

¿QUÉ PENSAMIENTOS NOMBRA MI CUERPO?

NON
DEMOLICION/CONSTRUCCION TALLERES

EL TERRITORIO DE LA VOZ
*Presencia escénica, performance del cuerpo
y la voz en escena.*
Coordina: Constanza Estevan

INVESTIGACIÓN EXPERIENCIAL SOBRE LA PERFORMANCE DEL CUERPO Y LA VOZ EN ESCENA

Desde la consciencia corporal y el movimiento expresivo, esta propuesta busca articular el trabajo de la voz, el cuerpo y la escucha.

Pensamiento- Voz/ palabra- cuerpo.

Propone **dos jornadas de trabajo intensivo**, en el que, a través de la experimentación con el cuerpo y la voz, se pueda vivenciar el proceso de producción y montaje de una mini escena performativa, a partir de una canción o texto, con elementos cotidianos y significativos para cada uno, y que pueda servir de germen para continuar desarrollando en adelante.

*Foto: curso en el profesorado de teatro de Jujuy,
el 8 de octubre de 2018.*

Foto: curso anual en Dandara Multiespacio, Unquillo, 2019.

NOS GUIARÁN EN ESTA BÚSQUEDA PREGUNTAS CLAVES:

¿CÓMO COMPONER UNA ESCENA?
¿QUÉ COMPONE?
¿CÓMO DESARROLLAR LA ESCUCHA?
¿CÓMO DESARROLLAR LA PRESENCIA ESCÉNICA?
¿QUIÉN OBSERVA EN MI?
¿DESDE DONDE OBSERVO?
¿QUÉ PENSAMIENTOS NOMBRA MI CUERPO?
¿POR QUÉ LÓGICAS INDIVIDUALES
NOS MOVEMOS?
¿CÓMO SER PARTICIPES DE LAS FUERZAS
DE TRANSFORMACIÓN Y CREACIÓN
QUE NOS HABITAN?
¿HASTA DONDE SE EXPANDE UN
PENSAMIENTO QUE TENGO?
¿CUÁL ES EL CAMPO DE ACCIÓN
DE MIS EMOCIONES?
¿QUÉ DANZA PRODUCE ESTE MODO
DE PENSAR MI CUERPO?
¿QUÉ ANCLA PARA MI VOZ?
¿LA VOZ EXTENSIÓN DEL GESTO
O EL GESTO EXTENSIÓN DE LA VOZ?

*Foto: Taller en Logroño, La Rioja, España, en el
marco del Festival Iberoamericano de Teatro FITLO
2 y 3 de marzo de 2019*

Para ello, se trabaja con algunos principios de entrenamiento de la voz humana que se nutren de diferentes técnicas de trabajo corporal consciente (**Eutonía, Método Feldenkrais, Sistema consciente para la técnica del Movimiento de Fedora Aberastury, Técnica la Naturaleza de la Fuerza de Roxana Galand**), del teatro de la voz “Roy Hart Theatre” y de la danza (danza Butoh y danza teatro).

*Foto: curso en L·Elia, Valencia.
Finales de febrero 2019.*

DESTINADO PRINCIPALMENTE A ACTORES, CANTANTES, INSTRUMENTISTAS Y BAILARINES (O ESTUDIANTES) QUE TENGAN INTERÉS EN PROFUNDIZAR EL TRABAJO CON LA VOZ, EL MOVIMIENTO EXPRESIVO, LA PRESENCIA ESCÉNICA, LA FLUIDEZ EN LA INTERPRETACIÓN Y TRASCENDER EL PÁNICO ESCÉNICO.

*Curso en Río Tercero,
en el marco del Ciclo Contemporaneo:
"Músicas Actuales"
2 de julio 2019.*

Sábado 25 de abril

Módulo 1: de 9 a 13

Almuerzo compartido y descanso

Módulo 2: de 15 a 19

Domingo 26 de abril

Módulo 3: de 9 a 13

Almuerzo compartido

Lugar: casa/Estudio B'atz'
(residencia del dispositivo artístico
Demolición/Construcción)

cupo: 13 participantes

inversión: \$ 2500

*Incluye refacciones, toallas, bebidas sin alcohol
y frutas*

Wssp por dudas: +54 9 3543 61-3875

e-mail: coties29@gmail.com (*Constanza Estevan*)

**No incluye alojamiento en residencia,
consultar esa opción escribiendo a:
demolicionconstruccion@gmail.com**

Foto: curso anual en Dandara Multiespacio, Unquillo, 2019.

FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

En mi trayectoria como profesora, se observa que muchos estudiantes de música tienen dificultades para relacionarse de un modo armónico con su cuerpo en la práctica y el escenario, que se manifiesta en una imposibilidad de estar relajado en el escenario, disfrutar de su hacer artístico y explotar todo su potencial expresivo y creativo, llegando muchas veces a tener pánico escénico. En el caso de muchos bailarines y actores, se observa la relación disociada entre la expresividad del cuerpo y la emisión armónica de su voz. En un mismo sentido, la relación cuerpo/ voz en el docente frente a la clase, la imposibilidad de encontrar un modo adecuado y saludable del uso de la voz, que implica un estar en el cuerpo de manera consciente para poder lograr su máximo potencial a la hora de establecer el orden de la clase o un tono grupal armónico.

Todas estas problemáticas no son abordadas en el trayecto de las formaciones profesionales. En general, el estudiante o el docente, se ven en la necesidad de realizar diversos cursos en búsqueda de alguna solución, resultando en un proceso fragmentado y difícil de integrar a la práctica. En este taller se ofrece una formación integral para el artista o el docente. Se piensa a la persona en su integridad y se trabaja desde distintos enfoques y fusión de diversas técnicas para llevar al alumno a encontrar solución a esta problemática.

La propuesta de El Territorio de la Voz busca articular el trabajo de la voz, el cuerpo y la escucha. Para ello, se trabaja con algunos principios de entrenamiento de la voz humana que se nutren de diferentes técnicas de trabajo corporal consciente (Eutonía, Método Feldenkrais, Sistema consciente para la técnica del Movimiento de Fedora Aberastury, Técnica la Naturaleza de la Fuerza de Roxana Galand), del teatro de la voz “Roy Hart Theatre” y de la danza (danza Butoh y danza teatro). La fusión de todas estas técnicas brinda un enfoque único sobre este tipo de problemáticas, y permite el desarrollo de una herramienta con la capacidad de resolverlas. En el proceso de la experiencia se produce la deconstrucción de hábitos y posturas que fragmentan la percepción que se tiene del

cuerpo y la voz, y se habilita el desarrollo de otros nuevos en los cuales estén integrados estos aspectos de la persona: ¿el gesto como extensión de la voz o la voz como extensión del gesto?

El Territorio de la Voz hace referencia a la idea “el mapa no es el territorio” de Korsivsky: Si toda la amplitud de nuestra experiencia (La herencia genética, familiar, la cultura y nuestra propia acción individual) se expresa en el cuerpo y da forma a los hábitos y a la postura, podemos pensar que la percepción actual de nuestro cuerpo es el mapa (nuestra postura, nuestro modo de estar, de sentirnos) pero no la totalidad del territorio corporal, quedan por fuera de nuestra percepción muchas otras posibilidades de nosotros mismos. Este taller propone la indagación de todas esas otras posibilidades, el recorrido del territorio corporal y el uso de la voz como guía del camino, para la apertura a nuevas y más expansivas formas de expresión.

*Foto: curso en L'Eliana, Valencia.
Finales de febrero 2019.*

OBJETIVOS

- Valorar la propia voz, al cuerpo que la produce y sus posibilidades de variaciones de tono. Lo percibido presente en la producción.
 - Habilitar y habitar las cajas de resonancia del cuerpo.
 - Explorar el registro extendido.
 - Reconocer la ruta de la voz en la biografía del cuerpo. La voz como huella digital única que nos identifica y caracteriza.
 - Relacionar la voz, al contacto con el otro y el grupo.
- Desarrollar un estado de apertura que permita la escucha de las propias sensaciones y el cuerpo. Consciencia corporal.
- Desarrollar herramientas para componer la escena:
 - Componer desde la improvisación grupal e individual.
 - Componer escenas construidas sobre dinámicas corpo- musicales, en el placer de la experimentación y del juego vocal. La canción y su sentido.
 - La voz en escena, el cuerpo presente, presencia escénica ¿Un estado de arte?
- Reflexionar acerca de las naturalizaciones del cuerpo- voz en las instituciones, lugares de trabajo, lo cotidiano: La voz como síntoma.
- Experimentar el traslado de las prácticas expresivas, vivenciadas a través del cuerpo y la voz, a la ejecución del instrumento.
 - Explorar las posibilidades expresivas del cuerpo del instrumentista.
 - El toque eutónico como herramienta: vivenciar al instrumento como una extensión más del propio cuerpo.
 - La voz, el canto, como caminos para habilitar la propia interpretación y expresión de la música.

Foto: Taller en Logroño, La Rioja, España, en el marco del Festival Iberoamericano de Teatro FITLO 2 y 3 de marzo de 2019

DESCRIPCIÓN

Este taller es principalmente vivencial y tiene partes teóricas o reflexivas donde se buscará poner palabra a la experiencia y nutrirse de lecturas que resulten estimulantes para la experimentación y nutritivas para la reflexión de la propia práctica. Se trabajará en base a material que trae la gente, como canciones o textos, y con material de lectura que compartirá la docente según sea pertinente en cada momento del proceso.

En este seminario los participantes podrán experimentar la consciencia corporal y la voz a partir del concepto de tono muscular y vibración sonora como experiencia de sí, en un devenir grupal que privilegie lo “recién venido”. Nuevas asociaciones entre campos artísticos y modos de resolución de lo aparentemente inconexo y aleatorio.

En la experiencia se trabaja con distintas dimensiones: la dimensión fónica como experiencia de sí, la perceptual referida a la escucha y la experiencia co-vibratoria, en relación al otro.

Como eje transversal de este trabajo se halla la pregunta por la relación tono-sentido-significado. En esta indagación entre el tono y el sentido, la palabra es un objeto de valor en su dimensión fónica y de significación: el entre voz y palabra. De este modo, se trabaja en el entre de la palabra cantada y la palabra hablada encontrando el ritmo que estructura la experiencia.

Siguiendo este hilo, se pondrán en relación teorías que tematizan el lugar subjetivo de la voz y su soporte material. El cuerpo y la voz, son entendidos como una unidad indisoluble donde se explora para emitir, vibrar, resonar y reaccionar a estímulos propios y de los otros miembros del grupo con sus constantes transformaciones, proceso por el que se llega al descubrimiento de la naturaleza de la voz. Se trabaja sobre un ver-oír conscientes, en una constante que va de percibir y registrar, a un percibir renovado. La experiencia de la escucha es compartida como medio y como fin. En esta visión de la voz enraizada en el cuerpo, en contacto con imágenes, sensaciones y posturas, la construcción sonora, la palabra, la frase unida a los “modos”, tonos con los que se emite, sonoros, musculares y su adaptación a diversas variaciones y matices, situaciones, se da lugar al mundo de las significaciones. El lugar de la voz, en una tensión dialéctica entre texto-cuerpo, voz- teatro que se dan en el interior de la persona y en acto de comunicación.

**EN LA EXPERIENCIA SE TRABAJA CON DISTINTAS
DIMENSIONES: LA DIMENSIÓN FÓNICA COMO
EXPERIENCIA DE SÍ, LA PERCEPTUAL REFERIDA A
LA ESCUCHA Y LA EXPERIENCIA CO-VIBRATORIA, EN
RELACIÓN AL OTRO.**

METODOLOGÍA

La metodología en que apoyo esta propuesta pone el acento en el sujeto que aprende en la experimentación- comprensión del objeto a aprender y en la preocupación constante por los “modos” de acceso uno al otro en un acto común con el docente.

A escuchar se aprende escuchando, a descubrir, explorando. El método está teñido por el principio de la acción experimentación que prioriza el descubrimiento de lo nuevo. La acción entendida como movimiento en donde subyace la teoría y la ruptura del lazo teórico que posibilita la reestructuración en el hecho creativo.

Les esperamos!!!

SOBRE CONSTANZA ESTEVAN

Cantante, actriz, bailarina y performer. Recibida de Canto Lírico en la UPC. Con formación de más de diez años en el Teatro de la Voz de Roy Hart, el Sistema de Fedora Aberastury, Eutonia, Feldenkrais, danza Butoh y danza teatro. Forma parte del grupo Las O (investigación y performance), del NoN Ensemble- impro libre de la UPC, y de varios grupos de música popular. Tiene una trayectoria de 13 años en la docencia del canto, dando cursos en el país y en Europa.

[HTTPS://CONSTANZAESTEVAN.COM/](https://constanzaestevan.com/)

*Taller en Polonia,
7, 8 y 9 de marzo 2019*

