

La voz, el verso y Alicia.

Luis Ricardo Gaitan Osorio
luisricardo.gaitan@unison.mx
Universidad de Sonora, México.

En el programa académico de Licenciatura en Artes Escénicas; especialidad Actuación y Danza Contemporánea (formación de actores y bailarines) de ocho semestres, se imparten solo dos semestres la asignatura Voz I y Voz II, el programa de la materia uno, tiene como objetivos específicos: “Manejará su expresión vocal a través de la interpretación creativa de textos poéticos, incluyendo en ello trabajo corporal de manera consecuente” y parte del contenido temático señala: “Interpretación creativa (a evaluar). El verso libre: Análisis por ideas, Revisión de sus sonidos, Ritmo, Ejercicios vocales, El resto del cuerpo en el texto poético; lo cual implica una desventaja para los actores en formación en tanto que carecen del conocimiento del teatro Clásico del barroco y su interpretación.

Nuestra práctica se ha centrado en la emisión de la voz y la articulación de la palabra, estableciendo sinergia entre respiración y cuerpo en movimiento

como expresión, lo que ha implicado en un principio la exploración profunda de los resonadores del cuerpo del ejecutante.

El objetivo de este escrito no es específicamente la métrica y la rítmica del verso, sino la presentación de un acercamiento a la interpretación actoral del verso.

¿Cómo combinar la musicalidad y el movimiento, el oído y la vista, la palabra y el gesto?

¿Qué utilidad pueden tener las reglas de la métrica para la interpretación actoral?

Los estudiantes que llegan a este estudio ven en estas reglas de la métrica una coraza y un sin sentido. Solo hemos tomado en cuenta y aplicado dos de ellas: las sinalefas y los encabalgamientos y una premisa simple: afirmar lo que se dice.

Es necesaria una metodología de actuación que dé soporte, ya que el resultado final es la creación de personajes que mantendrán conflictos y se enfrentarán a obstáculos aparentemente insuperables; no se puede desligar el lenguaje de la acción física que lo sustenta, transformar las palabras en pensamientos en acción. Al mismo tiempo, el habla se da desde las circunstancias que rodean a los personajes.

El primer estudio es establecer en que vocal de la sinalefa poner el acento o énfasis que secunde a la acción dramática.

El material seleccionado es una versión en verso del cuento Alicia en el país de las maravillas (Clásicos en escena, 2010), cuatro alumnos realizan un rol por práctica e intercambian, finalmente así desarrollan la totalidad de roles:

Alicia

Narrador

Conejo

Otras Voces. (Picaporte (Picap.), Dodo, Flor, Oruga, Gato, Liebre, Reina, Soldado–Naípe, (Soldado), Hermana de Alicia)

Los primeros versos del cuento:
Narrador:

Alicia escuchaba
la lección de historia:
reyes y conquistas
y días de gloria.

Su hermana leía
con dedicación,
mas la primavera,
las flores y el sol
llaman a Alicia;
no presta atención.

Una alondra vuela,
canta un ruiseñor
y una mariposa
va de flor en flor.

De pronto, un conejo
corre por el prado.
Tiene orejas largas
y su aspecto es raro.

Alicia lo mira
Con curiosidad.
Lo llama y lo llama,
¿Hacia dónde irá?

Conejo
tengo mucha prisa,
no puedo esperarte.
Lo siento preciosa,
es que llego tarde.

Alicia:

¡Espere un momento,
no puedo alcanzarle!
¿Por qué tanta prisa?
¿Por favor, aguarde!

Narrador:

Pero el conejito
ya se había ido,
por un agujero
se había metido.

Alicia era amiga
de la fantasía,
de las aventuras
y un tanto atrevida.

Miro el agujero,
casi sin pensar
se introdujo dentro.
Nada más entrar
Comenzó a caer
y luego a flotar,
y muy despacio
llegó hasta el final.

Alicia:

¡Eh, señor conejo,
espere un momento

Conejo:

Tengo mucha prisa,
hoy no tengo tiempo!

Narrador:

Y como una flecha
salió por la puerta.

Para cada estudiante la estructura se desvela útil dentro de la sinergia que conforman cuerpo, voz, pensamiento y emoción. Estos colaboran eficazmente en el entrenamiento instrumental del actor de manera equilibrada. La investigación desde el trabajo actoral aporta esa parte creativa del lenguaje. Esta indagación con el lenguaje en verso surge de la interacción de las relaciones entre voz, cuerpo, movimiento y emisión. El movimiento en términos de acción dramática o tarea escénica.

Los últimos versos del cuento:

Hermana:

¡Alicia, despierta!,
Te habías dormido.
¡Vámonos a casa!

Alicia:

¡Que sueño he tenido!
Estaba en un bosque
lleno de ilusión,
donde en toda reina
la imaginación.
País de colores
y sueños dorados,
locas maravillas

mi mente ha creado.
Pero estoy contenta
de haber despertado.

Siempre algo sucede, acontece algo. El ejercicio no tiene una duración de más de 13 minutos, resulta breve. El pretexto para presentarlo a público (infantil) es la celebración del Día del Niño que tradicionalmente se festeja en México el 30 de abril, realizando un tour por escuelas primaria de la ciudad de Hermosillo. Este 2023 con los trece estudiantes se conformaron tres grupos-rutas visitando más de veinte centros escolares.

Bibliografía:

- Jiménez, Sergio y Ceballos, E. (1985) *Técnicas y teorías de la dirección escénica*. México, UNAM, Volumen I (p. 427-458).
- Martín Anguita, C. (2010) *Clásicos en escena*, Barcelona, Planetalector.
- Muñoz, A. M. (1994). *Voz y movimiento: Unidad expresiva del actor* (aportes de la fisiología y otras disciplinas a la formación y entrenamiento del actor).
- Reyes Palacios, F. (1991). *Artaud y Grotowski: El teatro dionisiaco de nuestro tiempo*. México: UNAM. Instituto de Investigaciones Filológicas.
- Slowiak, J., & Cuesta, J. (2018). *Jerzy Grotowski* doi:10.4324/9781351174787.