bibliografía se encuentra más información al respecto.

Se prevé que en años sucesivos este evento tenga continuidad en otras universidades del país y de la región, proyectándose las 2as Jornadas en la Universidad Nacional de Tucumán, en 2024.

Bibliografía

1as. Jornadas Internacionales de la Voz en Escena / V Encuentro de Reflexión y Práctica Teatral. Página web:
<https://vozzornadas.wixsite.com/la-voz-en-escena>

Actas. (2022) 1as. Jornadas Internacionales de la Voz en Escena / V Encuentro de Reflexión y Práctica Teatral. Universidad Nac. de Río Negro. En línea: <<https://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/9555>> (consulta: 19-06-2023)

Dubatti, J. *La voz en el acontecimiento teatral y en la bibliografía de artistas-investigadoras/es*. En línea: <<https://www.youtube.com/watch?v=6P3PTvJCrGs&t=324s>> (consulta: 19-06-2023)

Ocampo Guzmán, A. (2010). *La libertad de la voz natural: el Método Linklater*. México, UNAM.

Reguant Fosas, G. (2020). *Los olores para mejorar la voz y la locución actoral*. Barcelona, Institut del Teatre.