

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2023
Departamento Académico de TEATRO.

Carrera/s: LICENCIATURA EN TEATRO - PROFESORADO DE TEATRO

Plan: 2016

Ciclo Básico - 1° Año.

Asignatura: VOZ Y LENGUAJE SONORO 1

Categoría: Teórico-práctico procesual

Equipo Docente:

Profesor Titular: Dr. Marcelo Comandú. E-mail: marcelocomandu@unc.edu.ar

Profesora Adjunta: Esp. Emilia Zlauvinen. E-mail: emilia.zlauvinen@unc.edu.ar

Adscripta: Lic. María Luz Ayelén Díaz

Ayudante Alumno: Adrián Dante Velazquez

Distribución Horaria:

1 clase semanal de 3 hs de duración los días martes:

Comisión B: 12 a 15 hs

Comisión A: 18 a 21 hs.

Atención de estudiantes: A las 15 hs (al finalizar la clase de la Comisión B) previo aviso al e-mail del Profesor Titular.

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación/ Categorización de la materia.

Voz y Lenguaje Sonoro I pertenece al 1° año de la Licenciatura en Teatro y el Profesorado de Teatro de la UNC. Se constituye como espacio curricular teórico-práctico procesual. Es la primera de un conjunto de tres materias (junto a Voz y Lenguaje Sonoro II y III) que conforman la Línea Sonora. Su principal objetivo es introducir a estudiantes a conocimientos básicos de orden práctico y teórico en torno al entrenamiento vocal para la actuación, la voz en el teatro, las características del sonido y la construcción sonora de la escena. Es importante que los y las estudiantes de 1° año reconozcan, como primera instancia de formación, que el cuerpo y la voz no son aspectos separados o escindidos. Concebimos el entrenamiento vocal en actuación como una práctica directamente ligada a procesos corporales. El cuerpo deviene voz e intensidad sonora que lo proyecta en el espacio, lo transforma y extiende. Al mismo tiempo la voz es transformada en conexión con el devenir corporal que ofrece sus estados e intensidades y se presenta como territorio del sonido, siempre variable. El desarrollo de esta "co-productividad cuerpo-voz" requiere de una práctica específica en la que se hacen

conscientes los procesos corporales y las tensiones/conexiones psico-físicas que operan en el proceso de sonorización. Observando el acto de producción de la voz como acontecimiento en el cuerpo, los y las estudiantes de 1° año descubren el devenir vocal como variaciones intensivas conectadas con su corporeidad y con la totalidad escénica co-presente y que se entrama performativamente. Lo vocal se produce en un espacio de “tensión entre” o “condensación de” aspectos de la propia corporalidad que actúan en interpenetración. Cabe aclarar que cuando hablamos de cuerpo nos referimos a un cuerpo psico-físico, es decir, que excede la sola fisicidad y que encuentra en su materia el lugar de expresión de estados humanos complejos, incluyendo sus relaciones con el entorno. Desde esta perspectiva, afirmamos que la voz sonoriza el estado de los cuerpos y aporta su dimensión sonora como intensidad que acontece en medio de esa espesura y trabajamos para el desarrollo de una concepción ampliada de voz que integre los procesos psico-físico-afectivos y vibrátiles. Entonces, una vez comprendida esta trama actuante y su diversidad expresiva, las y los estudiantes podrán explorar devenires sonoros, donde el cuerpo-voz se presenta como materia vulnerable, rica en variaciones, pliegues y texturas.

En esta primera fase de su formación, es también necesario introducir a las y los estudiantes a las variables del sonido con el objetivo de comprender la materialidad sonora en su constitución y aprender a escuchar y discriminar sus componentes. Para ello es importante realizar actividades básicas de audio-perceptiva que desarrollen la capacidad auditiva, reconocer estas variables en la propia voz, la voz de sus compañeros y compañeras y en otras fuentes sonoras que conforman el paisaje sonoro de la escena.

2- Objetivos:

Introducir a conocimientos fundamentales de orden práctico y teórico en torno al entrenamiento vocal de actores y actrices, las características del sonido, la voz en la actuación y la construcción sonora de la escena.

Conocer concepciones teóricas y metodológicas de reconocidos investigadores de la voz y lo sonoro en el teatro a los fines de dimensionar la extensión del campo a estudiar y sus principales problemáticas.

Entender la producción vocal como proceso corporal de orden psico-físico y concebir el trabajo vocal como una práctica directamente ligada a dichos procesos.

Identificar las características y cualidades del sonido para su análisis y aplicación en la producción vocal y otras fuentes sonoras.

Indagar la construcción escénica poniendo foco en la voz como sonorización de los estados del cuerpo.

Articular los conocimientos teóricos y empíricos, estableciendo conexiones entre ellos en la producción de los trabajos escénicos, para el desarrollo de una reflexión teórica y crítica en relación a la producción artística propia y ajena.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Reflexionar en torno a los procesos de creación valorizando el deseo, las motivaciones subjetivas y relaciones interpersonales en el grupo de trabajo.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades.

Unidad N° 1

Presencia y tono corporal en la producción vocal.

Esta unidad reúne actividades de concientización de la respiración, la producción vocal y la resonancia; principios de fonética y fonología del español; la influencia de los estados corporales en la voz producida, sus variaciones de tono y consecuencias expresivas. Se trabaja a un nivel técnico y expresivo con el objetivo de que el y la estudiante desarrollen sus potencialidades sonoras desde la psico-fisicalidad y la unidad actuante cuerpo-voz.

Contenidos específicos:

Concientización de la respiración. El valor de la respiración y sus repercusiones en el estado corporal: su recorrido físico y su transformación en función de la re-distribución de las tensiones corporales.

El tono vocal y sus relaciones con la postura, el movimiento, el estado y el tono corporal. Importancia del centro y eje corporal para la producción vocal. La distribución de las tensiones corporales y sus repercusiones en la emisión sonora.

Principios de fonética y fonología del español. Reconocimiento de los diversos sonidos vocálicos y consonánticos. Clasificación del sonido según la acción de las cuerdas vocales, del velo del paladar y de acuerdo al modo y lugar de articulación. Identificación de estos principios en la propia cavidad bucal y su influencia en el trabajo corporal.

La voz como vibración. El cuerpo como caja de resonancia: amplificación de la voz y proyección.

El tono vocal. Parámetros sonoros: altura, intensidad, duración y timbre. Sus variaciones, pliegues y devenires. Correspondencias entre estado corporal y tono vocal.

Unidad N° 2

Concepciones y prácticas del cuerpo-voz en la actuación.

Esta unidad se ocupa del estudio, observación y práctica de operaciones performativas que actrices y actores realizan al corporizar el sonido. Se practica con la palabra hablada y cantada y se exploran las posibilidades expresivas del sonido desde su amplitud y afinación con los estados del cuerpo que lo produce. Reflexionamos en torno al acontecimiento performático poniendo en relación concepciones relevantes del cuerpo-voz y sus posibilidades creativas.

Contenidos específicos:

El cuerpo-voz como unidad actuante. La voz como resonancia melódica del cuerpo extendido pentamuscular (Taanteatro). Cuerpo dilatado: la voz como extensión sonora del cuerpo (Antropología teatral). La voz como intensidad. La diversidad vocal. Abordaje del cuerpo sonoro desde una lógica de tensiones y conexiones en la constitución de la presencia. El cuerpo-voz en el acontecimiento escénico. Procedimientos en torno al devenir vocal. La práctica de deshacer fijaciones corporales para la producción de devenires vocales. La escucha como procedimiento habilitante. La actuación como acto de habitabilidad. La voz como sonorización de los estados del cuerpo. Sonar desde el estado y sus variaciones.

Unidad N° 3

La voz en la construcción escénica.

Esta unidad desarrolla contenidos que instrumentan a las y los estudiantes para la composición de escenas prestando especial atención a la vocalidad y su articulación con los otros materiales y componentes escénicos. Planteamos la escena como lugar de exposición donde actores y actrices se sitúan para estar, hacer, habitar, decir y darse a sentir. Abrimos un espacio taller para la composición de escenas con particular acento en las sonoridades que emergen de esas exploraciones,

Contenidos específicos:

El cuerpo-voz como espacio del acontecimiento. La presencia como proceso corporal-vocal en integración. Construcción de escenas desde la materialidad sonora de los cuerpos y sus relaciones con el entorno: sus articulaciones en escena. La voz, los objetos sonoros y la música en escena. El valor del silencio. Aspectos dramaturgicos del sonido en performance. Lo sonoro en la composición del texto performativo. El trabajo sobre la canción y el texto: Análisis de sus variables sonoras y exigencias/necesidades vocales. La canción y el texto en un devenir escénico. El tono corporal-vocal: variables expresivas y producción de sentido. El actor y la actriz como sujetos creadores.

4- Bibliografía obligatoria

Unidad N.º 1

OCAMPO GUZMÁN, Antonio. *La liberación de la voz natural. El método Linklater*. UNAM, México, 2018.

RUIZ LUGO, Marcela y FIDEL MONROY, Bautista. *Desarrollo Profesional de la Voz*. Grupo editorial Gaceta, México, 1993.

Revista: *Cuadernos de picadero N° 6. La Voz*. Instituto Nacional del Teatro, Bs. As, Abril 2005.

Unidad N.º 2

BAIOCCHI, Maura y PANNEK, Wolfgang. *Taanteatro. Teatro coreográfico de tensiones*. Editorial de la UNC, El apuntador, Transcultura, Córdoba, 2011.

DAVINI, Silvia Adriana. *Cartografías de la voz en el teatro contemporáneo. El caso de Buenos Aires a fines del siglo XX*. Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, 2007.

Artículos:

COMANDU, Marcelo. "Devenir vocal y estados corporales: reflexiones desde la práctica escénica", en *Actas de las 1ras Jornadas Internacionales de la Voz en Escena V Encuentro de Reflexión y Práctica Teatral*. UNRN. (pp 18 a 31). 2022. Disponible en: <https://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/9555>

----- "Hacia una percepción molecular del cuerpo: una mirada sobre la propuesta de Oscar Rojo en torno al problema de las fijaciones expresivas." En *Revista Avances N° 27*. CEPIA. UNC. 2018.

Unidad N.º 3

BANEGAS, C; ALDABURU, M L; PELICORI, I; SCHVARTZ, C y HERRERO, L. *Caligrafía de la voz*. Teatro del Mundo. Leviatán, Buenos Aires, 2007.

SCHECHNER, Richard. *Estudios de la representación. Una introducción*. Fondo de Cultura Económica. DF, México. 2012. Revista: Cuadernos de picadero N° 6. "La Voz". Instituto Nacional del Teatro, Bs. As, Abril 2005.

5- Bibliografía Ampliatoria.

BALIERO, Carmen. *La música en el teatro y otros temas*. INT. Buenos Aires, 2016.

BARDET, Marie: *Pensar con mover. Un encuentro entre filosofía y danza*. Buenos Aires, Cactus, 2012.

CALAI-GERMAN, Blandine y GERMAIN, François. *Anatomía para la voz. Entender y mejorar la dinámica del aparato vocal*. La liebre de Marzo, España, 2013.

CHUNG-TAO CHENG, Stephen. *El Tao de la voz. La vida de la expresión verbal. Técnica occidental y prácticas orientales para educar la voz cantada y hablada*. Gaia, España, 1993.

DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Félix: *Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*. Pre-Textos, Valencia, 2012.

HAN, Byung-Chul. *No-cosas. Quiebres del mundo de hoy*. Penguin Random House. Buenos Aires, 2021.

..... *La expulsión de los distinto*. Herder, Argentina, 2017.

NANCY, Jean Luc. *La partición de las artes*. Valencia, España, Pre-Textos, 2013.

Artículo: COMANDÚ, Marcelo. "Sobre lo que las cosas hacen con nosotros". En *Docta. Revista de psicoanálisis*. Año 14. Facultad de Psicología. UNC. 2017.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Tesis doctoral: COMANDÚ, Marcelo. *Cuerpo y voz: La presencia como acontecimiento artístico*. Disponible en Repositorio Digital (MAPA) - FA - UNC. 2019. Disponible en: <https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/15152>

6- Propuesta metodológica:

Esta materia es de cursado anual y cuenta con una carga horaria de 1 clase semanal de 3 hs. Se define, teniendo en cuenta el Régimen de estudiantes vigente, como Materia teórico-práctica procesual. Se valoriza, particularmente, el desempeño de las y los estudiantes en el entrenamiento corporal-vocal y las prácticas escénicas propiciadas en clase, en articulación con conceptos indispensables para el desarrollo de un pensamiento en torno a dichas prácticas y para la comprensión de las mismas. Si bien los contenidos están agrupados en unidades para su organización temática, estas unidades no se desarrollan de modo cronológico o correlativo, sino que se irán introduciendo en forma alternada y en ocasiones simultánea, pudiendo una misma actividad ejercitar diferentes aspectos. No obstante, el desarrollo anual respeta una progresión que comienza con el reconocimiento del cuerpo-voz y el sonido como materiales escénicos, su ejercitación y apropiación para la actuación, para culminar en la composición escénica y el estudio de las operaciones actorales que el acto compositivo requiere. Lógicamente, los desarrollos realizados en el 1° año, de una línea que contempla tres años de formación específica y en correlatividad, deben ser pensados como introductorios, para su profundización en los años posteriores, en los que se irán complejizando aspectos de la práctica artística y especificando temas de la teoría teatral. No obstante, este carácter introductorio de la materia entraña una complejidad a tener en cuenta, ya que a modo de iniciación, el y la estudiante necesita tomar contacto y dimensionar la extensión del campo a estudiar y sus principales problemáticas. Esta comprensión ubica a estudiantes en un contexto propicio para la práctica y la reflexión no sólo en el 1° año de la carrera sino en los estudios posteriores. Además de las clases presenciales, se compartirán materiales de lectura y videos a través del aula virtual.

7- Evaluación:

La evaluación de la materia es de carácter procesual, por lo tanto se tendrán en cuenta los avances realizados por los y las estudiantes durante el transcurso de toda la materia. Contará con 4 Instancias Evaluativas durante el año (2 de producción escénica y 2 de producción reflexiva) más 1 Evaluación Integradora Final (de producción escénica acompañada por un informe teórico-reflexivo). La Evaluación Integradora Final se presenta como la instancia en la que los y las estudiantes podrán desarrollar un trabajo personal amalgamando los distintos aprendizajes propiciados por la cátedra durante el año, dando su propia impronta tanto escénica como reflexiva y en articulación con las diferentes lecturas y prácticas brindadas. La materia podrá aprobarse como alumno o alumna promocional (por promoción directa) o como alumno o alumna regular. Esta última figura requerirá de un examen final posterior para su aprobación definitiva.

8- Instancias Evaluativas:

A lo largo del año se realizarán 4 instancias evaluativas y 1 evaluación integradora final.

IE1: Exposición grupal de lecturas aportadas por la cátedra.

IE2: Producción de escena con aplicación de la práctica específica desarrollada en clase en torno a la canción en el teatro. (trabajo individual)

IE3: Producción de escena con aplicación de la práctica específica desarrollada en clase en torno al trabajo sobre el texto. (trabajo individual)

IE4: Producción escrita y reflexiva en torno a la práctica de entrenamiento introducida en las clases durante el primer cuatrimestre, en conexión con las lecturas abordadas hasta el momento. (trabajo grupal)

Instancia integradora final: Producción de una escena unipersonal aplicando los diversos contenidos vertidos durante el año. Para ello, en la última parte de cursado, las clases se desarrollarán en modo taller donde se compartirán los procesos de composición. Esta producción artística estará acompañada por un informe escrito-reflexivo donde se expondrán problemáticas surgidas en el proceso de trabajo y en conexión con lecturas brindadas por la cátedra.

Las distintas instancias evaluativas y la Evaluación integradora final contarán con la posibilidad de 1 instancia más a modo de recuperatorio en el caso de no ser aprobadas en su primera presentación.

La escala de evaluación es de 0 a 10.

9- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

Estudiantes en condición promocional: Para promocionar la materia, el alumno deberá asistir al 80 % de las clases y aprobar los Trabajos Prácticos y la evaluación integradora final con calificaciones iguales o mayores a 6 y un promedio igual o mayor a 7. Se podrán recuperar 2 Instancias Evaluativas y la Evaluación Integradora Final.

Estudiantes en condición regular: Para regularizar la materia, el alumno deberá asistir al 60 % de las clases y aprobar las Instancias Evaluativas y la Evaluación Integradora Final con calificaciones iguales o mayores a 4. Se podrán recuperar 2 Instancias Evaluativas y la Evaluación Integradora Final.

Estudiantes en condición libre: Los y las estudiantes que rindan la materia en condición de libres serán evaluados y evaluadas a través de las actividades que aquí se detallan:

1. Presentación de una escena en que el o la estudiante realice una propuesta actoral teniendo en cuenta los procedimientos trabajados en la cátedra y consignados en este programa. Esta producción artística estará acompañada por un informe escrito-reflexivo donde se expondrán problemáticas surgidas en el proceso de trabajo y en conexión con lecturas brindadas por la cátedra.

2. Evaluación de los contenidos teóricos de la materia. Se observará particularmente la comprensión de los conceptos, la capacidad de asociación y la adecuación al lenguaje específico planteado por los autores.

El o la estudiante deberá presentarse en horario de clase para concertar con el docente una entrevista (obligatoria) 30 días previos, al menos, a la fecha de examen. En dicha entrevista se especificarán las consignas y se acordarán instancias de consulta.

10- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda).

11- Cronograma tentativo

CRONOGRAMA TENTATIVO

Dictado de clases: (asignatura anual)

	Clases a dictar	Contenidos / actividades
MES 03/23	Clase 1 (28/03/23)	Presentación de la materia. Introducción al entrenamiento corporal-vocal. Escucha. Entorno sonoro.
Mes 04/23	Clase 2 (04/04/23)	Entrenamiento corporal-vocal. Respiración, relajación y vocalización. La voz como extensión sonora del cuerpo. El estar escénico.
	Clase 3 (11/04/23)	Entrenamiento corporal-vocal. Respiración, relajación y vocalización. Parámetros sonoros. Variaciones sonoras y estado corporal.
	Clase 4 (18/04/23)	Entrenamiento corporal-vocal. Respiración, relajación y vocalización. Parámetros sonoros. Variaciones sonoras y estado corporal.
	Clase 5 (25/04/23)	Presentación Instancia Evaluativa 1
Mes 05/23	Clase 6 (02/05/23)	Entrenamiento corporal-vocal. Presencia. Tensiones corporales y tono vocal. cuerpo extendido. Recuperatorio de IE1.
	Clase 7 (09/05/23)	Entrenamiento corporal-vocal. Sonidos vocálicos y consonánticos. Fonemas. Lengua negra.
	Clase 8 (16/05/23)	Entrenamiento corporal-vocal. Matices sonoros. El devenir vocal.
	Clase 9 (23/05/23)	Entrenamiento corporal-vocal. Sonidos vocálicos y consonánticos. Fonemas. Lengua negra.
	Clase 10 (30/05/23)	Entrenamiento corporal-vocal. Matices sonoros. El devenir vocal.
Mes 06/23	Clase 11 (06/06/23)	Entrenamiento corporal-vocal. Conexión afectiva ente cuerpo y canto. Observación de los parámetros del sonido en el canto. Exploración con canciones.
	Clase 12 (13/06/23)	La canción en performance.
	Clase 13 (20/06/23)	Presentación Instancia Evaluativa N° 2.
	Clase 14 (27/06/23)	Recuperatorio de IE N2.

Mes 07/23	Clase 15 (04/07/23)	La voz hablada. El decir/se.
RECESO INVERNAL		
		Contenidos y actividades
MES 08/23	Clase 16 (08/08/23)	La voz hablada. Conexión afectiva ente cuerpo y palabra. Observación de los parámetros del sonido en el habla.
	Clase 17 (15/08/23)	La voz hablada. Conexión afectiva ente cuerpo y palabra. Cuerpo, palabra y entorno.
	Clase 18 (22/08/23)	La voz hablada. La palabra y los estados corporales. Devenir vocal.
	Clase 19 (29/08/23)	Presentación de Instancia Evaluativa N° 3.
Mes 09/23	Clase 20 (05/09/23)	Objeto sonoro. Recuperatorio de Instancia Evaluativa N° 3.
	Clase 21 (12/09/23)	Composición sonora de la escena. Relaciones con el entorno escénico.
	Clase 22 (19/09/23)	Entrega de Instancia Evaluativa N° 4.
	Clase 23 (26/09/23)	Semana del estudiante. Sin clases.
Mes 10/23	Clase 24 (03/10/23)	Taller de composición aplicando integralmente los contenidos de la cátedra.
	Clase 25 (10/10/23)	Taller de composición aplicando integralmente los contenidos de la cátedra.
	Clase 26 (17/10/23)	Taller de composición aplicando integralmente los contenidos de la cátedra.
	Clase 27 (24/10/23)	Presentación de Evaluación Integradora Final.
	Clase 28 (31/10/23)	Presentación de Evaluación Integradora Final.
Mes 11/23	Clase 29 (07/11/23)	Recuperatorio de Evaluación Integradora Final.
	Clase 30 (14/11/23)	Cierre de la materia.

FIN DE LA CURSADA

Dr. Marcelo Comandú

Universidad Nacional de Córdoba
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico

Número:

Referencia: 3003 - Voz y Lenguaje Sonoro I - año 2023

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.