

II Jornadas de Investigación y Extensión – UNRN, Sede Andina, Bariloche

“Perspectivas técnicas para la voz hablada en performance”

Informe de trayecto de investigación

Esp. Flavia Montello

IncurSIONAR en los ámbitos de investigación de la voz expresiva en performance pone de manifiesto la existencia de un área de vacancia que, si bien paulatinamente incorpora contenido y reflexión sistemática, es aún mucho menor que en otras, como las del movimiento y la actuación.

Considerando el campo de la investigación en artes escénicas en nuestro país, se observa que el área de la voz hablada expresiva constituye aún un espacio de vacancia. En esta Universidad, desde el año 2015, docentes y estudiantes de las carreras de Arte Dramático – Licenciatura y Profesorado– desarrollamos proyectos de investigación centrados en este eje temático y en los cuales tuve el rol de la coordinación o la dirección.

La secuencia que se inició en 2015 muestra la continuidad coherente de un trabajo en el que se profundiza en un método –el de la Formación del Habla, en el cual me formé en Suiza–, a la vez que se amplían horizontes, a través de los derrames en intereses creativos y conceptuales que se producen a partir de la investigación. “Perspectivas técnicas para la voz hablada en performance” es el nombre del proyecto que acabamos de finalizar. Teniendo en cuenta el objetivo de socialización de las actividades de la Sede Andina, propuesto por estas Jornadas, creo pertinente comentar brevemente dicha secuencia:

- 1º) Proyecto de Investigación: “Aportes de la Formación del Habla (Sprachgestaltung) al entrenamiento del actor”. Res. 599/15. 2015-2016¹.

La Formación del Habla es un método de práctica y sensibilización para con las posibilidades expresivas de la voz hablada, desarrollado por el austríaco Rudolf Steiner a principios de 1900. El objetivo, en este caso, fue realizar un estudio de laboratorio con tres de sus principios expresivos (imagen portal, gestualidad del lenguaje, personaje sonoro), las posibilidades de apropiación por parte de actores/actrices y los aportes al entrenamiento.

¹ Integrantes: Dra. Ester Trozzo (Directora - UNCuyo); Dr. Rubén Maidana (Co-Director – UNICEN); Esp. Flavia Montello (docente investigadora, Coordinadora general); Micaela Cacheda, Luca Gasparini, Julieta Rosso, Sofía Suez, Mariana Travín, Ángeles Verta (estudiantes).

- 2º) Proyecto de Investigación en Creación Artística (el primero en la UNRN): “Creación performática: coro hablado e improvisación de atmósferas sonoras”. Res. 178/18. 2018-2019².

El objetivo fue arribar a una creación performática que tuviera a la voz hablada como protagonista, basándonos en el entrenamiento que veníamos realizando, con base en la Formación del Habla. Además de los desafíos que esto planteaba para el grupo de actrices, supuso otro para el público, ya que la propuesta fue lograr la recuperación de una escucha sensible a la materialidad del sonido, más allá del contenido informativo –tal como propone el método mencionado–. El resultado fue el espectáculo “(Lo que no se escucha) Paisajes sonoros”, con el que realizamos presentaciones en 2019 y 2022 –pandemia mediante–, dentro y fuera de Bariloche.

Otro producto de esta investigación fue el desarrollo de un lenguaje de señas para la dirección en vivo, que posibilita la improvisación. Tomando como punto de partida el código de señas existente para la improvisación con percusión, lo ampliamos creando otras específicas para la expresividad de la voz hablada. Este trabajo se encuentra compilado en el “Manual de señas para la voz hablada expresiva”, recientemente editado por nuestra universidad y disponible con descarga libre³.

- 3º) Proyecto de Investigación y Transferencia: “Principios técnicos y fundamentos teóricos de la Formación del Habla (Sprachgestaltung, Rudolf Steiner) para el trabajo de la voz hablada expresiva”. Res. 350/19. 2019-2021⁴.

El objetivo fue identificar, en este caso, la totalidad de los principios técnicos del método relacionados con lo actoral –ya que no se encuentran sistematizados y, a su vez, existen aplicaciones terapéuticas y pedagógicas del mismo–. También, realizar transferencias de lo investigado hasta ese momento, para lo cual se dictaron talleres en el Profesorado de Teatro de la Escuela Superior de Bellas Artes (Neuquén), en el Profesorado Terciario Provincial de Teatro (Río Colorado) y en la Asociación de Teatro Independiente “Purogrupo”, con sede en la sala “El Tubo” (Viedma).

² Integrantes: Esp. Flavia Montello (Directora); Mariano Marrama (docente), Luz Rapoport (docente), Carolina Sorin (docente); Micaela Cacheda, Rocío López Tamborini, María Lemu Pinnola, Sofía Suez, Mariana Travín, Ángeles Verta (estudiantes).

³ https://editorial.unm.edu.ar/index.php/catalogo/346/view_bl/67/enlaces/125/manual-de-senas-para-la-voz-hablada-expresiva?tab=getmybooksTab&is_show_data=1

⁴ Integrantes: Dr. Rubén Maidana (Director – UNICEN); Esp. Flavia Montello (Co-Directora); Guillermo Riegelhaupt (técnico, integrante de la Asociación Purogrupo-Viedma); Agustín Farina, María Emilia Herman, Facundo Pereyra, María Lemu Pinnola, Ángeles Verta (estudiantes).

4º) Proyecto de Investigación: “Perspectivas técnicas para la voz hablada en performance”. Res. 256/21. Bariloche. 2021-2024⁵.

El objetivo fue pesquisar, desde la teoría y la práctica, los principios técnicos de sistemas reconocidos para la voz hablada en performance, de nuestra contemporaneidad (Cicely Berry, Roy Hart, Kristin Linklater, Eugene Rabine, Arthur Lessac, Patsy Rodenburg) y realizar desplazamientos confrontativos con las principales nociones de Formación del Habla.

En este transcurso realizamos entrevistas a especialistas, tomamos clases prácticas con algunas de estas personas, compartimos dichos contactos con la comunidad teatral durante las “Jornadas de la Voz en Escena” –organizadas en septiembre del 2022 en nuestra sede, y donde estas personalidades reconocidas, y provenientes del país y del exterior, dictaron talleres y seminarios–. Todo el material se encuentra en la red⁶.

Asimismo, realizamos escritos compilando información acerca de dos de las técnicas (Lessac y Rodenburg) que no cuentan con un corpus traducido considerable. Lo pensamos a modo de aporte que facilite el acercamiento a investigadores y teatristas que estuvieran asimismo interesados, pero se encontraran con la limitación del idioma –fueron cargados al repositorio de la Universidad, de modo que la información puede ser encontrada por quien haga una búsqueda por el nombre de las técnicas–⁷.

Siendo todos estudios provenientes de Europa y los Estados Unidos, nos interrogamos acerca de las prácticas y reflexiones, relativas a la voz, en nuestro territorio latinoamericano y las razones por las que no tienen la misma difusión. Atendiendo a la necesidad de desarrollar teatralidades situadas, con un vínculo cada vez más fortalecido con nuestros paisajes sonoros y culturales, sumamos, como cierre del proyecto, un ciclo de cuatro charlas con referentes regionales: Luis Aros (Santiago de Chile), Carmen Baliero (Buenos Aires, Argentina), Marcelo Comandú

⁵ Integrantes: Esp. Flavia Montello (Directora); Gustavo Bendersky (actor independiente); Lic. Valeria Giraudo (docente); Agustín Farina, Delfina Lebed, María Emilia Herman (estudiantes).

⁶ Actas: <https://rid.unm.edu.ar/handle/20.500.12049/9555>

Más información: <https://vozzornadas.wixsite.com/la-voz-en-escena/services-9>

⁷ Lessac: <https://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/11232>

Rodenburg: <https://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/11217>

(Córdoba, Argentina), Teresa Ralli (Lima, Perú)⁸. Las mismas pueden ser vistas en la red⁹.

Hasta aquí, hemos realizado un camino en la investigación que, desde una disciplina artística, incluyó la indagación teórica, la creación y la transferencia. Es decir, las tres modalidades de los proyectos de investigación. Siempre la mirada epistemológica es desde la articulación teórico-práctica, lo cual incluso fue destacado por los jurados evaluadores, ya que es desde el entrenamiento y la creación que conceptualizamos lo actoral y, como decíamos al inicio, la de lo vocal es un área en desarrollo en nuestro país.

Para finalizar, quisiera enumerar los logros abiertos a la comunidad, más allá, por supuesto, del valor que tienen para nosotros estas investigaciones como capacitación y continuidad de nuestras formaciones, lo que impacta en las clases y en las creaciones:

- hemos compartido los saberes producidos con estudiantes y teatristas de otras localidades, donde no es fácil el acceso presencial a estos conocimientos específicos;
- editamos un manual que permite el trabajo lúdico y creativo con la expresividad vocal, y puede ser usado tanto en el ámbito teatral, como en el pedagógico –cuya descarga, como dijimos, es libre–;
- tuvimos presencia en la organización de las Jornadas de la Voz en Escena, que reunió a especialistas en un evento único y abierto a la comunidad teatral;
- compartimos en la red información en español acerca de dos técnicas que no estaban traducidas;
- realizamos un ciclo de charlas con referentes latinoamericanos –que se comparte libremente en la red–.

En el contexto actual de nuestro país, donde desde el gobierno se ponen en duda la necesidad e importancia de las universidades públicas y de sus actividades académicas, considero importante visibilizar los aportes concretos que se realizan a la sociedad, desde estos proyectos que investigan en artes.

⁸www.elcordillerano.com.ar/noticias/2024/04/19/186514-ciclo-de-charlas-sobre-la-voz-con-referentes-latinoamericanos

⁹ Enlace a las charlas: <https://www.unrn.edu.ar/noticias/Pensar-la-voz-situada-3844>