

maestría
en teatro

SEMINARIO DE POSGRADO

Seminario-taller optativo: El Método Linklater:
Liberación De La Voz Natural

Prof. Antonio Ocampo Guzmán
Northeastern University, Boston, Massachusetts, Estados Unidos

————— Cohorte 2023 —————

**Universidad Nacional del Centro
de la Provincia de Buenos Aires
Facultad de Arte
Maestría en Teatro**

Seminario-Taller Optativo El Método Linklater: Liberación De La Voz Natural

Docente: Prof. Antonio Ocampo Guzmán

Duración: 30 hs presenciales – 15 al 19 de Mayo 2023

Lunes a viernes de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.

Dictado en español

Cantidad de participantes: 10 como mínimo, 30 como máximo

Espacio físico: Es necesario un espacio amplio con piso de madera puesto que se realizarán muchos ejercicios de piso. En caso de no ser posible disponer de piso de madera y se proponga piso de mosaico será necesario que cada participante cuente con un Mat de Yoga para trabajar (no sirven las colchonetas gruesas puesto que dificultan la percepción del cuerpo en contacto con el piso)

Fundamentación

El Método Linklater es una progresión de ejercicios dirigidos a entrenar la voz del profesional escénico como un instrumento psicofísico: una voz llena de expresividad y elocuencia con la cual sea posible una comunicación clara, conmovedora y eficiente.

Los ejercicios parten de la premisa que casi todo ser humano tiene a su disposición entre tres y cuatro octavas de sonido para expresar fácilmente cualquier impulso 'sentipensante' - cualquier pensamiento, emoción, intuición, imaginación – que necesite y/o desee a través de su voz. Sin embargo, esa habilidad innata se ve limitada por varias circunstancias, entre ellas las inhibiciones e imposiciones de comportamiento adquiridas durante el proceso de socialización, el uso inadecuado del cuerpo debido a las tensiones y las presiones de la vida moderna y al temor a ser juzgados.

Este entrenamiento fue diseñado por la reconocida maestra Kristin Linklater, autora del libro *Freeing the Natural Voice*, publicado en 1976, texto de cabecera para un sinnúmero de programas de entrenamiento teatral, tanto a nivel profesional como a nivel universitario en el

mundo angloparlante. El Método Linklater es considerado como uno de los pilares del proceso de indagación y desarrollo de recursos vocales en la escena.

Objetivos

- Contribuir a la capacitación de estudiantes, docentes e investigadores teatrales en la metodología de Kristin Linklater
- Profundizar la comprensión encarnada de la relación entre los impulsos (pensamiento y/o emoción), la respiración y la voz
- Ampliar las potencialidades y recursos expresivos de la voz
- Aportar a la profundización en la investigación en el área de la voz profesional

Contenidos

¿Cómo funciona la voz? ¿Por qué no funciona la voz? Preparación para la práctica: 1) Relajación y Liberación: 1.1. Consciencia física: la columna vertebral. 1.2. Consciencia de la respiración: el suspiro de alivio. 1.3. La sensación física de la voz: el tacto del sonido 2) Apertura del canal del sonido: 2.1. Consciencia y relajación de la mandíbula. 2.2 Consciencia y relajación de la lengua. 2.3 Consciencia y agilización del paladar blando. 2.4 La columna vertebral y el canal del sonido. 2.5 Consciencia y apertura de garganta 3) La escalera de los resonadores: 3.1. Resonancia del pecho, la boca y los dientes. 3.2. Resonancia de los senos paranasales. 3.3. Resonancia de la nariz. 3.4. Extensión del registro. 3.5. Resonancia del cráneo. 3.6. Flexibilidad y agilidad del registro. 4) Articulación de la voz en palabras: 4.1. Las consonantes. 4.2. Las vocales.

Metodología

Las dos herramientas básicas del Método Linklater son la propiocepción y la imaginación para generar representaciones que permitan entrenar los músculos involuntarios. Se toma como punto de partida la autopercepción corporal para luego dar un lugar preponderante a la imaginación, de modo de tener un cuadro, tanto de lo percibido como de aquellas zonas internas del cuerpo que no es posible observar. Así, una vez adquiridas estas herramientas, llegar a reconocer los hábitos propios y, de ser necesario, poder modificarlos. Durante todo el proceso, se invitará a los participantes a investigar la aplicación de los ejercicios a diversos textos teatrales de su elección.

Las sesiones serán principalmente prácticas, con intervenciones teóricas que amplíen el material enviado como lectura previa. Algunas de las estrategias didácticas implementadas serán:

- Reconocimiento de la estructura básica de la voz: alineación y alargamiento de la columna vertebral.
- Redescubrimiento de las sensaciones físicas de la tensión y la relajación.
- Profundizar la estimulación de la respiración libre e impulsiva: relajamiento de los músculos abdominales, apertura de la parrilla costal, especialmente la zona posterior.
- Aplicación de la sensación de relajación y liberación de la respiración a la sensación física de la Voz – Tacto de Sonido.

- Trabajo de piso para profundizar la sensación de relajación y liberación de los músculos de la respiración.
- Incrementar la sensación física de la voz en todo el cuerpo a partir de la relajación intencional de la musculatura externa y de la estimulación de la musculatura interna.
- Aumento de la conciencia de la parte posterior del cuerpo: talón, isquiones, omoplatos, base de cráneo. Relajación de esternón.
- Introducción a la apertura del canal: mandíbula, lengua y paladar blando. Masajes externos, y sacudida del hueso de la mandíbula. Práctica individual de liberación de la mandíbula. Masajes internos de los músculos de la mandíbula. Zarandeo y estiramiento de la lengua. Apertura del paladar blando.
- Desarrollo y fortalecimiento de la voz a partir de la apertura de las resonancias básicas: pecho, boca y dientes.
- Incremento de la capacidad respiratoria del cuerpo. Vacío de pulmones, suspiros de alivio.
- Introducción a la resonancia alta y avanzada de los senos paranasales y cráneo.

Evaluación

- Diseño y presentación de un calentamiento general a partir de los ejercicios de la progresión.

Bibliografía

CEUVOZ, Centro de Estudios para el Uso de la Voz (2013). Liberar la voz, liberar el ser. Kristin Linklater. Memoria del Quinto Encuentro Nacional de la Voz y la Palabra. México: Libros de Godot.

Dossier La voz, el alma del cuerpo. (2006). Pasodegato. Revista mexicana de teatro, 27. México, DF.

Dossier La práctica Linklater. (2021). Pasodegato. Revista mexicana de teatro, 83. México, DF.

Ocampo Guzmán, A. (2010) La libertad de la voz natural: el Método Linklater. México: UNAM.

Cv de Antonio Ocampo Guzmán- Email de contacto: ocampito68@gmail.com

Actor, director y profesor de teatro nacido en Bogotá, Colombia. Radicado en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, donde es Profesor de Teatro y Jefe del Departamento de Teatro en Northeastern University.

Como actor, Antonio se entrenó en la Escuela de Formación de Actores del Teatro Libre de Bogotá. Luego de estudios adicionales en voz y teatro físico en Londres, Antonio trabajó durante tres años como actor y actor-administrador con la reconocida Shakespeare & Company en Lenox, Massachusetts.

En 1998 completó su entrenamiento como Profesor de Voz con la famosa maestra Kristin Linklater (autora del libro *Freeing the Natural Voice*). Antonio adaptó esta popular práctica al

Español y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la universidad más grande de América Latina publicó su libro *La Liberación de la Voz Natural: el Método Linklater* en el 2010 con re-ediciones en el 2013 y 2016.

Antonio obtuvo una Maestría en Bellas Artes como Director Escénico en el 2003 en la Universidad de York, en Toronto, Canadá, bajo el tutelaje del Maestro David Rotenberg. Simultáneamente recibió un Diplomado en Pedagogía Vocal con el Maestro David Smukler.

Desde 2006 es consultor del Centro de Estudios Para el Uso de la Voz (CEUVOZ) en la Ciudad de México donde formó a los primeros maestros Linklater en América Latina, y donde ha participado en múltiples encuentros de la voz. Antonio ha sido miembro de VASTA, la Asociación de Profesores de Voz, desde 2003 y actualmente es Presidente Electo.

Antonio ha dirigido teatro y óperas de diversos autores para Boston Midsummer Opera, New Repertory Theatre, Northeastern University, el Festival de Tennessee Williams en Provincetown, el Teatro Libre de Bogotá, la Universidad de York, Emerson College, The Theatre Offensive, Stages Theatre Company, y The British Council. Igualmente, ha colaborado con los artistas de performance Jeff McMahon y Carlos Manuel y realizado asesorías de voz y texto para Actors' Shakespeare Project, Asolo Repertory Theatre y La Compañía Estable.

Varios ensayos y artículos sobre sus experiencias como artista bilingüe han aparecido, entre otros, en *American Theatre Magazine*, *Revista Paso de Gato*, *The Voice & Speech Review*, *Back Stage East*, *Dramatics Magazine*, y el diario virtual *Borrowers and Lenders*. Hace parte de las colecciones *Colorblind Shakespeare: New Perspectives on Race and Performance*, y *The Politics of American Actor Training*, ambas publicadas por Routledge.

Antonio ha sido docente en las universidades estatales de la Florida y de Arizona, así como en Emerson College y Boston College. Ha dado talleres y clases maestros para Carter Thor Studios, Walnut Hill, Shakespeare & Company, The Linklater Studio, The Andrea Southwick Studio, The New Theatre Conservatory, FSU/Asolo Theatre Conservatory, the Atlanta Shakespeare Tavern, the Concord Players, Working Classroom y la Hampshire Shakespeare Company.

A nivel internacional, también ha dado talleres en México, Cataluña, Argentina, Irlanda, Panamá, Colombia, Canadá, Austria, Hong Kong, Grecia y Suecia.

maestriateatro@arte.unicen.edu.ar - www.arte.unicen.edu.ar