

PANTHEATRE

Fundada en 1981 por **Enrique Pardo**, co-dirigida con **Linda Wise**, Pantheatre fue la primera compañía independiente que emergió del *Roy Hart Theatre*: Al trabajo vocal integró el movimiento (mimo corporal; entrenamiento corporal cercano al del Odin Teatro y danza) y fue inspirado por las ideas culturales de la psicología arquetípica, especialmente por **James Hillman**, presidente de honor de Pantheatre y del Festival Mito y Teatro, conjuntamente con **Liza Mayer**, miembro fundadora del Roy Hart Theatre.

ROY HART THEATRE Compañía de teatro que se creó en Londres entorno a la persona de Roy Hart en 1969 y cuyo trabajo vocal revolucionó el teatro en los años 70. El grupo se trasladó al Sur de Francia en 1974 y, después de la muerte de Roy Hart en 1975, se siguen realizando creaciones colectivas hasta que en 1989 se disuelve la compañía y se crea el Centro Internacional Roy Hart.

PANTHEATRE organiza una *Universidad de Verano* en el Centro Roy Hart, del 1 al 14 de julio 2006, y dedicada, este año, a las relaciones entre música y voz.

Enrique Pardo

Actor, director, profesor de voz, especialista de mitología mediterránea, dirige el Festival Mito y Teatro y la Universidad de Verano VOCES. Fundó Pantheatre en 1981, habiendo sido uno de los miembros del grupo original Roy Hart Theatre. Nacido en el Perú, vive en Francia.

Linda Wise

Atriz, directora de teatro, profesora de voz, co-directora de Pantheatre con Enrique Pardo, enseña voz y teatro en varios conservatorios de teatro en Europa y se especializa en proyectos de teatro musical. De nacionalidad británica, nacida en Kenia, vive en París.

Artículo en ESPAÑOL : "Figuras de la voz: objeto, sujeto, proyecto." Estrategias en el uso de técnicas de ampliación de registros vocales relacionadas con el lenguaje y el texto.

de Enrique Pardo para Performance Research 8.1: Voices, Reino Unido / 2003. Traducido al español por Enrique Pardo, con José Ramón Muños Leza.

Disponible en <http://www.pantheatre.com>

Planificación

Paris (2 días) – Preámbulo opcional

29 y 30 de abril : *PANTHEATRE* clausura la temporada en Paris con dos días de talleres y de presentación de trabajos. Una oportunidad para presenciar estos trabajos y poder encontrarse y discutir con los artistas de la escuela.
1º de mayo Viaje Paris - Nîmes – Malerargues.

Malerargues, Centro Roy Hart (20 días)

2 de mayo: *instalación y conferencias de apertura*
3 al 20 de mayo : 15 jornadas efectivas de trabajo, 3 días de reposo.

9h30 – 10h30	Preparación para el trabajo vocal: diferentes enfoques.
10h30 – 13h	Taller de conjunto –Linda Wise /Enrique Pardo
13h – 14h30	Almuerzo
14h30 – 16h30	Clases de voz: trabajo individual en pequeños grupos con un profesor diferente.
17h30 – 19h	Conferencias, clases magistrales, encuentros y discusiones.

Alojamiento

El alojamiento de los participantes se hará en espacios individuales ya sea en el Centro Roy Hart, en chalés o en una granja albergue a 20 minutos a pie del Centro, que incluye una cocina para cada 4 o 5 personas.

Presupuesto

Simposio : (incluye 15 almuerzos y 5 cenas, alojamiento 20 noches) **2010 euros**

Simposio y Preámbulo Paris (incluye 3 noches en Paris, taller *PANTHEATRE*, un espectáculo en Paris, viaje Paris Nîmes Paris: **2440 euros**

Estudiantes menos de 26 años: reducción de 50% gastos pedagógicos: **700 euros**.

INFORMACIÓN & INSCRIPCIONES

Rocío Muñoz mailto:rocio@pantheatre.com

Mobil: 33 (0)6 66 42 76 28 Paris 33 (0)1 48 06 32 35
Malerargues: 33 (0)4 66 85 44 18

PANTHEATRE

124 Boulevard Voltaire 75011 PARIS

<http://www.pantheatre.com>

Centro Internacional Roy Hart

Château de Malérargues, 30140 Thoiras, Francia
fotos en <http://perso.wanadoo.fr/royhart/pictf.html>

Coordinación América Latina : Profesora Annie Murath
Universidad Mayor y Universidad de Chile - Chile
mailto:anniemurath@hotmail.com

escuela experimental de la voz

Acting *Choreographic* *Theatre* *Singing*
voz, teatro coreográfico, canto y actuación

TALLER SIMPOSIO

para profesionales de habla hispana

2 al 20 de mayo 2006

Pedagogía de la Voz
y
Prácticas Artísticas
los enfoques
Pantheatre y Roy Hart

que tendrá lugar en Malérargues

Centro Artístico Internacional Roy Hart (CAIRH)
en el Sur de Francia (cerca de Nîmes y Montpellier)

enseñantes

Enrique Pardo voz y teatro coreográfico
Linda Wise..... voz, canto y actuación
Liza Mayer..... voz, respiración y canto
Vicente Fuentesinvestigaciones foniátricas
Nick Hobbs.....voces 'rotas', del blues al flamenco
y profesores fundadores del Roy Hart Theatre

en colaboración con: Profesora Annie Murath
Universidad Mayor y Universidad de Chile
Santiago, Chile

Temas principales

- Preparación al trabajo vocal: enfoques técnicos e imaginativos.
 - Técnicas corporales de relajación y tensión, incluyendo los aportes de las técnicas Feldenkreis, Body-Mind-Centering y otros.
 - Teatro coreográfico: "Si encuentras tu lugar, encontraras tu voz". Colocar la voz: la voz como acto de presencia. Un enfoque corporal e imaginativo.
- Terminología y análisis de los componentes fisiológicos de un sonido vocal.
 - Tonalidad : entrenamiento del oído musical y la emisión sonora.
 - Volumen : la relación entre potencia, esfuerzo y proyección.
 - Vocales y consonantes: articulación y 'escultura del sonido'. El cuerpo como instrumento: forma e imaginación.
 - Calidad del sonido. La colocación de la voz, los resonadores, el uso de la respiración y del soplo.
 - La diferenciación entre timbre y textura.
 - La vibración vocal: *vibrato*, animación, lirismo, expresividad - el uso y control de la emotividad.
- Técnicas de extensión de registros vocales ("extended ranges techniques")
 - Timbres y texturas: experimentación y enseñanza de sonidos "rotos" y multifónicos.
 - El 'método' Roy Hart – (Roy Hart dijo que no tenía un método). ¿Qué y como enseñan hoy en día los diferentes profesores de la tradición 'Roy Hart' – sobre todo en relación a "la extensión de los registros vocales"?
- Aplicaciones artísticas:
 - Canto: ¿cómo usar las posibilidades de los registros múltiples de la voz al cantar una canción o un aria operática?
 - Improvisación vocal a capella, en diferentes grupos (solo, dúo, trío) y con instrumentos (acústicos, electrónicos, con micrófonos, con músicas grabadas, etc.)
 - La noción de "gesto vocal": voz, canto y movimiento. ¿Que 'pinta' tiene el cantante?
 - Textos: ¿Cómo utilizar las posibilidades de los registros múltiples de la voz con el lenguaje?
- Teatro coreográfico : técnicas de disociación entre movimiento, voz y lenguaje.
 - El uso de la voz a través de los textos.
 - El uso de la voz separado del texto (orquestración, comentario al texto)
 - ¿Cómo disociar y combinar voz, lenguaje, canto y movimiento corporal? ¿Cómo convertir la emoción y el significado de un medio de expresión a otro – por ejemplo de la voz a la danza, de la danza al lenguaje, etc.?

« Voces y sonidos rotos » mitos, pánicos, idealismos y fisiología.

El simposio incluirá un seminario entorno a lo que se podría considerar como el núcleo del trabajo "Roy Hart": los llamados "sonidos rotos" o multifónicos.

- **Vicente Fuentes:** *conferencia y presentación de imágenes de la voz en acción – documentos filmados a raíz de una colaboración con el doctor Guy Cornut, uno de los foniatras más conocidos en Francia. Vicente Fuentes es profesor de voz y de teatro barroco en la RESAD Real Escuela Superior de Artes Dramáticas, en Madrid. Fue miembro del Roy Hart Theatre y uno de los actores fundadores del Pantheatre.*
- *Uno de los temas principales de investigación entorno a los sonidos 'rotos' es el papel desempeñado por las bandas ventriculares (también llamadas "falsas cuerdas vocales") y la relación entre lo que Vicente Fuentes llama "la tensión estética" y las patologías del esfuerzo.*
- **Nick Hobbs:** *especialista de música popular (desde el rock hasta el canto étnico), escritor, crítico musical y colaborador de Pantheatre, presentará grabaciones y análisis sobre lo que denomina "Hell Canto", por contraposición al "Bel Canto". Su conferencia, presentada en París en enero del 2006, lleva como título: "Fractured voices from the Blues to Flamenco" (Voces 'fracturadas', del Blues al Flamenco.)*
- *La presentación incluye las dos únicas filmaciones del colosal cantante de blues Howling Wolf. Analizaremos voces como las de Janis Joplin, Ray Charles, Etta James y Koko Taylor. También oiremos grabaciones de cantantes africanos, árabes, de Tuva, y Qawwali.*
- *Con la colaboración de Roció Muñoz escucharemos y analizaremos también una selección histórica de cantantes de flamenco.*

PANTHEATRE ACTS

Voice Performance School
Escuela Experimental de la Voz

Basado en París y en Maléargues (Centro Roy Hart), PANTHEATRE ACTS es un contexto de formación profesional para actores, cantantes y bailarines (y 'gente de circo'.) Un cuadro de reconversión profesional y de desarrollo personal. Un contexto 'posgraduado' donde las técnicas adquiridas - escénicas y otras - pueden ser desafiadas y desarrolladas a través de estudios culturales y del riesgo de "performance" (actuación, montaje artístico.)

La palabra « performance » no solo se refiere a "espectáculo, representación, función, número, interpretación", pero incluye también la noción de "actuación" (y su aspecto "rendimiento, desempeño, ejecución...") Hoy en día en el mundo anglosajón existe incluso una separación (¡casi un divorcio!) entre "teatro" y "performance", sobre todo en el ámbito universitario llamado "Performance Studies".

Cada participante escoge el énfasis y el planning de su programa:

Voz : incluye el enfoque Roy Hart de la extensión de los registros, timbres y texturas vocales.

Canto : interpretación e improvisación, del *bel canto* al *hell canto*, con una formación musical de base para los principiantes en música.

Cuerpo : conciencia y presencia corporal, danza, inventario gestual.

Actor : emoción, textos y técnicas de disociación.

Teatro coreográfico : trabajo de conjunto (« ensemble ») integrando movimiento, lenguaje y voz.

Estudios Culturales : imagen, crítica y mitología.

Performances : conciertos, improvisaciones, trabajo en proceso.

El trabajo de investigación y 'performance' vocal se apoya en dos principios complementarios : fineza técnica y riesgo expresivo. Intenta valorar el genio personal, la musicalidad y el temperamento, así como la pertinencia (o impertinencia) de lo que se quiere decir, ya sea con palabras, gestos, canto, imagen, grito, silencio, o su síntesis en un teatro coreográfico.