

ENTRENAMIENTO VOCAL

1º DÍA

=====

Toda actuación comporta. Fenómenos fisiológicos, expresivos y subjetivos
La voz también comporta fenómenos fisiológicos, expresivos y subjetivos.

La voz en la vida / la voz en el teatro.
Acto de habla y falso acto de habla: teatro

Respiración, emisión y articulación.

La respiración

“Una voz que no respira se aplana, se destruye, se entristece. Se debate como un ahogado. Es arrastrada por el texto. No lo domina y ya no puede articularlo. La respiración asegura a nuestra sensibilidad la facultad de moverse en todas direcciones. De ella depende la risa natural y la emoción sentida. Una respiración que flaquea crea desarraigo. Una respiración vigorosa es libertad. La lectura en voz alta exige perpetuas hazañas de respiración.” Copeau

Ejercicios de respiración: limpiar fosas nasales, soplar, empañar, etc.

“Un actor inhala silenciosa y rápidamente. Respira en el lugar que él considera adecuado para una pausa lógica. Esto es funcional ya que ahorra tiempo y evita pausas superfluas y es necesario porque subraya el ritmo del texto. El actor debe saber siempre donde respirar. Por ejemplo, en una escena con ritmo rápido debe respirar antes del final de las últimas palabras de su compañero a fin de poder hablar rápidamente en el momento en que su compañero haya terminado. Si respira al final del discurso de su compañero habrá un silencio breve a mitad del dialogo, creando un “vacío” en el ritmo.” Grotowski

Ejercicios de fonación

La laringe Grotowski pag 114 /115

Ejercicios de articulación.: labios, lengua, boca, etc.

1) Uno frente a otro mover cara haciendo muecas.

Ejercicios de subir el sonido a la máscara: TOR / JOM / KIS/ Empañar cristales/
Nasalizaciones.

Trabajo con palabras: ahora, luna, crudele, etc.

Cada uno canta su canción y dice su texto

Tono / Intensidad / Cantidad / Timbre.

TONO

=====

Ejercicio de tonos: dar un tono y seguirlo.

Escalas

Hacer un coro todos: jugar con los tonos. Aire, mar, mercado, etc.

Texto Grotowski pag. 109 / 110

Resonadores: 5 resonadores básicos. Ejercicios.

Hablar al techo, al suelo, a los lados. Esperar respuesta. Hacerlo con el nombre.

Jugar a la pelota con la voz

Pelearse con la voz

Torear con la voz

“Imagínese que está usted dentro de un río caliente y frío y que el agua fluye por su cuerpo. Permanezca en silencio durante un momento y luego cante” Se van marcando las partes que entran en contacto con el agua caliente o fría y ha de variar el canto.

Decir el texto con los diferentes resonadores.

Texto resonadores Grotowski pag. 188 / 189

2 DÍA

=====

Ejercicios de calentamiento
Cantan de uno en uno la canción y los otros se mueven

Dicción. Texto Grotowski pag 133 / 134

INTENSIDAD

=====

En parejas: números, insultarse, amoroso.

Animales

Juego del tigre G. Pag 142

“Combinar la fuerzas del sonido con la amplitud del mismo” decía Stanislavski.

No confundir volumen con intensidad

Juegos con el volumen : subir y bajar

Utilizar la voz para crear alrededor de uno mismo un círculo de aire “duro” o “suave”.

Con la voz construir una campana mas pequeña o mas grande.

Enviar el sonido a través de un túnel ancho o de un túnel angosto

Con la voz hacer un agujero en la pared, tirar una silla, apagar una vela, acariciar, empujar, barrer el piso, un hacha, una mano, un martillo, etc.

Volúmenes con el texto

CANTIDAD

=====

Decir el texto al ritmo que se camina

Acento en una palabra del texto cada vez

Decir el texto y hablar por teléfono, escribir a maquina. Etc.

Hablar con el metrónomo

Decir “adiós” y “¿cómo estás?” con diferentes ritmos

Ejercicio de “sí” y “no”. Transición entre estas dos palabras. Por el medio se pueden decir las frases que se quieran, pero hay que terminar con “no”.

Finalmente ejercicios de diferentes asociaciones: cantar la canción asociándola a 1) un tigre 2) una serpiente 3) una serpiente que se enrosca 4) un cuchillo (el acto de cortar) 5) un hacha (partir algo a hachazos)

“Entre el tempo-ritmo y el sentimiento, y al contrario entre el sentimiento y el tempo ritmo, existe una unión indisoluble”. Stanislavski

El tempo-ritmo adecuados generaran sentimientos y palabras adecuadas.

EMOCIÓN Y VOZ

“El actor debe crear la música de sus sentimientos sobre el texto de la obra y aprender a cantar esa música de los sentimientos con las palabras del papel. Sólo cuando oímos la melodía de un espíritu vivo podemos apreciar totalmente en su justo valor la belleza del texto, así como lo que este esconde.” Stanislavski.

La voz con las diferentes emociones: decir el texto

Frente a frente avanzar poniendo diferentes emociones. Primero los dos hacen lo mismo, luego diferente.

El texto riéndose, llorando, etc.

Hablar en grammelot. En palabras de Dario Fo el grammelot son “sonidos onomatopéyicos, gestualidad limpia y evidente, timbres, sonidos, coordinación, y, sobre todo, gran síntesis.”

Hablar con diferentes acentos regionales.

Texto final: Grotowski pag. 138

3 DIA

=====

Calentamiento.

Uno canta los demás bailan

Representar varios personajes a través de la dicción: (un avaro, un glotón, un hombre piadoso, un arribista, etc.)

Caracterizar, mediante la dicción, ciertas particularidades psicomaticas (falta de dientes, corazón débil, neurastenia, etc.)

Texto con diferentes animales

Voz de farsa

Cuerpo y voz

“Detrás de la palabra hablada hay también un movimiento invisible. La palabra es un gesto que se ha transformado en sonido. Si no fuera así la palabra hablada no tendría fuerza ni vida alguna. El gesto oculto, “deslizado” en la palabra, es el verdadero

impulsor de la palabra hablada; el actor lo necesita por encima de todo si no quiere parecerse a los oradores cuyas palabras, apenas pronunciadas, caen al suelo como hojas secas y quebradizas.” Michael Chejov

“La actividad del cuerpo viene primero y luego la expresión vocal.

En el proceso vocal, todas las partes del cuerpo deben vibrar. Es fundamental aprender a hablar con el cuerpo primero y luego con la voz.

No pensar nunca en el instrumento vocal mismo, no pensar en las palabras, sino reaccionar, reaccionar con el cuerpo.” Grotowski

“Donde hay ritmo hay acción”, decía Stanislavski

Ejercicio Chejov “Quiero estar solo” pag 168

Movimiento y añadir palabra o frase.

Hablar empujando, arrastrándose, etc.

Uno se mueve y otro hace la banda sonora, fijándose en los impulsos

Dialogo texto y cuerpo

Contrapunto con el cuerpo.

El cuerpo susurra, la voz grita

Secuencia y voz.

Todo es acción. Acción física y acción verbal

Improvisación: Improvisación vocal en grupo

Improvisación vocal siguiendo una música: dialogo / contrapunto

Improvisación abstracta con texto y movimiento: Como crece un árbol / el árbol canta al sol / en el árbol cantan los pájaros/ el árbol mecido por el viento/ el silencio de un árbol / la muerte del árbol.

Improvisación individual, con sonidos y con texto

Texto final de Grotowski pag / 172 / 173