

movimiento y corporalidad como articulación interdisciplinaria

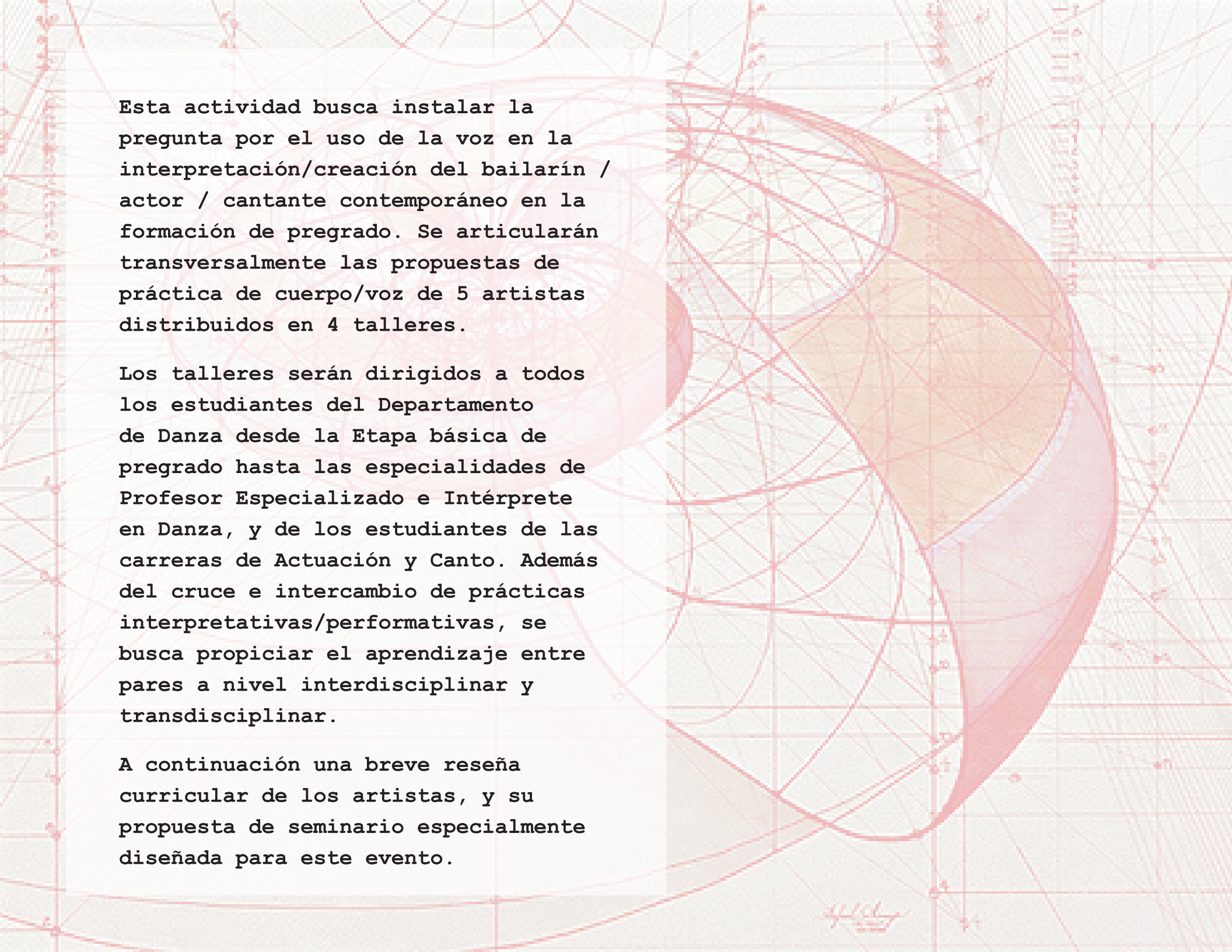
ECOS Y PERSONAJES: VOZ, MOVIMIENTO Y CORPORALIDAD COMO ARTICULACIÓN INTERDISCIPLINARIA

Inicio Año Académico 2018

Danza

Miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de marzo de 2018

Esta actividad busca instalar la pregunta por el uso de la voz en la interpretación/creación del bailarín / actor / cantante contemporáneo en la formación de pregrado. Se articularán transversalmente las propuestas de práctica de cuerpo/voz de 5 artistas distribuidos en 4 talleres.

Los talleres serán dirigidos a todos los estudiantes del Departamento de Danza desde la Etapa básica de pregrado hasta las especialidades de Profesor Especializado e Intérprete en Danza, y de los estudiantes de las carreras de Actuación y Canto. Además del cruce e intercambio de prácticas interpretativas/performativas, se busca propiciar el aprendizaje entre pares a nivel interdisciplinar y transdisciplinar.

A continuación una breve reseña curricular de los artistas, y su propuesta de seminario especialmente diseñada para este evento.

Carolina Larenas Henríquez

Licenciada en artes con Mención en Actuación Teatral de la Universidad de Chile. Desde su egreso a la fecha se desempeña en el medio teatral como actriz y docente en el área vocal.

Desde marzo del año 2014 hasta el 2017 asume la Jefatura de la Carrera de Actuación Teatral en el Departamento de Teatro de la Universidad de Chile.

Dentro de su perfeccionamiento en el área vocal destacan pasantías y residencias en la Escuela KIM (KOSMOS IN MOVEMENT, BERLIN ALEMANIA) y su formación continúa tanto en el extranjero como dentro del país, con los maestros Linda Wise y Enrique Pardo de la Escuela Experimental de la Voz PANTHEATRE (PARIS-FRANCIA); Técnica Roy Hart.

Diego Belmar Henríquez

Actor y docente en el área vocal egresado de la Academia de Actuación Club de Teatro de Fernando González Mardónez con perfeccionamientos en técnica vocal Roy-Hart, Francia, PANTHEATRE Chile.

Desde su egreso hasta la fecha se desempeña en el ámbito artístico como actor, compositor musical y director

musical para teatro y como docente en el área vocal (cantada y hablada) en diversas instituciones y universidades del país, comenzando su carrera docente como ayudante del ramo de expresión vocal cantada y hablada junto a la actriz, cantante y académica de la Universidad de Chile, Maestra Annie Murath Carrasco.

LA VOZ MUSICAL

Diego Belmar y Carolina Larenas

El sonido de la voz humana al servicio de la expresividad del intérprete.

Destinado a:

Bailarines, actores y cantantes que deseen adquirir herramientas técnicas y expresivas en el uso de la voz escénica apuntando específicamente a la relación: audición, sonido vocal y corporalidad.

Debido al carácter interdisciplinario del arte actual, el uso de la voz como una herramienta discursiva y expresiva ha ido adquiriendo cada vez más espacio en las artes escénicas tanto a nivel nacional como internacional. Esto, lógicamente genera mayores desafíos creativos tanto en los intérpretes, como a los que se dedican a la enseñanza de la voz para su uso profesional escénico.

Este taller nace a partir del interés por recoger y acoger dichas necesidades artísticas interpretativas en el uso vocal, y para ello, hemos encontrado herramientas didácticas y técnicas derivadas del campo del canto, teatro, específicamente la interpretación actoral, la música y la danza, que nos han permitido abordar sistemáticamente estas nuevas preocupaciones y necesidades en el uso profesional de la voz dentro de las artes escénicas actuales.

Descripción del taller:

Cada sesión estará orientada específicamente al trabajo de uno de los grandes componentes de la voz humana, el sonido puro y expresivo compuesto por diversidad de cualidades a explorar y sistemati-

zar, aplicables posteriormente al trabajo escénico. Estos contenidos serán abordados desde una perspectiva musical, donde el uso de los parámetros del sonido jugará un papel fundamental en la conducción de los ejercicios, dinámicas y explicaciones técnicas propuestas durante cada sesión.

Objetivo del curso:

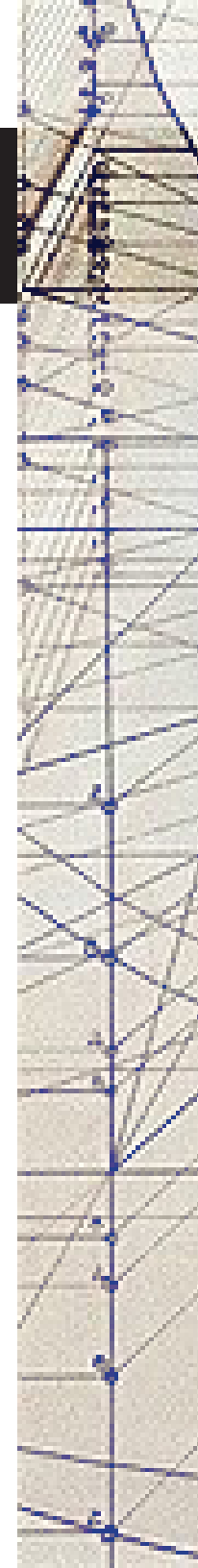
Este taller tiene como objetivo que los participantes adquieran herramientas técnicas en el uso de la voz expresiva profesional a partir de la exploración y sistematización sonora, para su posterior aplicación escénica.

Contenidos:

- Parámetros del sonido al servicio de la respiración, movimiento y sonido vocal.
- Imaginario vocal vinculado a la audición e interpretación sonora.
- Resonancia y proyección de la voz.
- Cualidades del sonido vocal.

Metodología:

Los ejercicios y las dinámicas que se visitarán durante las sesiones, tendrán como eje fundamental el trabajo al piano, utilizándolo como un medio para comprender fenómenos propiamente de lo sonoro, la relación movimiento-oído, voz-oído, movimiento-voz y a su vez, estimular en el trabajo un imaginario vocal favorable para el entendimiento de la voz con dimensión escénica.

Se-Rok Park (Berlin/Korea)
Performer, vocalista, actriz y investigadora

Estudios de Teatro Físico en HKU, Holanda. MA en "Classical Acting" en CSSD de Londres. Ha realizado estudios en canto clásico (Berlín) y canto tradicional de Corea en el Teatro Nacional de Corea del Sur, y trabajo vocal influenciado por la visión de Grotowski.

Se-Rok ha enseñado y actuado en Berlín, Londres, Edimburgo, Bruselas, Holanda, Francia, Corea del Sur, Chile,

Argentina, Bolivia y Brasil. Desde el año 2008 es Co-Directora de KIM Teatro Danzante, dirigiendo formaciones y talleres en su espacio en Olmué. Actualmente su trabajo e investigación está basado en la escucha profunda y el arte sonoro. www.kimteatrodanzante.org.

Seminario: KiM Lab- Descubriendo la voz física como nueva dimensión / Guiado por Se-Rok Park

Descripción

En el mundo de las artes escénicas contemporáneas las disciplinas están cada vez más entrelazadas. Este seminario/laboratorio está diseñado para llenar las necesidades de entrenamiento y cultivación de las habilidades de trabajo del bailarín/performer en su área somática y vocal. Se trabaja principios de acercamiento físico conjunto con la voz y sus expresiones a través de texto, canto y/o sonido.

El curso está intencionado para preparar al Performer en su presencia escénica plena, su interconexión con el cuerpo y agudeza mental para acceder a la energía interna y el potencial creativo con particular énfasis en la voz en movimiento. El trabajo está focalizado en experimentar corporalmente nuestros centros y resonancias vocales para unificarlos con nuestros sentidos y mentes, activando dinámicamente nuestra voz, intención e imaginación. Desde este “estado”, el espacio y tiempo se abren para descubrir el texto (de cualquier tipo) y encontrar un acceso orgánico para la improvisación/ composición.

Objetivos:

Desarrollar y conectar la fuente de energía interna, concentración y respiración con la voz.

Potenciar y conectar la experiencia de “Presencia Escénica” con el alineamiento corporal y organicidad integrada a través del entrenamiento físico-vocal.

Reconocer y desbloquear hábitos adquiridos para recuperar profundidad y entendimiento físico de resonadores y centros corporales.

Entregar un acercamiento y expresión del texto desde parámetros claros como la respiración, ritmo, corporalidad e imaginación.

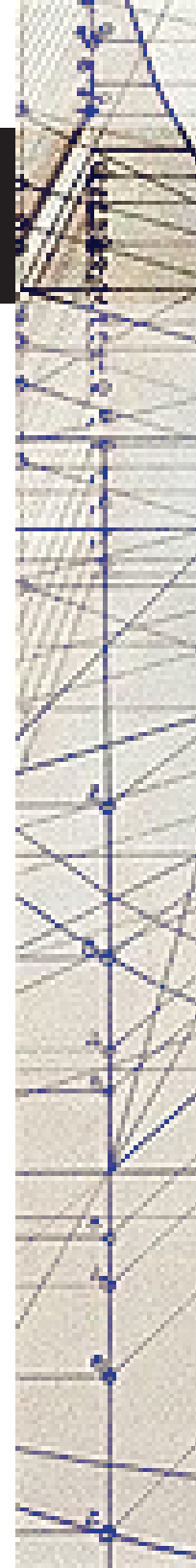
Contenidos y Metodologías:

Trabajo de respiración y visualización (basado en Qi Gong, Klein Technique y otras técnicas somáticas de KiM Lab) a través de imágenes y sensaciones somáticas.

Entrenamiento de KiM Lab para desarrollar resistencia, flexibilidad, coordinación y conexión grupal.

Principios del entrenamiento físico vocal influenciado por el trabajo de Grotowski para desbloquear y conectar al Performer con su fuerza innata.

Potenciar y conectar la experiencia de “Presencia Escénica” en el contexto de improvisación/ composición polifacética (cuerpo/ imagen/sonido).

CLAUDIO SANTANA BÓRQUEZ (actor y director)

Actualmente es Académico del Departamento de Artes Escénico de la Universidad de Playa Ancha (Valparaíso, Chile). Es Magister en Artes con mención Dirección Teatral, Universidad de Chile. Desde el 2010 dirige el proyecto de práctica Performer Persona Project presentando estudios performativos, espectáculos (“Vigilia” - Fondart 2012, “Perdiendo la batalla del Ebr(i)o” - entre los 6 mejores montajes 2014 y “Falsificadores del alma” - nominada a mejor montaje por el Cirulo de Críticos de Arte 2016). Ha publicado los artículos “Sobre práctica

y lucidez del performer” en Gestos 60 (2015) y “Dramaturgia práctica, la estructuración de la experiencia del performer” en X Encuentro Teatral de Valparaíso (2017).

En 2013 creó y dirigió el Programa de Estudios Especializados Performer (8 meses de duración en Centro Experimental Ceat, Santiago). Ha presentado trabajos performativos en Inglaterra, Polonia e Italia y dictado Ponencias en la Universidad de Bologna (Italia) y en la Universidad Adam Wickiewicz (Polonia).

PERFORMER PERSONA PROJECT (www.performerpersonaproject.cl)

Es un proyecto que cultiva la práctica del performer centrado en la experiencia viva del ser humano en acción, el desarme del ser y el encuentro simple entre personas. Nace en el 2010 en Italia durante la residencia de 2 años de su director Claudio Santana Bórquez (académico de la U. Playa Ancha y Magister en dirección teatral de U. de Chile) en el Laboratorio Permanente di Ricercasull ‘Arte dell’ Attoredi Doménico Castaldo (reconocida compañía italiana de teatro de investigación). Desde ese entonces el ensemble, que cuenta con el patrocinio de The Grotowski Institute (Polonia), STUDYIROSIA (Universidad de Poznań – Polonia), Laboratorio Permanente di Ricercasull ‘Arte dell’ Attore (Italia) y el Departamento de Artes Escénicas de la Universidad de Playa Ancha (Valparaíso, Chile) ha desarrollado su trayectoria y presentado su trabajo en distintos formatos y contextos en Chile, Italia, Inglaterra y Polonia.

ENCUENTRO FRONTERIZO: PRÁCTICA PERFORMATIVA Y PENSAMIENTO / Un proyecto de Performer Persona Project / Dirige Claudio Santana Bórquez (junto con los miembros del PPProject)

A desarrollar en el contexto de ECOS Y RESONANCIAS: Voz, movimiento y corporalidad como articulación interdisciplinar por el Departamento de Danza Universidad de Chile, 2018.

Antecedentes.

El 2015 diseñamos el formato del Encuentro Fronterizo buscando expandir la práctica performativa más allá de producir espectáculos. Hasta el momento hemos realizado cinco ediciones con destacados practicantes, performers y directores. La tercera edición de mayo 2017 fue desarrollada en centros de trabajos y universidades de Polonia e Italia (Fondart Ventanilla Abierta 2017). Durante la quinta edición de enero 2018, concretada con apoyo del CNCA y la Capilla del Hospital Psiquiátrico del Salvador (nuestro espacio de trabajo) por primera vez se abrió la parte final del proceso para observadores externos en el Centex de Valparaíso.

El Encuentro es un momento de apertura de las puertas de nuestra práctica que como ensemble hemos desarrollado desde el 2011 en diferentes contextos y realidades a nivel nacional e internacional.

Es una invitación a la transferencia de saberes procedimentales, cognitivos y éticos mediante el ejercicio in-situe in-actum del “hacer”

compartido con la comunidad presente, para este caso, los estudiantes del Departamento de Danza de la Universidad de Chile.

Es un momento de atender al proceso convivial entre personas y desafiarse en la práctica para distinguir rutinas profesionales clichés v/s la auténtica plenitud en la experiencia directa del trabajo en sí.

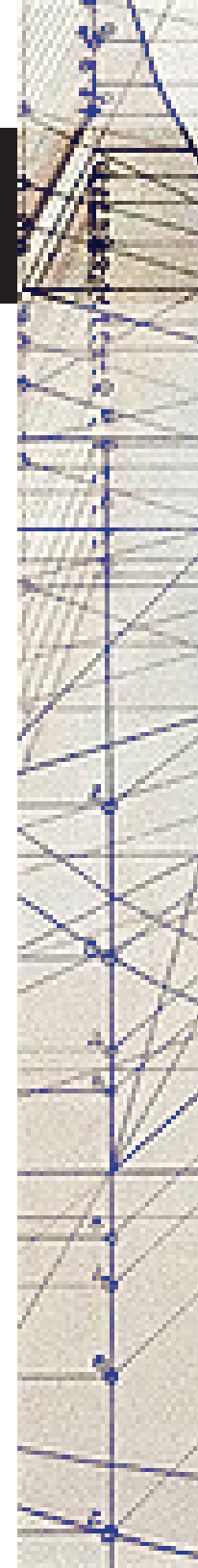
Las herramientas que cultivamos para la práctica son: el cuerpo, el canto, el ritmo y la estructuración de acciones simples.

Objetivos.

Desarrollar el formato del Encuentro Fronterizo para estudiantes del Departamento de Danza de la Universidad de Chile el cual tendrá como eje central para el trabajo sobre la voz, la resonancia, el ritmo, el cuerpo y la acción simple.

Promover en los estudiantes la perspectiva del performer, actuante o hacedor, concebido como un ser humano en acción, es decir, su proceso personal cruzado por la calidad artística que puede hacer emerger el propio anhelo en la acción cumplida.

Compartir con los estudiantes la ética y práctica envueltos bajo el concepto de ensemble, es decir, un equipo de actores con un propósito común, que vivencian la práctica como centro medular para “conocer” y “hacer” el proceso vivo de la performance.

Contenidos

Para este ítem hemos decidido dividirlos en los siguientes cuatro módulos.

“Yoga Atento/Consciente”. Tomamos la práctica del Ashtanga Yoga en un modo simple que tiene como objeto el contacto del actuante con la acción y el juego compartido con los demás. Respira, una ágil visualización mental y las posiciones confluyen hacia el afuera del sujeto encontrando a otros. Equilibrio y columna

son los ejes del trabajo físico. Se trabaja sobre el ejercicio clásico The Cat (el gato) y el balance del espacio.

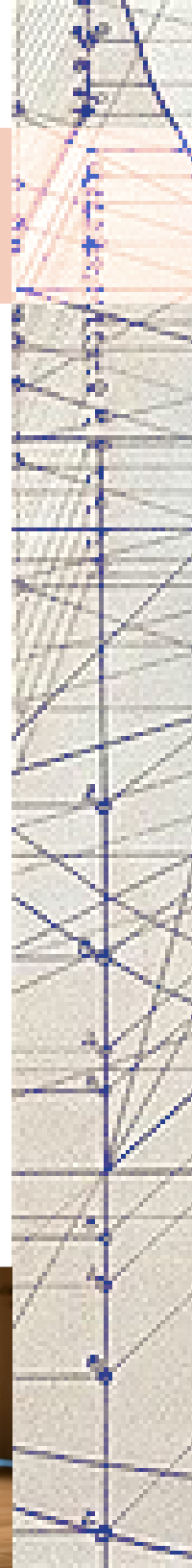
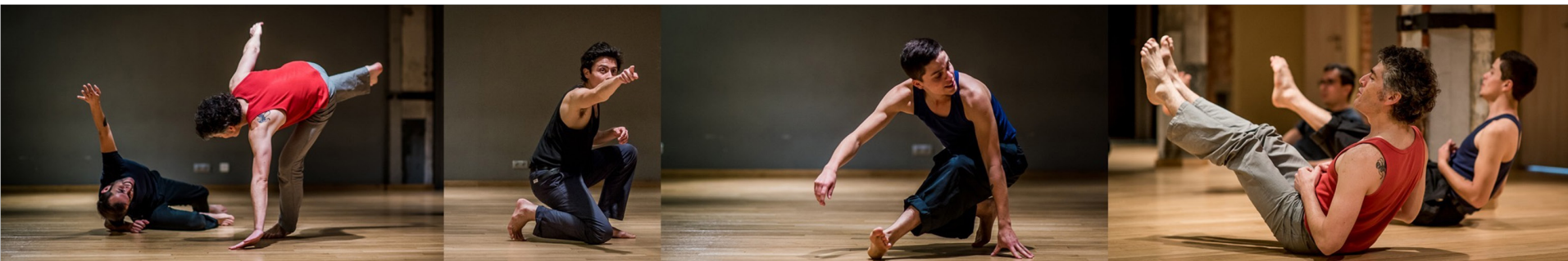
“Canto, Ritmo y Silencio”. El cuerpo en calma vuelve a respirar profundo y emite los primeros sonidos que resuenan en la caja vacía del interior, tal como una caña hueca es resonada por el viento. Tomando el antiguo sonido Om nos dejamos guiar por un ciclo de cantos y ritmos que envuelven al cuerpo hacia el vaciado y desarme del ser para despertar el instinto y la consciencia en el hacer sin esfuerzo.

“Escriturar el Sentir”. Nos adentramos en la escritura personal para entrar en la pulsación interna. A la pregunta “¿quién soy?”, los estudiantes desarrollan una respuesta. Ésta es puesta en juego para superar la tiranía de las palabras y manifestar el auténtico impulso que motivó aquello. Es un acercamiento para la acción simple que existe en el trasfondo de las palabras y en el sonido vivo de la voz del actuante. Esto verá su posibilidad de su posibilidad de acción en espacio y en contacto con los demás.

“Demostración de Trabajo y Diálogo Abierto”. Ofrecemos un fragmento de nuestro propio modo de hacer en contexto de performance o acción en vivo. Seguido de un diálogo abierto donde se esboza el mapa conceptual para este paradigma de trabajo y se responden consultas de los estudiantes.

Requerimientos

Cada estudiante deberá venir con una acción breve de dos minutos, con inicio desarrollo y final, en base a un texto breve y/o canto que tenga un sentido personal para él o ella. Traer un escrito breve e impreso que responda a la pregunta ¿Quién soy?

Annie Murath Carrasco.

Actriz, cantante, maestra de voz hablada y cantada en Chile. Jefe de línea de voz en la Universidad de Chile. Trabajo de Improvisación, dirección de coros, Asesora Pantheatre para Latinoamérica. Teacher Roy Hart.

Ha trabajado con Linda Wise, Enrique Pardo, Liza Mayer, Jonathan Hart. Ha dado conciertos en Francia con Pierre Francois Blanchardt.

Realizó sus estudios de Canto lírico y Actuación en la Universidad de Chile.

Maestra de voz de grandes escuela de teatro en Chile, Universidad de Chile, Escuela de Fernando González Mardones, Universidad Adolfo Ibáñez, Teatro La Memoria.

Seminario propuesta Annie Murath "BIOGRAFÍA VOCAL" SACAR LA VOZ / Profesora: Annie Murath C. - Pianista: Pablo López.

Este taller de Biografía Vocal tiene como objetivo explorar las posibilidades y los vínculos de expresión en el uso de la voz física-sonora.

El taller tiene como objetivo encontrar y desarrollar la voz individual, la música personal que cada uno posee. Sea cantada o hablada.

Comenzando con una etapa de training, se irán desarrollando las facultades vocales del participante.

A partir de la extensión de los registros vocales, que está basada en la herencia del trabajo del Roy Hart Theatre y Pantheatre, se explorará a los distintos espacios de resonancia y musicalidad.

Objetivos Generales:

Lograr manejar la relajación activa y pasiva de la respiración.
Desarrollar el manejo de la respiración.
Crear las condiciones técnicas para que el alumno conozca su aparato resonador.
Crear las condiciones técnicas para que el alumno conozca la proyección.
Logra que el alumno tome conciencia de su anatomía y funcionalidad.

Contenidos:

Técnicas respiratorias. La justa tensión.
Resonancia y colocación de la voz. Espacios sonoros.
Apoyo. Soporte técnico.
Articulación. Movimiento.
Proyección. La libertad sonora.

Metodología:

ENTRENAMIENTO: Trabajo físico-Sonoro.
Calentamiento y toma de consciencia corporal.
Soportes físicos (apoyos), en relación a la respiración y resonancia.
Resonancia y Colocación, desde el espacio vocal al espacio acústico.
Colocar la voz, un acto de presencia. Un enfoque corporal e imaginativo.
Sonoridad de las palabras y melodías en el cuerpo.
La noción del gesto vocal, voz, canto y movimiento.
El concepto musical en el cuerpo y el sonido.

