

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
FACULTAD DE BELLAS ARTES
LICENCIATURA DE ARTES ESCÉNICAS

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TRABAJOS DE GRADO

Los profesores abajo firmantes, jurados, y la directora del trabajo de grado titulado "La Voz docente, un proceso de formación para el manejo vocal del docente en el aula de clase" presentado en la modalidad de monografía por la estudiante Lady Lorena Hormaza (C.C1076622708- Código 2009277011), consideramos que dicho trabajo de grado cumple los requisitos necesarios para su aprobación, por las siguientes razones:

Se trata de un trabajo monográfico pertinente, que permite identificar apropiadamente problemáticas que suceden a los docentes en los ambientes educativos. Este trabajo llama la atención de Licenciatura, con respecto a los enfoques que se desarrollan en la formación.

En Bogotá, a los dos (02) días del mes de Septiembre de dos mil catorce (2014).

Jurado José D Garzón

Calificación: 45

Firma:

Jurado Julio González

Calificación: 45

Firma:

Directora Diana P. Huertas

Calificación: 45

Firma:

Calificación final (Promedio de los tres): 45

LA VOZ DOCENTE
UN PROCESO DE FORMACIÓN PARA EL MANEJO VOCAL DEL DOCENTE EN
EL AULA DE CLASE

LADY LORENA HORMAZA
CÓDIGO:2009277011

TRABAJO DE GRADO PRESENTADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN ARTES ESCÉNICAS

TUTORA:
MG. DIANA PATRICIA HUERTAS RUIZ

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE BELLAS ARTES
LICENCIATURA EN ARTES ESCÉNICAS

NOVIEMBRE DE 2014

	FORMATO	
	RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE	
Código: FOR020GIB	Versión: 01	
Fecha de Aprobación: 10-10-2012	Página 1 de 2	

1. Información General	
Tipo de documento	TRABAJO DE GRADO
Acceso al documento	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL. BIBLIOTECA FACULTAD DE BELLAS ARTES
Título del documento	LA VOZ DOCENTE: UN PROCESO DE FORMACIÓN PARA EL MANEJO VOCAL DEL DOCENTE EN EL AULA DE CLASE
Autor(es)	LADY LORENA HORMAZA
Director	MG. DIANA PATRICIA HUERTAS RUIZ
Publicación	Bogotá. Universidad Pedagógica Nacional, 2014. (120 Páginas)
Unidad Patrocinante	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
Palabras Claves	VOZ, FORMACIÓN DOCENTE, PROCESO VOCAL, VOZ EN EL TETRO, RESPIRACIÓN, RELACIÓN CUERPO Y VOZ, SUBJETIVIDAD

2. Descripción
<p><i>El trabajo de grado surge al evidenciar los problemas de manejo vocal que afrontan los docentes en el aula de clase debido a que los currículos de formación inicial y continua de la mayoría de licenciaturas no contemplan en su plan de estudios, un enfoque para el aprendizaje del manejo vocal. Teniendo en cuenta que la Licenciatura en Artes Escénicas presenta un espacio que se preocupa por la temática de la voz, se toman algunos contenidos de éste para desplegar una propuesta pedagógica titulada: "La voz es el sujeto mismo" con la cual se pudieron encontrar cuatro aportes a los procesos de los docentes de la IE La Peña Gimnasio Campestre del Municipio de Tabio, con quienes se desarrolló esta investigación.</i></p> <p><i>Por otro lado la pregunta orientadora que se planteó fue ¿De qué manera aporta la propuesta pedagógica "la voz es el sujeto mismo" orientada hacia el manejo vocal del docente en el aula de clase del colegio La Peña Gimnasio Campestre del Municipio de Tabio? El despliegue metodológico se centró en la capacitación de los docentes con respecto a la problemática planteada, motivando los procesos autónomos del grupo participante desde la reflexión colectiva.</i></p> <p><i>Con base en este cuestionamiento se pudieron definir como aportes para el manejo vocal del docente en el aula de clase: la voz como un elemento pedagógico y didáctico, la relevancia del proceso respiratorio, la voz como parte de la subjetividad y la relación que existe entre el cuerpo y la voz; concluyendo que la voz tiene unos alcances culturales y sociales muy relevantes sobre todo en la relación docente-alumno.</i></p>

3. Fuentes
<p>ARAQUE OSORIO CARLOS. Voces para la escena. Editorial Gestus. Bogotá D.C 2001. 13,35,40.</p> <p>BERRY CICELY .Técnica de la Voz. Revista Mascara, La voz. (Abril 1991), 182.</p> <p>GUYOT VIOLETA. La formación de formadores. Cuadernos serie latinoamericana de educación. Bogotá D.C. Copyright UPN Colombia. U.N. de San Luis Argentina. Julio de 2000.</p>

4. Contenidos
<p>I CAPITULO: Se presenta un recorrido por el concepto de voz abordando campos como el de la medicina, la música y finalmente las artes escénicas; luego se analiza el concepto de formación el cual permite establecer la importancia de la formación vocal en los docentes.</p> <p>II CAPITULO: En este se presentan 4 aportes del manejo vocal del docente en el aula de clase que arrojó la investigación desde la propuesta de cinco talleres que se ejecutaron con docentes de diferentes áreas de la IE La Peña Gimnasio Campestre.</p> <p>III CAPITULO: En este se plantean las conclusiones de la investigación que permiten evidenciar no solo la importancia que encuentran los docentes de su manejo vocal dentro y fuera del aula de clase, también se reconoce como desde la Licenciatura en Artes Escénicas se pueden abordar diferentes contextos como el de los docentes ampliando y profundizando temas tan importantes como el de la voz.</p>

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>FORMACIÓN DE PROFESORES</small>	FORMATO	
	RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE	
Código: FOR020GIB	Versión: 01	
Fecha de Aprobación: 10-10-2012	Página 2 de 2	

5. Metodología

La propuesta investigativa se desarrolló desde el enfoque cualitativo, lo cual permitió abordar el objeto de la investigación desde una perspectiva descriptiva de las cualidades del proceso desarrollado. La metodología que se empleó fue la Investigación Acción (IA) planteando por J. McKernan (1996), quien considera que el docente puede resolver los problemas diarios inmediatos y acuciantes de su ejercicio, tratando de mejorar la comprensión de los acontecimientos, las situaciones y los problemas para aumentar la efectividad de su práctica, proporcionando materiales para el desarrollo del juicio práctico de los actores en situaciones problemáticas; con lo que se pretende mejorar los entornos sociales.

6. Conclusiones

- Desde la investigación se logró concluir que los procesos de formación vocal docente son fundamentales en los currículos de los maestros en cualquier área; por lo que se destaca la importancia de la respiración como base del manejo vocal ya que permitió que los docentes potencializaran su voz de otra manera dejando de lado la implementación del grito; además dicho proceso se convierte en el puente directo entre la voz y el cuerpo, por lo que se establece una conexión definida entre ambos que permite establecer características particulares de la voz de cada docente, lo cual reconoce la subjetividad como parte de este proceso.
- Es necesario que la Licenciatura en Artes Escénicas proponga este tema como central en la formación de los docentes y se incluya en su formación inicial y continua para mejorar los procesos pedagógicos, ya que existen algunos estudios que tienen que ver con la problematización de la formación vocal, los cuales se pueden ampliar y profundizar, y así impactar en este contexto. Es por esto que se requieren otras investigaciones que abarquen desde los saberes teatrales los problemas profesionales que afronta este gremio.

Elaborado por:	LADY LORENA HORMAZA
Revisado por:	

Fecha de elaboración del Resumen:	14	11	2014
-----------------------------------	----	----	------

Agradecimientos

Este trabajo no se hubiera llevado a cabo sin personas que de diferentes maneras me guiaron, apoyaron y escucharon, me refiero a personas maravillosas como mi mamá y mi hermana, que con su compañía y ánimo me incentivaron a no rendirme en malos momentos.

A mi amiga, tutora y confidente Diana Patricia Huertas que creyó en este trabajo de principio a fin y me permitió creer en mi misma, gracias a su paciencia y palabras de ánimo constantes.

A la Institución La Peña Gimnasio Campestre, por permitirme hacer parte de su maravilloso proyecto educativo con mi propuesta “la voz es el sujeto mismo”, brindándome todo lo que necesitara para esta investigación; sus directivos Felipe Zubieta, Ana María Zubieta y Olga Diaz, realmente se preocuparon no solo por llevar a cabo los talleres sino también porque pudiera entregar este trabajo a tiempo.

Al grupo de docentes de La Peña Gimnasio Campestre que participaron en los talleres, sin su disposición, reflexiones y bitácoras esta investigación estaría incompleta.

A la Institución Educativa La Palestina por permitirme encontrarme con mis miedos y afrontarlos.

A la profesora Azucena Rocha, por guiar este proceso desde una mirada investigativa.

Mis amigos, Jeison, Jonathan, por ser pacientes en las grabaciones a Mario y Natalia por desvelarse un poco esperándome y a Fabio porque sin importar que se equivocara de número me ayudo bastante.

Mis Chikas, Nohe, Marce, Lau Gast, Lini, Kelloks, Pily, de diferentes maneras estuvieron en este proceso, siempre han estado conmigo, lo han estado en bici, grabando, acompañándome, oyéndome...

Tabla de contenido

Agradecimientos.....	5
Resumen	9
Introducción.....	11
Antecedentes.....	16
1.CAPÍTULO I.....	19
1.1. MARCO CONCEPTUAL	
1.1.1. La voz significa.....	19
1.1.2. La voz significa en el Teatro.....	23
1.1.3. La voz y el cuerpo.....	33
1.1.4. Formación en docentes.....	34
1.1.5. Formación continua.....	38
1.1.6. Formación de la voz en los docentes.....	39
1.2. MARCO METODOLÓGICO.....	43
1.2.1. Enfoque Cualitativo.....	43
1.2.2. Método de Investigación.....	43
1.2.3. Instrumentos.....	46
1.3. CONTEXTUALIZACIÓN.....	47
2.CAPÍTULO II.....	49
2.1. ANÁLISIS DE DATOS:APORTES DE LA PRPOPUESTA EN LA VOZ DOCENTES	
2.2. APORTE 1: La voz. Un elemento profesional, didáctico y de formación para los docentes.....	49
2.3. APORTE 2: Reaprendiendo a respirar.....	55
2.4. APORTE 3: La voz como parte de la subjetividad.....	61
2.5. APORTE 4: La voz acompaña al cuerpo.....	68
3. CAPÍTULO III.....	75
3.1. CONCLUSIONES	
REFERENTES Y FUENTES BIBLIOGRÁFICAS.....	79
ANEXOS.....	83

1.Formato de entrevistas para directivos.....	83
2.Formato de entrevistas para docente.....	85
3.Grabaciones de entrevistas a directivos	
4.Grabaciones de entrevistas de docentes	
5.Planeación talleres de formación sobre la propuesta “la voz es el sujeto mismo.....	87
6.Modelo de bitácoras.....	104
7.Bitácoras diligenciadas por los docentes	
8. Grabaciones del Taller N° 1 ¿Cómo respiro?	
9. Grabaciones del Taller N° 2 ¿Y sin el grito?	
10.Grabaciones del Taller N° 3 ¿Qué descubrí en mi voz?	
11.Grabaciones del Taller N° 4 Cuando vocalizo	
12.Grabaciones del Taller N° 5 Me escucho, los escucho	
13.Grabación sobre la reflexión hecha por los docentes sobre el Taller N° 2	

RESUMEN

La investigación surge al observar y experimentar la existencia de fuertes problemas de voz que afrontan los docentes dentro y fuera del aula de clase, los cuales pueden deteriorar su salud o afectar directamente el quehacer profesional; esto producto del desconocimiento del adecuado uso de la voz y la repercusión que este tiene en la profesión, ya que los currículos de formación de la mayoría de licenciaturas no contempla en su plan de estudios un enfoque en el aprendizaje del manejo vocal. Ahora bien, teniendo en cuenta que la Licenciatura en Artes Escénicas posee un conocimiento dirigido a la formación vocal, que puede contribuir con el mejoramiento de esta condición, se toman como punto de partida algunos conocimientos desarrollados en dicho espacio, apuntando a una perspectiva de educación integral.

El análisis realizado a una serie de talleres que se desarrollaron con el grupo de docentes de La Peña Gimnasio Campestre del Municipio de Tabio teniendo como base la propuesta pedagógica *“la voz es el sujeto mismo”* orientada al manejo vocal del docente en el aula de clase, que se plantea en esta investigación, permitió enriquecer los lineamientos de: a) la formación sobre la importancia que tiene un adecuado uso de la voz en el aula de clase, b) La práctica del buen uso de la voz en el quehacer docente, y c) la voz como parte de la subjetividad de los docentes.

El despliegue metodológico descartó una problemática fija centrándose en la evolución de la problemática planteada en la investigación, orientando los procesos evaluativos en la reflexión sobre los pasos del proceso, desde sus inicios hasta la

actualidad, motivando los procesos autónomos del grupo participante desde la reflexión colectiva. Por otro lado la pregunta que oriento la investigación fue: ¿ De qué manera aporta la propuesta pedagógica “la voz es el sujeto mismo” orientada hacia el manejo vocal del docente en el aula de clase del colegio La Peña Gimnasio Campestre del Municipio de Tabio?

Con base en este cuestionamiento se pudieron definir como aportes para el manejo vocal del docente en el aula de clase: la voz como un elemento pedagógico y didáctico, la relevancia del proceso respiratorio, la voz como parte de la subjetividad y la relación que existe entre el cuerpo y la voz; concluyendo que la voz tiene unos alcances culturales y sociales muy relevantes sobre todo en la relación docente-alumno.

INTRODUCCIÓN

Esta investigación indaga las diversas relaciones que posee el arte escénico en el campo escolar, que no se limitan a la enseñanza directa con alumnos. Los docentes tanto en su formación inicial cómo en su formación continua, requieren de contenidos que este arte puede brindar, para mejorar su desempeño profesional y personal y en consecuencia, mejorar los procesos que son orientados por ellos.

Por un lado, se parte de establecer que la voz es el medio que emplea el ser humano para comunicarse en su cotidianidad durante varias horas al día. A través de ella expresa sentimientos, pensamientos y emociones, por lo que se afirma que hace parte de la subjetividad; y por otro que, entre las profesiones que más emplean su voz como base para el óptimo desarrollo de su trabajo, se encuentra la del docente ya que la utiliza durante más de 8 horas al día.

Lo anterior apunta al desconocimiento de la importancia que tiene la voz, ya que se omite o no se conoce la pertinencia que esta tiene en su quehacer dentro del aula, debido a que en su formación profesional, personal y educativa no han tenido un acercamiento al estudio de su voz como una de las partes fundamentales que permiten su desenvolvimiento en su cotidianidad, donde se relacionan con sus estudiantes y colegas.

Es por lo anterior que se despliega desde la voz escénica una propuesta pedagógica como estrategia de formación continua en el docente, que le permita no solo prevenir algunas enfermedades del aparato fonador y respiratorio, sino también explorar las características particulares que tiene su voz y la manera en que ésta incide en su labor

pedagógica. La presente investigación da cuenta del desarrollo de la propuesta pedagógica *La voz es el sujeto mismo* llevada a cabo con docentes de la Institución La Peña Gimnasio Campestre, ubicada en el Municipio de Tabio, Cundinamarca. Esta surgió al analizar la relación que existe entre la voz y los docentes.

Ahora bien, partiendo de la pregunta ¿De qué manera aporta la propuesta pedagógica “la voz es el sujeto mismo” orientada hacia el manejo vocal del docente en el aula de clase del colegio La Peña Gimnasio Campestre del Municipio de Tabio?, se propone el siguiente objetivo general: Analizar los aportes de la propuesta pedagógica “*la voz es el sujeto mismo*” en el manejo vocal de los docentes en el aula de clase del colegio La Peña Gimnasio Campestre del municipio de Tabio, para así desglosar los objetivos específicos: 1. Identificar la apropiación que hacen los docentes de los contenidos acerca del manejo de la voz en el aula de clase en el colegio La Peña Gimnasio Campestre 2. Reconocer la implementación de técnicas y estrategias vocales aprendidos en el taller “la voz es el sujeto mismo” en la práctica de aula de los docentes del colegio La Peña Gimnasio Campestre 3. Indagar las relaciones enunciadas por los docentes del colegio La Peña Gimnasio Campestre en los procesos de aprendizaje, vocales y corporales con relación a su práctica pedagógica.

Ahora bien, se generaron algunas líneas de tensión entre las diversas miradas del concepto de voz debido a las diferencias que se proponían desde cada una de ellas. Al indagar alrededor del campo médico, se tomaron como referente laringólogos, fonoaudiólogos y otorrinolaringólogos quienes dan cuenta de la mirada tradicional donde prima la producción de la voz gracias al aire que se convierte en sonido por el funcionamiento del aparato fonador y respiratorio.

Desde el campo de la música, se hace referencia a conceptos como el de Jorge Martínez Ulloa de la Universidad de Navarra(2009), quien establece una relación directa con la voz cantada, la cual se utiliza como puente de comunicación, entre el cantante y quien escucha, buscando que esta exprese sentimientos, imágenes, emociones, etc., otorgándole un sentido.

Por otro lado, diferentes postulados de referentes teatrales como Carlos Araque Osorio (2001),Cicely Berry(1991), Eugenio Barba(1998), entre otros; convergen con sus postulados en las características particulares que presenta la voz y la importancia que estas tienen en las relaciones personales en los diferentes contextos; también se presenta la relación directa que se establece entre la voz y el cuerpo y como uno depende del otro.

Otras líneas de tensión surgieron de la categoría del concepto de formación donde a partir de Violeta Guyot(2000), junto con otras concepciones se define que los procesos formativos dependen de las experiencias del sujeto en su contexto y cómo estas enriquecen sus conocimientos. De lo anterior, se despliegan dos sub categorías: formación continua y formación de la voz para docentes, al respecto se dedujo que:

- El primer tipo de formación da cuenta de todas aquellas prácticas que desarrollen los docentes luego de terminar sus estudios profesionales, con el fin de enriquecerlos, en este punto se parte del decreto del Ministerio de Educación Nacional¹ y del autor Iván Gómez Prieto(2000, sin página).
- Para el segundo tipo autores como Jerzy Grotowsky(1991:182) y George Canuyt(1991:78) evidencian la importancia de la enseñanza del uso de la voz

¹ POLÍTICAS Y SISTEMA COLOMBIANO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE. Componente: Subsistema de formación continua. BOGOTÁ, 2012

a los docentes y la problemática que se genera debido a que los currículos de formación profesional no vinculan la enseñanza del manejo vocal a su plan de estudios.

El método que se empleó fue la Investigación Acción (IA) debido a la importancia que se da a las perspectivas de los participantes de la investigación, pues es a partir de estas que se comprenden, analizan e interpretan los resultados y conclusiones, expandiendo la posibilidad de que el problema evolucione y no sea fijo. Es por lo anterior que las reflexiones de los docentes de La Peña Gimnasio Campestre apuntaron al manejo vocal a diferentes dimensiones, llevando la investigación a analizar los aportes mencionados por ellos;

Por otro lado, se aclara que aunque se emplearon varios instrumentos, las bitácoras (ANEXO N° 7) fueron la fuente más significativa de información, ya que en estas los docentes dibujaron, escribieron, describieron y contaron el proceso de los cinco talleres de formación vocal, llevados a cabo en la propuesta.

“La voz es el sujeto mismo” (ANEXO N° 5) es una propuesta de formación para el manejo vocal del docente en el aula de clase, que tiene como objetivo principal: Proponer un espacio de formación vocal, donde los docentes reflexionen alrededor de la importancia del manejo vocal en su profesión; esta se desarrolló en cinco sesiones, partiendo de ejercicios teatrales que pretendían tratar temas como la respiración, la diferencia entre el grito y el tono alto, vocalización, conceptualización de la voz, entre otros. Se pudo concluir que la propuesta aportó en cuatro lineamientos al manejo vocal del docente en el aula de clase. La voz : un elemento profesional, didáctica y de formación para los docentes, donde se analizan los temas de la formación continua

de este grupo profesional, reaprendiendo a respirar, en este punto la respiración se toma como base fundamental para la producción de la voz; la voz como parte de la subjetividad, donde los docentes exploraron sus características particulares y la repercusión que estas tienen en su construcción personal y finalmente la voz acompaña al cuerpo, donde se afirman las concepciones teatrales que apuntan a que el trabajo vocal no se desliga del corporal.

Entre las cuestiones pendientes, puede decirse que éste es un tema de especial interés para un Licenciado en artes escénicas, puesto que evidencia un espacio de formación poco explorado pero con grandes proyecciones: la formación de los docentes tanto inicial como continuamente, no solo en temas referentes a la voz sino también a procesos corporales que pueden considerarse dentro y fuera del aula de clase. Por otro lado, se encuentra la indagación y seguimiento continuos alrededor de las diferentes experiencias que afrontan los maestros en dichos espacios, con el fin de explorar los posibles cambios que se pueden generar en la relación con sus alumnos, partiendo de ejercicios investigativos como estos, pues al ser analizados pueden ser futuras fuentes de conocimiento con respecto al mejoramiento de modelos educativos en diversas instituciones.

ANTECEDENTES

Para esta investigación se realizó una búsqueda sobre trabajos que partieran de la preocupación por el manejo vocal en docentes, se contemplaron desde proyectos de pre-grado hasta tutoriales en páginas web sobre dicho tema. A continuación, se exponen aquellos que sirvieron de insumo para llevar a cabo la propuesta de formación vocal del docente en el aula de clase, aclarando que son pocas las investigaciones que se encuentran con respecto al tema, debido a que la mayoría son artículos que evidencian la problemática en los cuales se dan a conocer algunos consejos de prevención, pero no ejecutan propuestas pedagógicas concretas.

En primer lugar, se encuentra el proyecto de grado de dos estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana (FALLA M.,SEGURA M.:2008), donde las técnicas corporales y vocales de las artes escénicas se proponen como herramientas que se pueden emplear en el aula de clase, con el fin de mejorar la comunicación del docente de una segunda lengua. Por esto presentan como producto final de su investigación un bosquejo de taller que integra las técnicas escénicas del actor. Aclarando que no pretenden dar a docentes y estudiantes de la licenciatura un manual de dichas técnicas para realizar sus clases, por el contrario, buscan se conozca de qué manera el reconocimiento del cuerpo, el manejo del espacio y las herramientas técnicas pueden enriquecer el proceso comunicativo y pedagógico de la clase.

Aunque esta propuesta toma como referente la voz escénica y sus potencialidades, se aleja de la búsqueda del rol protagónico que tiene la voz del docente en el aula de

clase, pues se direcciona hacia la implementación de herramientas para facilitar al docente la enseñanza de una lengua extranjera; lo que evidencia que la voz se contempla como herramienta para transmitir en el proceso comunicativo, dejando de lado la importancia y cuidado que debe tener el docente en el aula de clase.

En segundo lugar, se encuentra la propuesta de *El cuerpo fonador* (GARAVITO:2009), realizada por una estudiante de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Este proyecto de grado se realizó basándose en la práctica tutorial de la investigadora a los estudiantes de segundo semestre del mismo programa del año 2009, donde se buscó explorar alrededor del aparato fonador de los investigados en el espacio de la práctica.

Una de las líneas de investigación de este trabajo de grado está basada en la importancia que tiene la voz para los maestros de cualquier área, debido a que la utilizan varias horas al día. Además menciona que un mal manejo provocado por desconocimiento, podría afectar su salud; también expone que es necesario que los docentes aprendan a emplear de manera específica sus recursos corporales y así mejorar la respiración y emisión vocal. Para concluir, expone que de la relación de voz y cuerpo surge el siguiente significado de cuerpo fonador: *“es el cuerpo humano productor de sonido, es el cuerpo que habla, canta, transmite, se expresa, comunica pensamientos, sentimientos, emociones, saberes, dudas, sugerencias”*.(2009)

Este trabajo menciona brevemente la problemática de la voz docente en el aula de clase, ya que se centra en una exploración sobre el concepto de fonación, guiada a estudiantes de la Licenciatura en Artes Escénicas, dejando de lado las indagaciones con docentes de otras áreas.

En último lugar está uno de los pocos talleres de voz para docentes encontrados “*La voz como una herramienta esencial en la comunicación*” (20013) propuesta de la Universidad Adolfo Ibáñez la región Metropolitana de Santiago de Chile. Aquí la voz se presenta como una herramienta poderosa para lograr un vínculo inmediato con el otro, por lo que es vital para el docente, ya que su labor en el aula no es otra que la de transmitir ideas y estimular la construcción de conocimiento a través de un discurso. Se parte de la exploración de la voz a través de la respiración, el cuerpo y el ritmo, experimentando su aspecto físico con el fin de concientizar al docente sobre el funcionamiento del aparato respiratorio.

Aunque estos talleres se preocupan por el manejo vocal del docente, se interesan en la función instrumental de esta, sus objetivos están direccionados hacia el adecuado manejo vocal y la transmisión de conocimientos que hace el docente partiendo de esta. Esta investigación pretende crear un espacio de reflexión donde el maestro no solo explore algunos ejercicios para mejorar su manejo vocal sino también tenga la posibilidad de razonar acerca de la importancia de la voz como parte de su personalidad y cómo esto repercute en su cotidiano.

1. I CAPITULO

1.1. MARCO CONCEPTUAL

El concepto de la voz, se ha estudiado desde diversas perspectivas tales como fonología², laringología³ y música, que han aportado en su abordaje y comprensión como se evidencia en algunos textos o artículos de las disciplinas anteriormente nombradas.

A continuación, se expondrán diferentes significados de voz que se han propuesto desde estas disciplinas, ya que al analizar las posturas que se tienen con respecto a este concepto, se podrán establecer puntos donde convergen o no, con las propuestas hechas desde y por el teatro.

1.1.1. *La voz significa*

La Real Academia de la Lengua Española (RAE), plantea que la voz se deriva del latín vox, la voz es, entonces, el *“Sonido que el aire expelido de los pulmones produce al salir de la laringe, haciendo que vibren las cuerdas vocales”*. Este postulado está relacionado con el funcionamiento de los órganos que conforman el aparato respiratorio, por lo que se plantea un concepto que relaciona directamente a la voz con el campo médico; este significado de voz refleja una visión tradicional, que la limita a un proceso meramente funcional. Pero esta investigación se interesa por ampliar el sentido de la voz hacia otros campos disciplinares como el teatro. Por ello, se parte

²La Fonoaudiología es una disciplina que evalúa, diagnostica e interviene en los trastornos de la comunicación humana, así como también en la comunicación humana normal que busca optimizar su uso.

³La Laringología es una rama de la medicina que trata con las enfermedades y lesiones de la laringe, que a menudo se llama "caja de voz". La laringología también trata los problemas de la voz y su tratamiento.

de comprender desde algunas ciencias de la salud lo que se comprende como voz, para luego interpretarlo en el campo que nos compete.

Un ejemplo claro de los lineamientos tradicionales de la conceptualización sobre la voz es mencionando por la Doctora de la Universidad Autónoma de Barcelona Lavinia Sabina Sorge Radovani (2009:36), al citar la definición de los otorrinolaringólogos Luis Jorge Morales y María Alejandra Correa:

“La voz se define estrictamente como la producción de sonidos por las cuerdas vocales, por un proceso de conversión de energía aerodinámica, la cual es generada en el tórax, el diafragma y la musculatura abdominal, a una energía acústica originada en la glotis. El principio fundamental en la producción de la voz es la vibración de las cuerdas vocales, debido a un acoplamiento y modulación del flujo de aire que pasa a través de ellas generando su movimiento. La eficacia en la transformación de energía está dada por la tensión y la configuración glótica”

Esta concepción de voz se basa en el funcionamiento de diferentes órganos del aparato respiratorio. En este caso, es simplemente la tecnicidad la que prima, es decir, no se contemplan las características subjetivas de la voz, como se evidenciará en el campo del teatro. Se aclara que para esta investigación el factor funcional del aparato respiratorio y fonador es de gran importancia, pero como ya se ha dicho, lo que se pretende aquí es enriquecer la importancia y, por tanto, el impacto que tiene la voz en cada ser humano, ya que hace parte de su personalidad.

El postulado tradicional señalado anteriormente coincide con el campo médico de la Laringología (2002) que define la voz, como *“una producción de sonidos y palabras que se logran gracias a la unión de las funciones del aparato respiratorio y fonador;*

convirtiéndose en una de las herramientas más importantes de nuestro proceso comunicativo.”

La fonoaudióloga, especialista en voz, Licenciada Micaela Méndez, afirma que la voz tiene un carácter funcional pero también uno social muy relevante, ya que permite la comunicación diaria de quien la emplea en los diferentes espacios en los que se relacione, revelando emociones y sentimientos, tal como lo expone (MENDEZ.2011:04)

“la voz es un instrumento de comunicación (...) la voz es una herramienta de trabajo, un instrumento musical y un elemento clave para comunicarnos de manera efectiva (...) la voz es además una herramienta de trabajo, un medio esencial para nuestro sentido de relación. La voz nos permite enriquecer la transmisión del mensaje acrecentando a la palabra, el contenido emocional...”

El planteamiento anterior evidencia una preocupación por el cuidado de la voz como elemento fundamental para la comunicación del ser humano, la cual le permite desarrollarse en su contexto. Este planteamiento es interesante pues se da una mirada médica a la voz, esta se convierte en una herramienta indispensable que afecta las complejas dimensiones del ser humano y requiere cuidado y atención.

Estas posturas permiten establecer la importancia del cuidado de la voz, pues si bien se ve su función en la producción de sonidos, también se afirma como el motor principal de la comunicación del ser humano, lo que le permite presentarse y desarrollar sus ideas, planteamientos y pensamientos en su entorno.

Por otro lado, desde el punto de vista artístico, en el campo de la música, la voz está relacionada directamente con el canto. La técnica vocal no solo se vincula a la

respiración, vocalización, dicción, entonación, proyección, sino también, a la implementación de notas musicales, las cuales poseen un sentido que es transmitido por el cantante. Como afirma el músico chileno, Jorge Martínez Ulloa (2009:10):

“El canto se ejerce normalmente sobre un texto lírico, sobre palabras y conceptos que cargan cada sonido de una particular semanticidad y que el gesto canoro debería retomar. Lo que en el gesto instrumental es directamente cuerpo, en la voz cantada es la predicación de una enunciación metafórica que tiene lugar en el texto lírico-semántico cantado y en la imagen que de eso tiene el cantante (...)”

El autor plantea que la producción del sonido, como una expresión de sentido y significado, permite que el cantante logre emitir un mensaje y por lo tanto se comunique; es decir, la voz posee un sentido semántico que logra transmitir imágenes, sensaciones, emociones y sentimientos. Ésta característica no solo se puede lograr a través del canto, sino, también, de la voz hablada. Por ello, la voz de una u otra forma posee un significado que se establece al ser emitida e implementada, no solo para comunicarse sino también para permitir que el ser humano verbalice sus pensamientos en el contexto que habita.

Otros postulados de la música muestran que en este campo el canto es el principal significado de la voz. En la Universidad de Navarra, el Departamento ORL, expone:

“La voz cantada es la expresión artística a través de la voz y constituye el más hermoso y sutil medio de comunicación que posee el hombre. En la voz cantada participan todos los elementos de la voz (elemento efector, elemento articulador, elemento vibrador, elemento resonador, elemento regulador) de un modo en que la interrelación entre ellos tiene la máxima precisión y coordinación (...)”

Lo expuesto anteriormente muestra cómo es necesario analizar el funcionamiento fisiológico de los órganos y aparatos que permiten la producción de la voz, pero deja claro que la función de la voz va más allá de la elaboración de palabras, debido a la importante labor que realiza al permitir la comunicación.

Con estas dos apreciaciones se reconoce que la voz puede ser empleada como herramienta de quien canta, con la cual expresan emociones, sentimientos y formas de ver la realidad. Además, tiene diferentes características que están soportadas por el funcionamiento fisiológico del ser humano y son utilizadas por él para su libre expresión, es decir, que la voz en este caso se aleja de la mirada meramente instrumental transformándose en una parte vital de la comunicación del cantante.

1.1.2. *La voz significa en el teatro*

Desde el campo específico que se quiere abordar en la presente investigación, el teatro, se enunciarán los postulados de algunos teóricos que han aportado de manera específica a desarrollar conceptos de voz, aportando al desarrollo de este en su disciplina, quienes muestran algunos conceptos que hacen énfasis en la construcción subjetiva, su importancia en la comunicación y la relación cuerpo y voz.

Para este marco teórico, se tomaron como referentes siete autores. En primer lugar, se encuentra Patrice Pavis(1998) el cual expone que la voz, además de presentar las características particulares del actor, se relaciona con el acto comunicativo. Luego, se toma la conceptualización de Carlos Araque Osorio (2001) quien define la voz como “*una emanación del ser*” la cual devela la personalidad de cada sujeto y por tanto es subjetiva. También se cita a Julia Varley (2009) que establece “*la voz como totalmente*

subjetiva”, en cuarto lugar se toma la definición Cicely Berry (1991) quien afirma que “*la voz es la que permite que cada ser humano se presente en su entorno y evidencia sus cualidades particulares*”; enseguida se encuentra Bárbara Houseman (2007) que plantea la voz como un acto liberador del pensamiento del actor. También se alude al concepto de Stephen. Chun-Tao Cheng quien se basa en los procesos de transformación de la voz. Y por último, Eugenio Barba, (1998) quien plantea una relación profunda entre el cuerpo y la voz, pues ambas partes se complementan, “*ya que una es extensión de la otra*”.

Teniendo en cuenta lo anterior, se afirma que en el teatro existen significados de voz que la relacionan directamente con el lenguaje pues como menciona Patrice Pavis, en su diccionario del teatro (PAVIS.1998:510) “*La voz, esta “firma íntima del actor” (BARTHES), es ante todo una cualidad física difícilmente analizable sino es como presencia del actor, como efecto producido sobre el oyente. (...)La voz es una extensión, una prolongación del cuerpo en el espacio. (...)La voz es el conjunto del cuerpo y del lenguaje articulado; es una mediación entre la pura corporeidad no codificable y la textualidad inherente al discurso “cruce del cuerpo y del discurso” (BERNARD, 1976, PAG: 353)*”.

El autor conceptualiza la voz partiendo de su importancia con el discurso del actor, es decir con aquello que se dice, por tanto se vincula con un acto comunicativo, pues esta le trasmite al espectador diferentes sensaciones, emociones y situaciones, expandiéndose con el fin de repercutir en quien la escucha. Además, menciona dos aspectos muy importantes: la relación del cuerpo y la voz y la subjetividad que se refleja en la voz de cada actor. Entonces, se puede afirmar que las características

vocales se relacionan con las físicas, por lo que ambas dependen de la formación que cada ser humano, en este caso actor, tengan desde su profesión o contexto.

Las afirmaciones de autores como maestro en artes dramático Carlos Araque Osorio (2001: 119) conciben la importancia de la voz no solo en el campo teatral, sino para los seres humanos en general; Para el autor la voz es: *“la emanación de nuestra personalidad que muestra ante los demás nuestros sentimientos más profundos. Es el hilo conductor de la vida psíquica y física en donde la emisión de sonidos se vuelve una expresión de sentimientos. La voz es un puente emotivo que posee infinidad de riquezas, de colores, de timbres, de sonidos, y se puede modificar, se le puede dar un significado preciso, un timbre, una tonalidad y una intensidad. La voz hablada es esencialmente un gesto, un movimiento del cuerpo que expresa los pensamientos y los sentimientos (...) La voz es expresión de sensualidad y muestra lo que es invisible para los ojos...”*

Lo anterior permite distinguir la voz expresada en la personalidad de cada ser humano, por lo que está íntimamente ligada a los sentimientos y emociones de cada uno. No solo es un elemento comunicativo, sino también un gesto y movimiento del cuerpo que expande el pensamiento, lo cual es vital pues desde esta postura, se le da una relevancia mayor a la voz, dejando de lado los postulados tradicionales, y abriendo paso a una concepción que se relaciona con las características que posee cada voz, ya que tiene diferentes matices que la hace única y esencial, no solo en el proceso comunicativo, sino en la composición de cada ser humano.

Araque(2001:13,35,40) también señala las características particulares que posee cada voz en cuanto a su frecuencia,intensidad, timbre, argumentando la importancia de estos para producir un sonido o la voz hablada, y define cada una de estas características de la siguiente forma:

1. *La frecuencia: consiste en el ritmo de los pulsos o movimientos de contracción y dilatación del diafragma.*
2. *La intensidad: es la amplitud o recogimiento de los pulsos o movimientos laríngeos, y de las cuerdas vocales.*
3. *El timbre: es la forma del pulso o como es emitido el sonido. Esta cualidad es propia de la voz de cada persona. El timbre desempeña un papel fundamental en la producción de las vocales.*
4. *La vocalización: es la transformación de una consonante en vocal. La vocal se forma por un sonido fijo, sonido fundamental o vocablo, reforzado por sonidos armónicos los cuales son característicos de las consonantes.*
5. *Los resonadores: son todos los órganos o aparatos que entran en vibración o resonancia. Resonancia es la capacidad de aumentar la vibración o intensidad de un sonido para darle mayor volumen a la voz o proyectarla mejor. La tarea de los resonadores fisiológicos es ampliar el poder de audición y escucha del sonido que se emite.*

Lo anterior evidencia que aquellas características particulares que reflejan la personalidad de cada individuo, están ligadas a la manera de emplear algunos órganos del sistema respiratorio y fonador, y por tanto surge la necesidad de preocuparse por su funcionamiento y cuidado.

El postulado anterior coincide con el expuesto por la actriz del Odín Teatro Julia Varley (2009: 67), para quien la voz *“es totalmente individual y no es definible sino por medio de metáforas o términos de medicina o física. (...) La voz es misteriosa, sus confines no se tocan, ni se dejan describir: viaje lejos y cerca, ríe y llora, se sienta y vuela. Pertenece a un espacio que se encuentra entre quien habla y las otras personas. (...) No existe una voz igual a la otra, (...) creo que la voz, más que el cuerpo, revela la personalidad”*. Para la autora, la voz “se expande” y esto permite que sea escuchada por otros, provocando en éstos diversas experiencias, que surgen de las sensaciones que puede provocar en quien escucha. También resalta que cada voz es diferente y por lo mismo refleja la personalidad de cada ser humano, como ya se ha dicho. Con su definición Varley se interesa por darle una especie de vida propia al darle adjetivos claros que la definen.

Siguiendo por esta línea de los aspectos relacionados con de la subjetividad y la comunicación que posee la voz, la directora del departamento de voz del Royal Shakespeare Company Cicely Berry (1991:182) propone la voz como *“El medio a través del cual nos comunicamos en la vida diaria, y a través del que nos presentamos a nosotros mismos; postura, movimiento, vestido y gesto involuntarios dan una impresión de nuestra personalidad, y es a través del habla que transmitimos nuestros pensamientos y sentimientos precisos... La voz es la más intrincada mezcla de lo que escuchamos, de cómo lo escuchamos y de cómo inconscientemente escogemos utilizarla en relación a nuestra personalidad y experiencia”*.

Como se evidencia en el planteamiento anterior la autora propone al igual que los otros teóricos teatrales la capacidad de reflejar la personalidad desde la voz y el proceso comunicativo que este cumple; pero también hace énfasis en como el

contexto en el que se desenvuelve cada ser humano tienen relevancia en la forma en que este emplea su voz y las características de esta pues, como propone, es desde la escucha que se empiezan a ampliar estas peculiaridades.

Por otro lado, la característica comunicativa de la voz puede relacionarse con un acto liberador ya que permite expresar aquellas palabras, emociones, pensamientos etc... que no son percibidas por los demás sujetos hasta que se hacen presentes en la palabra. La autora Lavinia Sabina Sorge Radovani (2009:67) retoma el significado de voz que la directora y coach en vocal Barbara Houseman presenta, que apoya lo que se pretende explicar aquí: *“trabajar la voz puede liberar un actor. La voz es el puente entre el mundo interior y exterior y sólo cuando se libera puede reflejar con precisión el mundo interior, revelando una reacción peculiar de cada actor en el personaje, a la situación y al texto”*

Este planteamiento instala el acto comunicativo en el proceso que realiza el actor al encontrarse con su personaje en el momento de la construcción del mismo y cómo este encuentro se relaciona con las características de la obra dramática; pero también se devela que la voz, en este caso la palabra, permite que el sujeto pueda expresar lo que siente en su interior, haciéndolo público, es decir lo comunique a otros, y al hacerlo se *libere*. Esto permite exponer que el acto comunicativo existe en cuanto se establecen relaciones con otros sujetos dándole un valor a la voz relevante para el desarrollo del ser humano en su contexto.

Ahora bien, la voz también se puede ver a través del proceso de evolución que esta tiene. Esto no solo tiene que ver con el desarrollo del ser humano en las etapas de la vida, sino también con los entrenamientos y acondicionamientos que se empleen para

fortalecerla, como lo presenta el autor maestro escénico Stephen Chun-Tao Cheng(1991:15) en su libro el Tao de la Voz, donde expone un método de fortalecimiento a partir de la Técnica oriental *Tao*, por lo que manifiesta: *“constituye un sentimiento gozoso experimentar la transformación de la propia voz, un instrumento sin igual que expresa los pensamientos y emociones de uno más directamente que cualquier otro.”* Cheng presenta la voz como una instrumento que puede cambiar y transformarse, teniendo en cuenta las características de la misma, pero también permite analizar que su concepto se relaciona con los mencionados anteriormente debido a la característica íntima y personal que posee la voz de cada sujeto, dándole una semántica diferente con respecto a otros órganos y partes del cuerpo, es decir, que la voz es capaz de comunicar de una forma clara y concreta las necesidades de cada sujeto.

Aunque las anteriores definiciones están dirigidas al trabajo escénico, se rescata el aporte que hacen los autores al mencionar que la voz es subjetiva, entendiendo que este último concepto se desarrolla desde los hábitos propios de cada individuo, es decir que las experiencias de cada ser humano dependen de los diversos contextos en los que se involucre, lo anterior permite fijar sus características particulares y por tanto aquellas que lo diferencian de otros. Con esto se amplían las perspectivas alrededor de la voz, dándole un sentido más importante para el desarrollo de las personas en su cotidiano, que no solo tiene que ver con la comunicación, sino también con una forma única de presentarse en el mundo, debido a que cada voz tiene características singulares, es posible fijar parte de la identidad, esto influye en la presentación e integración de cada sujeto en los diferentes ámbitos de su vida. Ahora bien, se resalta la importancia del acto comunicativo que se genera a partir de la voz,

ya que es a través de este que se evidencia aquello que es desconocido para quien escucha, se hace referencia a emociones y demás pensamientos que se vuelven perceptibles por medio de la palabra.

Existen otras posturas donde se resalta el complemento voz-cuerpo como fundamental. Estos nunca se desligan, ya que estructuran al ser humano. El director del Odin Teatro, Eugenio Barba, (1972) menciona en su video *Training Vocal* desarrollado con actores del Odín Teatro que la voz es *“la prolongación del cuerpo y nos posibilita intervenir concretamente incluso a distancia. Como una mano invisible la voz se extiende más allá de nuestro cuerpo y acciona y todo nuestro cuerpo vive y participa en esta acción”*.

A esta definición se añade otra, del mismo autor (1998:89) la voz es: *“una fuerza material, un auténtico acto que moviliza, dirige, forma, detiene. En realidad se puede hablar de acciones vocales que provocan una inmediata reacción de quien la recibe”*.

Lo anterior muestra que el trabajo del manejo vocal debe estar acompañado del entrenamiento físico, ya que se complementan. El cuerpo es el apoyo para que la voz se produzca- y la voz permite que el cuerpo se extienda. Por esto, es vital trabajar ambas partes en simultáneo y con la misma importancia. Barba establece que la voz deja de ser *“la simple emisión de sonidos y palabras”* convirtiéndola, en una fuerza que tiene la capacidad de intervenir en el otro, en este caso en quien escucha. No se queda en una distancia corta en el propio sujeto, sino que por el contrario, se expande lo suficiente para accionar a y con otros.

Con estas definiciones, se puede establecer el manejo vocal desde el conocimiento de la voz, no solo como un instrumento de comunicación, sino como se afirma en el

campo escénico, *“una presentación de cada persona en su realidad”*, ya que es esta la que permite que los pensamientos se transmitan y sean escuchados por otros llenos de sentidos y significados, más allá de lo meramente expresado. Además, es relevante en este punto plantear la necesidad de ver la voz no como ajena al ser humano, sino como una fuerza y gesto que le pertenece; dándole paso al postulado de que el ser humano *“es”* una voz, y no simplemente *“tiene”* una.

Ahora bien, para culminar con el análisis de las perspectivas médicas, musicales y escénicas aquí expuestas, se analiza la respiración como punto clave de estos tres campos de estudio con respecto a la producción de la voz, ya que este es un proceso vital para el ser humano que involucra el aparato respiratorio y fonador, al igual que los hábitos corporales y vocales de quien la implementa. Desde el campo médico, Sorge Radovani (2009:42) cita a Hernández quien explica el proceso de la respiración desde el funcionamiento de los órganos que intervienen en su producción: *“la respiración es un estado normal, es una función inconsciente, en donde el diafragma y el resto de los músculos abductores de la laringe(...) se contraen para permitir el paso del aire hacia los pulmones, gracias a impulsos rítmicos, enviados justo antes que la actividad motora del nervio frénico estimule el diafragma. El ensanchamiento de la laringe durante la inspiración no se confina a la glotis. (...) Durante la espiración los mecanismos pasivos de estructuras elásticas llevan a la laringe a su estado de reposo (...)”* La anterior explicación aclara, por un lado, el proceso fisiológico que desarrolla el cuerpo para producir la respiración, por el otro presenta dicho proceso como vital. Esto permite que se ejecute sin necesidad de pensar constantemente en los pasos que se llevan a cabo para respirar, pero en esta definición, este proceso se

plantea de manera general, es decir no se contemplan las características del sujeto que la emplea.

Contrario a la anterior, otras definiciones se centran en la relación que tiene la respiración con el proceso vocal y en las características particulares que esta tiene. La creadora del método para el desarrollo de la voz: Fitzmaurice voicework Catherine Fitzmaurice menciona (1996:01) *“la respiración ocupa el lugar más activo en la producción -vocal humana: es el impulso de energía que excita la vibración iniciándola, continuándola y deteniéndola (...) la forma en que respira el cuerpo humano tiene un gran impacto en la voz (...)”*. Este concepto le otorga al proceso respiratorio gran responsabilidad con respecto a la producción de la voz, pues esta se produce al inhalar y exhalar aire; por otro lado, permite afirmar que en gran parte lo que es llamado subjetividad, se relaciona con el modo en que se empleen los órganos que interfieren en la producción respiratoria y en la concienciación del uso que se les dé a estos.

Finalmente, como síntesis de lo analizado, se plantea para esta investigación, usando como referente las diferentes perspectivas estudiadas y el acercamiento que se ha establecido con el teatro que:

“La voz acompaña al cuerpo y no es ajena a él. Es pensamiento que se refleja en el gesto o la palabra, es una forma de expresar lo que sentimos y somos. Es totalmente subjetiva y por lo tanto un acto consiente que nos permite verbalizar lo que sentimos y queremos que otros conozcan, es por lo anterior que se afirma que no se tiene una voz sino que por el contrario se es una voz”

Este postulado pretende exponer que el ser humano está integrado por pensamiento, voz y cuerpo; por lo que guardan una relación profunda entre uno y otro, la cual se establece desde el momento de concepción de una idea hasta su transmisión, esto significa que se presentan acciones físicas y verbales generadas por el pensamiento a través de las cuales este se hace presente y consiente evidenciando las características de quien habla o se mueve.

1.1.3. *La voz y el cuerpo*

Teniendo en cuenta que, como ya se ha dicho, el cuerpo y la voz junto con el pensamiento integran a cada ser humano y se encuentran en continua conexión; se puede afirmar que si bien la comunicamos parte de palabras, también lo hace desde los movimientos y gestos corporales. Para esto se puede tomar como ejemplo un pensamiento de ira. De este pueden emerger tensiones en las manos y/o presión en los dientes y mandíbula e incluso una voz fuerte o contenida, esto indica que todos los pensamientos y estados de ánimo se reflejan en el modo de hablar y la posición del cuerpo. En este sentido, cada forma de expresión es única en las personas, al igual que sus características físicas, las calidades de la voz de cada ser humano varían según el contexto, la herencia, el fortalecimiento del aparato fonador y respiratorio y de la personalidad, lo que indica que aunque la mayoría de personas tengan los mismos órganos, su utilización y desarrollo es diferente.

Las característica únicas del ser humano no solo se encuentra en las calidades vocales, también esta evidenciado en la decisión de usarla o no y en él para qué se usa. Cada persona es responsable de lo que dice pues desde el pensamiento se activa

y gracias a él se produce. La voz comunica porque para los seres humanos es vital crear relaciones con otros y comunicarse ya que no se habita el mundo, ni se construye la historia solo.

Para esta propuesta se pretende dar otra concepción de la voz, donde se plantea verla como energía activa, Julia Varley (2009:68) afirma que:

“la voz es cuerpo en el sentido más completo, porque sus músculos y su sangre, sus células y su sentido vital están diseminados en todo mi ser sin que pueda localizarla. Como el cuerpo, mi voz se apoya con los pies sobre la tierra y se dirige a un mundo que me circunda. No me sirve pensar en la voz como cuerdas vocales localizadas en la garganta o en la respiración que se apoya en el diafragma, incluso si esto es real desde un punto de vista fisiológico.”

La autora despliega una mirada alrededor del concepto de voz, pues esta no es una unidad u órgano que pertenece al cuerpo, sino por el contrario tiene sus propios sistemas que contribuyen a su funcionamiento y no se reduce a la localización específica de estos, pues se amplía en todo el cuerpo, por lo que esta se transforma en un cuerpo aunque de cierta forma intangible.

1.1.4. *Formación de docentes*

Esta investigación tiene una población diferenciada: los educadores. Puesto que esta es una de las profesiones en las que la voz posee un rol principal. Así que como Licenciada y siendo la voz unos de los objetos de enseñanza y aprendizaje de la licenciatura, es necesario identificar qué implicaciones tiene este concepto para esta población.

La conceptualización del término formación está relacionado con campos como la psicología, filosofía, literatura, ética, estética, entre otros, pues como afirma la investigadora Violeta Guyot (2000:14) su origen tiene *filiaciones* con estos; la autora también propone que el término se emplea en el cotidiano de manera común y que se ha asociado recientemente a los estudios sobre la educación. Con respecto a la anterior, la autora (2000:18) hace referencia a la diferenciación expuesta por Jacky Beillerot, con respecto a la educación en adultos en el siglo XX, donde expone que al relacionar al docente con el saber y el enseñar, la responsabilidad de aprender o no recae en los estudiantes, mientras que la formación se ocupa del aprendizaje no en el ámbito escolar sino como perteneciente a un sistema económico y social, lo que fortalece la relación entre formador y formado.

Algunos postulados de formación se basan en el proceso subjetivo que esta tiene inmerso, ya que cada ser humano es el actor inmediato sobre sus procesos de aprendizaje, pues como hace referencia Violeta Guyot (2000:19) analizando los fundamentos de Gilles Ferry *“la dinámica de la formación implica la búsqueda del mejor desarrollo de la persona según unos objetivos. La formación no se recibe. El individuo se forma, es el quien encuentra su forma”*. Dicha afirmación da cuenta del trabajo sobre sí mismo y la relación que se crea con el contexto de quien busca formarse, debido a que, según esto, es un trabajo que nace de las inquietudes y supuestos de cada sujeto.

Otras propuestas develan que la formación existe en tanto quien se forma se relacione con los otros, en palabras de Guyot (2000:24) *“la formación sería, así, el lugar de un encuentro con la palabra del otro, con el pensamiento, en el acto mismo de una mutación multiplicadora de futuras prácticas educativas”*. La autora hace énfasis en

la responsabilidad que recae en las prácticas de formación intersubjetivas ya que el diálogo entre formados y formadores potencia las relaciones educativas, es decir, que por un lado se instaura una relación entre quienes son formados(estudiantes) y por otro entre aquellos formadores que siguen en su formación(en este caso docentes).

Por otro lado, de la relación del ser humano con su quehacer y la incidencia que este tiene sobre todas sus dimensiones como individuo, surgen conceptos de formación como el que expone Ida C. Gorodkin (2006:02) de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina *“El concepto de formación implica una acción profunda ejercida sobre el sujeto, tendiente a la transformación de todo su ser, que apunta simultáneamente sobre el saber-hacer, el saber-obrar y el saber-pensar (...). Conciernen a la relación del saber con la práctica y toma en cuenta la transformación de las representaciones e identificaciones, en el sujeto que se forma en los planos cognoscitivos, afectivos y sociales orientando, el proceso mediante una lógica de estructuración, no de acumulación”*.

Esta definición apunta a un proceso individual de formación, pues no solo está relacionado con la práctica que se desarrolla, en este caso, lo que el autor denomina el *saber hacer*, sino también con la forma en que el ser humano se transforma a sí mismo y a su entorno desde las experiencias que adquiere, por lo que no se convierte en un receptor de conocimiento sino que en su proceso de formación los transforma y permite que este haga parte de su configuración emocional y social.

Lo anterior está relacionado con la definición dada por la docente de la UNSL Erica Carla Wöhning (sin año:03), quien expone que definitivamente para llevar a cabo un proceso de formación es necesario que el nuevo conocimiento pase por una

experiencia del sujeto y se transforme según las necesidades de este. La autora indica: *“(...) es el sujeto que conoce y contempla, pero también el que realiza y produce. La naturaleza “enseña”, en un primer momento, pero la segunda “maestra” es la cultura. Formarse como sujeto implica, pues, el tránsito desde una actitud teórica inmediata frente a la vida, a una actividad teórico-práctica, el paso de la experiencia en tanto conciencia inmediata, mediante la acción, a la experiencia en tanto razón”*. A través de este razonamiento, se da cuenta de la relevancia que el sujeto debe darle al acercamiento desde la exploración de un conocimiento trascendiendo la etapa de mera observación, con el fin de apropiarlos a su contexto o cultura, ya que en este lugar no solo aparecen dichos conocimientos sino también es allí donde evolucionan.

Concluyendo, si bien los autores aquí expuestos presentan una mirada de formación que puede basarse en la relación con los otros o no, sus postulados convergen en la importancia de las características propias del ser humano que surge en los procesos de formación, y la manera en que esta afecta las diferentes dimensiones del ser humano ya que se deja de lado la simple recepción y acumulación de conocimientos, posibilitando el surgimiento de reflexión y aprendizaje a través de las experiencias sobre sí mismo y con el otro, pues es en dichas experiencias del cotidiano donde se fomentan los procesos formativos, enriqueciendo las prácticas, costumbre, hábitos etc... del sujeto de forma individual y colectiva.

1.1.5. Formación Continua

Luego de aclarar el concepto de formación, se precisa que para llevar a cabo la propuesta aquí expuesta se toma como punto de partida la *formación continua* en los docentes, ya que esta abarca los procesos que como profesionales llevan a cabo. El Ministerio de Educación Nacional (2012:85) afirma que:

“La formación continua para docentes se entiende como todas las acciones de formación, realizadas por el docente, desde que comienza su ejercicio profesional y que constituyen la base de su desarrollo profesional. Comprende las experiencias de actualización, diversificación e innovación que ocurren formal e informalmente durante la vida docente, [...] orientadas a la actualización profesional y de la enseñanza (...)”.

El Ministerio de Educación Nacional, hace visible la preocupación que existe por el continuo aprendizaje de los docentes luego de culminar su etapa de profesionalización, por lo que plantea la importancia del acceso a programas especializados que contribuyan a la formación integral de estos en su quehacer profesional.

Análisis alrededor de la formación continua latinoamericana como la presentada por el asesor chileno Iván Gómez Prieto(2000:136) revelan que este tipo de formación se centra en el aprendizaje y no en la enseñanza, por lo que menciona: *“al reflexionar y discutir sobre la formación de profesores, nos referimos a los procesos de aprendizaje en que deben y pueden participar los profesores y profesoras, de modo continuo, en el contexto de nuevos desafíos y oportunidades que la educación y el profesorado encaran en la etapa contemporánea”.* Esta mirada exalta la importancia que tiene la formación de maestros, no solo para sí mismos sino también para la relación con los

contextos educativos en el que se desempeñan, es decir, se dinamiza la participación del rol docente en las problemáticas educativas actuales.

De los anteriores postulados se deduce que este tipo de formación permite explorar alrededor de los procesos que los docentes desempeñan dentro y fuera del aula de clase; además dan cuenta de la manera en que estos contribuyen o no en su profesión. También se puede evidenciar que al responder a las necesidades que la profesión docente presenta ofreciendo conocimientos especializados y actuales, la formación continua genera un ámbito de reflexión y mejoramiento en el quehacer docente, con respecto a los contextos en los cuales acciona, por lo que se afirma que con el acceso a este tipo de formación el docente contribuye al mejoramiento de la calidad de la educación. De ahí que uno de sus objetivos principales sea impulsar el mejoramiento de competencias profesionales para la solución de problemáticas educativas.

Es por esto que se hace necesario pensar en los problemas reales y cotidianos que afrontan los docentes y en la formación permanente que estos requieren, como es el caso de su voz que, en suma, es uno de sus instrumentos de trabajo y sobre el cual debe cualificarse constantemente, por su salud, en función de su propia labor pedagógica, construcción personal y como ya se ha mencionado, como sustento de la solución de problemáticas educativas.

1.1.6. *Formación de la voz en los docentes*

Al considerar que los docentes emplean su voz por más de 8 horas al día, se afirma que son *profesionales de la voz*, lo que significa que se convierte en elemento base para la ejecución de su ocupación diariamente. Pero al no emplearla de una manera

que favorezca su desempeño laboral y personal, pueden sufrir alteraciones en la misma. La Federación de Enseñanza de CC.OO. de España (2012:08) argumenta:

“Dado que el colectivo docente utiliza su voz en sus tareas habituales como herramienta de trabajo y de comunicación fundamental, como modo habitual de conseguir la atención de su público, de transmitirles contenidos y de comunicar sus emociones, la alteración de la calidad vocal afecta a la capacidad de interacción, y así a la calidad de la enseñanza”.

La Federación Española da cuenta de la importancia de la voz del docente en el momento de interactuar con sus estudiantes, pues si bien le permite ofrecer los contenidos de la clase, también se involucra en la relación que surge entre maestro y estudiante, conceptual y emocionalmente. De ahí, la importancia que tiene la prevención de las alteraciones en las voces docentes, ya que se puede convertir en un gran riesgo para su vida laboral y personal.

Ahora bien, las deformaciones de la voz del docente se pueden relacionar directamente con la relación del cuerpo y la voz, pues como ya se ha afirmado anteriormente, ninguna de las dos partes se desliga en el procesos de la producción de esta, el teórico teatral Jerzy Grotowsky (1991:190) alude: “(...)

“También los profesores tienen problemas con la voz. Y ¿por qué? Observen bien a un profesor durante su trabajo; desea controlar todos sus movimientos, cree que debe tener todos los gestos ordenados, desean hablar a menudo con una cierta claridad de articulación (...) desean hacer resaltar todas las consonantes(...)En este mecanismo de querer hablar bien, su laringe se encuentra medio cerrada. Por otra parte no han

desarrollado su físico; son un cerebro que no tienen apoyo corporal... Toda su energía corporal no existe más que en las regiones de la cabeza y el aparato vocal...”.

Grotowsky habla de la producción de la voz desde la técnica, que evidencia algunos problemas que presentan los docentes al hablar, vinculándolos a riesgos profesionales que en este momento no son evaluados como tal, sino que simplemente se encuentran entre enfermedades pasajeras que se curan con distintos remedios caseros y no se consideran a largo plazo. Por ejemplo, no se toma en cuenta el desgaste que pueden tener las cuerdas vocales luego de constantes disfonías.

El autor también hace evidente las dificultades que presentan algunos docentes al impartir su clase, debido a que desconocen la forma de emplear su voz y, sumado a esto, menciona la importancia de la producción de la voz usando el cuerpo como soporte de esta, ya que estos dos no están separados, pues junto con el pensamiento conforman el ser humano, es por esto que es relevante tratar el manejo vocal apoyando su trabajo en el cuerpo del individuo.

Autores teatrales como George Canuyt (1991:78) problematizan alrededor del estudio de la voz hablada y la escolarización que esta debería tener, indicando que: *“el estudio de la voz hablada no parece indispensable (...) la palabra es de una utilidad constante, la empleamos en todos los momentos de la existencia, pero jamás nos ocupamos de hablar correctamente. Si analizamos los programas escolares, nos sorprendemos al comprobar (...) que no existe ninguna enseñanza oficial de la voz hablada. El arte de la palabra es indispensable para los profesionales de la voz”.*

El anterior postulado refleja que la falta de currículos que integren la voz como objeto de estudio, enseñanza y aprendizaje, provocan las alteraciones en la voz (disfonías,

afonías, desgastes prematuros, agotamientos, fatigas), pues al desconocer la manera de emplear que debe tenerse con respecto a esta, su uso es incorrecto; los programas de estudio para docentes no integran el estudio del manejo vocal y reconocimiento del mismo como una variante vital para el óptimo progreso de la profesión.

Estas tres posturas son relevantes para la propuesta pedagógica que se busca desarrollar ya que sus aportes coinciden en la importancia que se le debe prestar al manejo vocal en el campo de la docencia; como afirman los autores en esta profesión se utiliza la voz constantemente sin ser consciente ni de su modo de empleo ni de su funcionamiento.

1.2 MARCO METODOLÓGICO

1.2.1. *Enfoque cualitativo*

La propuesta investigativa se desarrolló desde el enfoque cualitativo, lo cual permitió abordar el objeto de la investigación desde una perspectiva descriptiva de las cualidades del proceso desarrollado. De igual manera dicho enfoque permitió referirse a la descripción de acontecimientos complejos del grupo de docentes de la institución educativa La Peña Gimnasio Campestre del Municipio de Tabio, los cuales se trataron de describir en su totalidad. Lo anterior permitió estudiar la realidad tal como sucedió en su contexto natural, donde se interpretaron los fenómenos emergentes a partir de cinco talleres de voz, partiendo de las experiencias de sus participantes. Teniendo en cuenta lo anterior, se tomó el paradigma hermenéutico⁴ ya que este permitió interpretar, comprender y analizar la realidad de quienes fueron investigados.

1.2.2. *Método de Investigación*

La propuesta se planteó desde el método Investigación Acción (IA), planteando por J. McKernan (1996), quien considera que el docente puede resolver los problemas diarios inmediatos y acuciantes de su ejercicio, tratando de mejorar la comprensión

⁴ Se entiende por paradigma hermenéutico aquel que parte de la interpretación de sucesos y/o conceptos con el fin de que el investigador pueda deducir y establecer significados y percepciones de los mismos y así instaurar procesos de comprensión desde su experiencia. Lo anterior se afirma teniendo en cuenta que la palabra hermenéutica viene del vocablo griego *hermeneia* que significa el acto de la interpretación.

de los acontecimientos, las situaciones y los problemas para aumentar la efectividad de su práctica, proporcionando materiales para el desarrollo del juicio práctico de los actores en situaciones problemáticas; con lo que se pretende mejorar los entornos sociales.

En este orden de ideas McKernan (1996) plantea tres pilares que conforman el fundamento de la IA:

1. Los participantes que experimentan el problema son los que mejor estudian e investigan los entornos naturalistas⁵.
2. La conducta está muy influida por el entorno naturalista en el que se produce.
3. Las metodologías cualitativas son quizá las más adecuadas para investigar los entornos naturalistas.

Ahora bien, a continuación se mencionarán algunos principios de la IA que permitieron desarrollar la investigación: (McKernan 1996:58)

- El aumento de la comprensión humana, desde la hermenéutica que, como ya se ha mencionado, permite comprender e interpretar la realidad de los otros.
- La IA no considera que los problemas sean fijos, por lo que estos evolucionan junto con la investigación.

⁵ Se entiende por entornos naturalistas aquellos en los que los sujetos se desenvuelven en su cotidianidad, en este caso para los docentes es el aula de clase.

- Para realizar los procesos evaluativos se plantea la reflexión de lo que ha pasado hasta llegar al presente, para describir lo que está sucediendo.
- Según la novedad del problema, el investigador tendrá que diseñar nuevos instrumentos y técnicas para reunir datos.
- La utilidad o valor utilitario tendrá que ser expuesta por el investigador a los participantes.
- El discurso se toma como dato central del método. Este se emplea para lograr la comprensión, será entonces la única forma de establecerla, teniendo en cuenta que no se tendrán restricciones con los participantes.
- El investigador buscará la crítica razonada basada en la práctica social.
- Parte de la IA intenta liberar a los participantes, dándoles mayor autonomía por medio de la reflexión colectiva.

Con dichas características fue posible ampliar las conclusiones de la investigación ya que la IA parte de los hallazgos durante el proceso y se nutre de las reflexiones de los docentes participantes, lo cual extendió las perspectivas de la propuesta de formación vocal docente, arrojando resultados que no solo apuntaron a la relación de la voz y el aula de clase, sino también a otras dimensiones profesionales(relaciones laborales fuera del aula, exposiciones, entre otros) y personales(salud, relaciones interpersonales, actividades cotidianas, etc...) de los docentes.

1.2.3. Instrumentos

Las técnicas que se usaron en el proceso fueron de dos tipos: Las de comprensión y las intencionadas. Para las primeras se implementaron por un lado los diarios de campo, ya que para quien investiga es vital observar a los docentes de la institución La Peña Gimnasio Campestre en su desenvolvimiento en cinco talleres de formación vocal (ANEXO N° 5). Por otro, un tipo de bitácoras (ANEXO N° 7) donde los docentes escribieron sus reflexiones de la experiencia de cada sesión. Para las de segundo se utilizaron grupos de discusión y focales (ANEXO N° 13), con el fin de establecer las concepciones de voz que tiene de cada docente, también se llevaron a cabo seis entrevistas, tres de los directivos de la institución y tres de docentes participantes y así indagar alrededor de los procesos pedagógicos y talleres. Por último, la propuesta “la voz es el sujeto mismo” la cual comprendió 5 talleres (ANEXO N° 5) de manejo vocal, que tuvieron como objetivo aportar a las prácticas pedagógicas de los profesores desde el conocimiento y reconocimiento de su voz, mencionados a continuación:

TALLER N° 1	¿CÓMO RESPIRO?
TALLER N° 2	¿Y SIN EL GRITO?
TALLER N° 3	¿QUÉ DESCUBRÍ EN MI VOZ?
TALLER N° 4	CUANDO VOCALIZO
TALLER N° 5	ME ESCUCHO, LOS ESCUCHO

1.3. CONTEXTUALIZACIÓN

La Institución Educativa La Peña Gimnasio Campestre, de naturaleza privada, está ubicada en el Municipio de Tabio Cundinamarca. Su apertura se realizó en el año 2013; surge como un proyecto familiar partiendo de un encuentro interdisciplinar basado en inquietudes sobre la situación de la educación colombiana actual y los pocos modelos pedagógicos alternativos existentes en el país; se consolida con el objetivo de buscar el bienestar de sus estudiantes, brindando una experiencia educativa agradable, en torno a la solución de conflictos, la convivencia y el desarrollo emocional equilibrando estos factores a través de desempeños académicos, con el propósito de que los alumnos puedan desarrollarse como seres humanos a través de un contexto autónomo que contribuya a un cambio social del país hacia la paz.

La institución se basa en un modelo pedagógico construido y sustentado en el marco conceptual del constructivismo y con metodología de proyectos de aula y de área de conocimiento ya que es considerado como abierto y flexible, brindando la oportunidad de ofrecer una educación alternativa. Además, plantea los siguientes puntos partiendo de dicho modelo:

- Desarrollo del sujeto en las dimensiones: física, cognitiva, afectiva, social, cultural, ambiental y de trascendencia.
- Adquisición del proceso de lectura y escritura – previo desarrollo de aprestamiento

- Desarrollo cognitivo a partir del trabajo por proyectos de aula y proyectos integrados de área de desarrollo.(PEI DE LA INSTITUCIÓN)

Por otra parte, tiene como propósito fundamental la formación de docentes, la cual se interesa por aspectos relacionados con la salud, nuevos conocimientos que tienen o no que ver con su disciplina y el acercamiento a diferentes modelos pedagógicos, pues esto se considera un aspecto vital para el mejoramiento de los procesos de enseñanza ya que son los maestros quienes están en permanente contacto con los alumnos, por lo que tienen que ver directamente con los procesos de aprendizaje. Para la institución, es importante enriquecer los procesos docentes para que así ellos aporten a los procesos de los estudiantes.

2. CAPITULO II

2.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS

APORTES DE LA PROPUESTA EN LA VOZ DOCENTE

Frente a la pregunta de investigación ¿De qué manera aporta la propuesta pedagógica “la voz es el sujeto mismo” orientada hacia el manejo vocal del docente en el aula de clase del colegio La Peña Gimnasio Campestre del municipio de Tabio? Y el objetivo general: Analizar los aportes de la propuesta pedagógica «la voz es el sujeto mismo» en el manejo vocal de los docentes en el aula de clase del colegio La Peña Gimnasio Campestre del municipio de Tabio, se encontró que los docentes evidenciaron diferentes hallazgos frente a sus procesos vocales, en su espacio de trabajo, lo cual se deduce por la implementación de diferentes instrumentos como: la propuesta “La voz es el sujeto mismo” compuesta por cinco talleres, entrevistas, bitácoras y observaciones, a través de las cuales se generaron reflexiones y experiencias que permitieron el siguiente análisis.

2.2. APORTE 1: La voz : un elemento profesional, didáctico y de formación para los docentes

En los contextos escolares, la mayoría de docentes no sienten una preocupación directa por el uso de la voz en su profesión, sino hasta que tienen la necesidad de emplear de manera diferente a como normalmente la han utilizado. Esto se evidencia

con los profesores de La Peña Gimnasio Campestre al preguntarles en la introducción al primer taller llamado ¿Cómo respiro?, por su manejo vocal en el aula de clase. La mayoría respondió que no tenían ningún tipo de problemas, debido a que las aulas de clase eran pequeñas, el número de alumnos no sobrepasaba de 5 y su experiencia profesional era corta. Para la mayoría, dicha institución era su primer lugar de trabajo o habían pertenecido a otras instituciones con características semejantes. Caso diferente a la Institución La Palestina⁶, donde al desarrollar dicho taller se realizó la misma pregunta, a lo que respondieron que su voz se agotaba por causa de aulas grandes, grupos que variaban de 35 a 40 estudiantes y una experiencia laboral que excedía los 25 años.

Lo anterior muestra que condiciones como el espacio, grupo y experiencia laboral contribuyen a los daños de la voz y a la manera de pensar en el modo de emplearla. Es decir, cuando el docente necesita potenciarla, aparecen molestias, esto debido a que no existe un conocimiento previo para usarla. Por esta razón, es innegable la necesidad que tienen los docentes de participar en diferentes talleres, programas, cursos, entre otros que les permitan prevenir malestares vocales o solucionar las que ya se tienen.

Pero la manera como emplea la voz el docente también tiene que ver con su contexto y cultura. Al analizar las características de las voces de los profesores participantes, cada uno presenta diversas formas de hablar, pronunciar, respirar y entonar las frases y palabras. Esto se atribuye, sobre todo, a su formación familiar, es decir, que como

⁶ La Institución Educativa La Palestina es de carácter público, y sólo se realizó un taller por falta de tiempo en su cronograma. Se aclara que este taller se realizó en con gran aceptación por parte de los docentes. Sin embargo, aquí solo se retoma como un referente de comparación, pues no se pudo completar el proceso investigativo.

afirma Violeta Guyot(2000:24) *“la formación sería, así, el lugar de un encuentro con la palabra del otro, con el pensamiento, en el acto mismo de una mutación multiplicadora de futuras prácticas educativas”*, se deduce entonces que los docentes reflejan en su voz algunas características familiares, pero también de contexto cultural y social ya que existe una relación con otros seres humanos.

Las características particulares develan que es el docente quien toma diversos momentos de sus experiencias, conformando quien es, pues como dice Guyot (2000:19) analizando los fundamentos de Gilles Ferry *“la dinámica de la formación implica la búsqueda del mejor desarrollo de la persona según unos objetivos. La formación no se recibe. El individuo se forma, es él quien encuentra su forma”*; según esto, se puede indicar que la formación vocal del docente tiene que ver con todo aquello que ha tomado de diferentes momentos de su historia, pero también con la selección que hace de estos.

Por otro lado, ya en el campo de la formación docente, al analizar las entrevistas realizadas a algunos docentes participantes de los talleres(Anexo N° 4), se evidenció que los currículos de formación profesional no contemplan indispensable la voz como parte integrante de la profesión y el aprendizaje, no se trata de ningún modo dicha temática. Comentan que la propuesta *“la voz es el sujeto mismo”*, es el primer acercamiento al cuidado de la voz en el que participan, y aluden que la experiencia incentivó una reflexión alrededor no sólo del manejo de su voz, sino a la importancia que esta tiene en su cotidiano y los alcances sociales que esta puede llegar a tener.

La carencia curricular de dicho tema es una de las preocupaciones de George Canuyt (1991:78) quien propone *“el estudio de la voz hablada no parece indispensable (...) la*

palabra es de una utilidad constante, la empleamos en todos los momentos de la existencia, pero jamás nos ocupamos de hablar correctamente. Si analizamos los programas escolares, nos sorprendemos al comprobar (...) que no existe ninguna enseñanza oficial de la voz hablada. El arte de la palabra es indispensable para los profesionales de la voz’. Lo anterior da cuenta de la necesidad de involucrar el manejo de la voz en la formación docente, como sucede en casos como los licenciados en artes escénicas o dramático. Se aclara que aunque en ocasiones esta se aborde desde la voz para el teatro, es posible que estos conocimientos se traspongan al aula de clase, construyendo sus requerimientos y usos didácticos.

Ahora bien, existe la formación continua para docentes, con la cual se pueden suplir todo este tipo de necesidades, permitiendo enriquecer y fortalecer diferentes conocimientos de los docentes.

Es decir, que propuestas como las que esta investigación desarrolló pertenecen a este tipo de aprendizajes y programas, pero son pocas las instituciones que brindan espacios para que los docentes accedan a este tipo de talleres y aún falta conciencia sobre la importancia de este tema en el gremio educativo.

Para La Peña Gimnasio Campestre, la formación de docentes se encuentra dentro de sus lineamientos como una prioridad, la coordinadora de pre- escolar Ana María Zubieta en su entrevista(Anexo N° 3) afirma:

“ (...) la necesidad que vemos de también hacer formación docente porque los docentes son los que se encuentran en constante contacto pues están permanentemente con los niños y las niñas, son ellos los que pasan la mayor parte del tiempo y son un elemento muy importante en la formación de los niños y de las

niñas, entonces consideramos importante hacer ese proceso con los docentes, que ellos también puedan enriquecer todos sus procesos y que puedan aportar(...) consideramos importante estos espacios”, el colegio cree que al nutrir los conocimientos de los maestros, se nutre a los estudiantes y la relación que nace de ambas partes, “la voz es el sujeto mismo” abre las puertas para iniciar dicha formación, volviéndose participe de programas de capacitación en la Institución.

Apoyando lo anterior, Felipe Zubieta, rector de la Institución, menciona en el video del primer taller (Anexo N° 9, segundo 10):

“Nosotros tenemos un objetivo muy importante al respecto de la formación docente y muchas veces ese tema se vuelve muy débil, solamente se le pone prioridades a los procesos académicos o a los procesos directamente institucionales que tienen que ver con los estudiantes y después estamos exigiendo cosas, pero no estamos aportándoles a ustedes, sobre todo para enriquecer las experiencias más allá de otras cosas (...)”

La necesidad que ven las directivas de fijar la atención en los saberes de los maestros y como esto repercute en el aula, devela que modelos pedagógicos centrados no solo en los estudiantes sino también con los docentes, apuntan a mejorar los procesos educativos donde nace un aprendizaje y enseñanza conjuntos, que si bien están divididos (unos para docentes, otros para alumnos) tienen un encuentro en el aula, dinamizando los procesos académicos y personales.

Hasta aquí se analiza un panorama que da cuenta de la carencia de programas tan importantes como el manejo de la voz en la formación docente, y el acceso precario que tienen los mismos. Aunque el Ministerio de Educación, lo conciba en algunos

decretos⁷, en la mayoría de instituciones el tiempo se emplea en diferentes actividades dejando de lado dichos espacios; no se tiene en cuenta que al brindar lugares de formación a los docentes se potencian los procesos educativos, ya que se ofrecen nuevos conocimientos que nutren las perspectivas educativas y profesionales de los docentes, quienes pueden evaluar sus propias formas de enseñanza y por tanto fortalecer la relación maestro- estudiante- aprendizaje en el aula de clase.

Lo anterior permite ver la importancia de un espacio de aprendizaje para los docentes en su formación inicial y continua, donde el tema principal sea el manejo vocal, ya que es el medio de trabajo que emplean para comunicarse con sus estudiantes. Allí se deben proponer situaciones que lleven a cada maestro a reflexionar, no solo en el uso adecuado que debe tener su voz en el aula de clase, sino también la importancia de prevenir deterioros vocales ya que esta es fundamental para su propia vida.

Para los licenciados en artes escénicas, este sería apenas un primer estudio sobre las posibilidades de formación en la voz, donde se evidencia la necesidad de continuar indagando alrededor de contextos profesionales como el de los maestros, pues se observó que en las experiencias de los docentes la voz es un elemento fundamental, pero no han tenido la posibilidad de explorar ni su uso ni sus características, lo que produce el nacimiento de molestias que se pueden convertir en enfermedades que trastornan la funcionalidad del aparato fonador o respiratorio.

La carencia de espacios de formación que se preocupen no solo por nutrir conceptos relacionados con cada área de estudio (matemáticas, ciencias sociales, inglés, etc...), sino también por incentivar a los docentes a una investigación alrededor de sus

⁷ POLÍTICAS Y SISTEMA COLOMBIANO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE. Componente: Subsistema de formación continua. BOGOTÁ, 2012

cuerpos, pensamientos y voces, evidencia que el rol del maestros se analiza desde los meros conocimientos, dejando de lado la construcción de saberes que puede realizar desde sus percepciones partiendo de experiencias propias.

2.3. APORTE 2: Reaprendiendo a respirar

El proceso respiratorio es el pilar de la producción vocal; teniendo en cuenta esto se realiza un primer taller (ANEXO N° 5) titulado ¿cómo respiro?, donde los docentes desarrollaron una serie de ejercicios con el objetivo de ampliar la capacidad respiratoria, algunos grupales, otros individuales; los primeros permitieron que se sintieran más cómodos y que además referenciaran en el cuerpo de su compañero el lugar donde se posicionaba el aire usando su respiración cotidiana y luego la llamada respiración total, en la cual el aire debe llegar hasta las costillas y estómago buscando un ensanchamiento de estos; los segundos permitieron que analizaran este mismo proceso en su propio cuerpo.

Uno de los ejercicios en parejas consistía en que presionaran las costillas del compañero mientras pronunciaba la frase “*bájame la jaula Jaime*” (ANEXO N° 5, Taller N° 1, ejercicio N° 5, guión 7), implementado para la proyección de la voz desde la respiración completa, evidenció que los docentes en su ejecución hablaban con un volumen bajo, por lo que se deduce que no se reflexionaba sobre el uso de la respiración total ni la ayuda que ofrecía su compañero, ya que la proyección era mínima.

Por otro lado el mismo ejercicio permitió que los docentes encontraran una diferencia entre hablar empleando la respiración total y la cotidiana, ya que con la primera

lograban decir la frase completa, mientras que con su respiración cotidiana llegaban hasta la mitad de esta.

La primera bitácora de los docentes (ANEXO N° 7, fotos N° 4125,4102,4078,4093 y 4129) permite ver a través de los dibujos comparativos que realizaron sobre cómo era su voz antes del taller y al terminarlo, que en un primer momento relacionaban su voz con las características propias de esta, pero en la segunda parte las imágenes muestran que ya no solo se trataba de la caracterización, sino también de una ampliación respiratoria que les brindaba un tipo de relajación relacionado con la tranquilidad y la expansión vocal.

En el segundo taller (ANEXO N° 5) titulado ¿y sin el grito?, se realizaron ejercicios de respiración que tenían que ver con el cambio de ritmo en esta. En estos, los docentes utilizaban diferentes tiempos para inhalar y exhalar, también se llevaron a cabo ejercicios como el de “la gallina josefina”, con el fin de seguir en el proceso de la capacidad respiratoria. Al iniciar estas actividades los maestros mostraron agitación y dificultades respiratorias, pero en el transcurso lograron adecuar su manera de respirar a la planteada en los ejercicios. Otra actividad que se realizó fue la de implementar el grito. Cada docente se ubicó en un lugar del espacio (este era bastante amplio) y luego de la indicación gritaban una frase, primero lo hacían con la respiración cotidiana y luego con la respiración completa. Luego se pidió que representaran el aparato respiratorio con sus cuerpos y voces (ANEXO N° 9, video taller N° 2, segundo 02) como ellos lo imaginaban. Al principio, apareció una dificultad, ya que no sabían exactamente como era este aparato, pero la profesora de ciencias naturales los guió para llevar a cabo la actividad.

En las bitácoras del segundo taller (ANEXO N°7, fotos N°4103 y 4122) los docentes coinciden en que al usar su respiración cotidiana para ejecutar el grito aparecen molestias, tos, tensiones y dolor en la cuerdas vocales y garganta:

“La garganta se resiente profundamente, haciendo que en algún momento se dificulte el uso de la voz” (Docente de Español, Giovanni Rubio. 2014).

En cuanto a la implementación de la respiración completa, los docentes analizan que su grito tiene más duración, no tienen ninguna molestia, ganan firmeza, fuerza y fluidez, como mencionan:

“Se siente bien como con más energía y dura el aire, la voz suena como más firme, no tiembla” (Docente de Artes, Laura Tarquino. 2014).

“Observé un mayor control en el momento de respirar, además el aire salía con más fuerza y duraba mucho más” (Docente de primero y Educación especial, Carolina Rodríguez Olaya, 2014).

Con el proceso de estos dos talleres los docentes realizan sus reflexiones alrededor de los procesos de respiración que desarrollan y la importancia que este tiene:

“Aprender a respirar es importante, no somos conscientes de que podemos lastimar nuestras gargantas” (Docente de pre-jardín, Lady Johana Romero. 2014.).

En muchos casos, aparece la frase conciencia al respirar, que según ellos es un proceso complejo y difícil de ejecutar. También, relacionan la proyección de la voz con el ensanchamiento de las costillas y estómago, junto con la capacidad respiratoria que adquieren con cada ejercicio. En algunas entrevistas mencionan como gran aporte a su manejo vocal durante toda la propuesta el tema de la voz (ANEXO N° 4 Docente

de Artes, Laura Tarquino y Docente de Sociales, Cristian Camacho Escamilla. 2014), afirmando que este fue el primer paso que debieron dar para no lastimar sus gargantas.

Según lo anterior, se puede develar que el proceso respiratorio es ejecutado de manera mecánica, ya que como cita Lavinia Sorge Radovani (2009:42) en palabras de Hernández “*la respiración es un estado normal, es una función inconsciente(...)*”, pero también que, siendo de suma importancia, no solo para la producción de la voz sino como fuente de vida del ser humano, en un primer momento los docentes desconocían, o no ejecutaban los pasos de este proceso, y por lo tanto no relacionaban la relevancia que esta tiene en su manejo vocal, lo que provocaba el inicio de un desgastamiento en sus voces.

De lo anterior dan cuenta las dificultades para hacer los ejercicios de ampliación respiratoria junto con la representación del aparato respiratorio, pues aunque la docente de ciencias guío este proceso, como ya se ha dicho; en la elaboración del esquema algunos docentes discutían que en este faltaba la garganta, sin darse cuenta que al hacer la laringe, faringe y cuerdas vocales estaban mostrando esta parte del cuerpo. Esto indica que también existe un desconocimiento del funcionamiento corporal. No obstante, los docentes exponen con su actividad que conocen algunas partes pero desconocen su posición o su funcionamiento.

La importancia que tiene la respiración en la producción vocal es una de las reflexiones generales que hacen los docentes, pues es gracias a ella que logran distribuir equitativamente el aire al decir una frase o no se fatigan realizando otras actividades, por ejemplo una de las docentes comenta en uno de los talleres que al

subirse al transporte público luego de correr una larga distancia, antes se ahogaba, pero al aplicar los ejercicios vistos en las sesiones lograba normalizar su respiración.

Apoyando este análisis que hacen los docentes se encuentra la postura de Catherine Fitzmaurice al definir(1996:01) *“la respiración ocupa el lugar más activo en la producción vocal humana: es el impulso de energía que excita la vibración iniciándola, continuándola y deteniéndola (...) la forma en que respira el cuerpo humano tiene un gran impacto en la voz (...)”*. Estas posturas permiten dar cuenta de la importancia que tienen los ejercicios de respiración para la producción vocal, pero sobre todo en cómo se vuelve necesario que constantemente se ejecuten, hasta interiorizarlos, lo cual ocurre durante los ejercicios, donde los docentes logran hacer una comparación en la proyección de su voz con el uso de las respiraciones ya mencionadas, adquiriendo un resultado favorable en su voz, debido a la implementación que hacen al apoyar la producción de sonido en el estómago y no en la garganta; por otro lado aunque los docentes en los talleres apliquen aquello que llaman conciencia al respirar, en reflexiones conjuntas (ANEXO N° 13, grabación taller N° 2 , segundo 17) revelan que no es fácil aplicar otro tipo de respiración a la cotidiana, debido a que lo olvidan o lo recuerdan en instantes muy cortos.

Es por lo anterior que se deduce que para que el concepto de respiración se re-signifique en los docentes, sobrepasando el mero funcionamiento de los órganos, dándole un sentido de relevancia para el funcionamiento de la voz que sea interiorizado, es vital que se desarrollen los ejercicios constantemente, lo que involucra la voluntad de hacer de los maestros, es decir la constancia de recordar la aplicación de la respiración total en el aula de clase.

Con respecto a lo anterior, los docentes participantes mencionan (ANEXO N° 13 grabaciones taller N° 2) que llevar a un contexto real la aplicación de los ejercicios de respiración, en este caso el aula de clase, se les dificulta, ya que consideran que los ejercicios ejecutados en los primeros talleres son un primer acercamiento a la exploración de una respiración diferente, por lo que es muy difícil que en tan corto tiempo se logre dejar atrás una forma de respirar que han empleado durante toda su vida. Es por esto que afirman necesitar de un trabajo continuo que implique llevar a cabo más ejercicios respiratorios. También, mencionaron que empezar a cambiar su respiración lo asemejan con su postura, ya que normalmente encorvan su espalda, pero cuando recuerdan erguirla lo aplican por poco tiempo volviendo a la posición inicial. Aunque reconocen que existe un cambio de la primera sesión a la segunda con respecto a la manera de ampliar sus costillas.

Estas conclusiones de los docentes evidenciaron que, aunque aún no se llegó a una aplicación en el aula de clase de la respiración total, sí se preguntaron en algunos instantes por la manera en que respiraron, haciendo uso de los ejercicios en breves momentos; lo que indica que se generó un espacio donde cada maestro empezó a cuestionarse por las maneras en que empleaba su aparato respiratorio, dándole un significado a su respiración y planteando el primer paso para generar pequeños cambios al momento de hablar.

Se puede concluir que la manera de respirar fue el primer aporte que generó la propuesta planteada aquí, pues si bien tomó tiempo que los docentes exploraran la respiración total en el aula de clase, se produjo que trataran de involucrarlo en su cotidiano y así transponerlo en dicho espacio, abriendo las posibilidades a un mejor manejo vocal, indagando alrededor de los ejercicios de los talleres N° 1 y 2, donde se

repensó la manera de emplear la respiración y la repercusión que esta tenía en sus procesos vocales; con esto se reconocen dos aspectos:

1. La respiración es el primer paso para el mejoramiento del uso de la voz en los ámbitos profesionales de un docente.

2. Este tema amerita nuevas investigaciones para que pueda ser propuesto en los currículos de formación inicial y continua, como un elemento de prevención de la salud en sus diferentes dimensiones, pues repercute en todos los sistemas vitales de un ser humano.

2.4. APORTE 3: La voz como parte de la subjetividad

Los directivos de La Peña Gimnasio Campestre permitieron que la propuesta de formación vocal para docentes se llevara a cabo en su institución, ya que reconocen que la voz es un elemento fundamental para los maestros, sobre todo en el aula de clase; por ejemplo su rector Felipe Zubieta menciona (ANEXO N° 8, video N° 1, taller N° 1, minuto 1 segundo 12)

“Es cierto, nosotros la voz no le damos la importancia o tal vez nunca hemos reflexionado sobre el papel de la voz dentro del aula de clases, pero también como parte de nuestra personalidad y como de una expresión ¿sí?... De ese mundo interior y contacto con el público con el exterior y como eso puede repercutir, que en este caso también sería interesante con el desempeño de los mismos estudiantes y el desempeño de sus clases como tal y de la dinámica de sus clases(...)”

Apoyando esta perspectiva, la coordinadora de pre-escolar (ANEXO N° 3, minuto 3 segundo 25) indica “ *los docentes básicamente... su instrumento principalmente es la voz, pues porque ellos se comunican constantemente a través de su voz, y es un elemento, una herramienta fundamental, por tanto consideramos importante que la puedan conservar y que puedan hacer uso de ella de la mejor manera para que también puedan continuar expresándose... y pues encuentren también ellos una manera de hacer uso de ella sin de pronto sobrepasar límites donde se pueda ver afectada también su salud... es fundamental también porque de alguna manera es el medio a través del cual ellos transmiten y se comunican con los niños y pues es necesario que sea clara ... se pueda desarrollar porque finalmente se continúa desarrollando de la mejor manera(...)*”

Estas dos posturas se refieren a la relevancia del adecuado uso de la voz de los docentes y la manera como esta debe ser empleada, ya que es indispensable conocer las características que esta posee para no lastimarla, pero también a su repercusión en la relación con los estudiantes; lo que muestra la correspondencia del manejo vocal con el proceso comunicativo. Con esto último concuerda el docente de Ciencias Sociales en su bitácora(ANEXO N° 7) cuando escribe:“*La voz es un medio de comunicación y expresión de nuestros deseos, reflexiones, necesidades que se puede ver como una herramienta que se puede potencializar a partir de una conciencia corporal y sensitiva y que puede llegar a tener grandes alcances sociales*”.

El docente precisa que al pertenecer al proceso comunicativo, la voz tiene un gran poder y fuerza en cuanto al mensaje que se quiera transmitir, por lo que es muy importante saber hacerlo, ya que en el aula de clase se crea una relación profunda con los estudiantes. Allí, el docente en su rol de educador posee grandes influencias

sobre lo que dice a sus alumnos. Al respecto el docente de música Jonathan Ruíz, resalta en su bitácora (ANEXO N°7) : *“reconocer el medio que mas usamos para llegar a nuestros niños en cada día me hace pensar lo importante que es lo que digo y la forma como lo digo”*. Con estas posturas, la voz no solo toma un papel didáctico sino también pedagógico, pues tiene repercusión en los procesos educativos de los estudiantes, ya que influye en los conocimientos que se hacen presentes en los espacios de clase.

También se encontró la relación que hacen los docentes entre el pensamiento y la palabra, pues es con la última que se evidencia lo que el ser humano guarda en su interior, con lo cual concuerda la directora teatral Barbara Houdeman(En Sorge R, 2009:67): *“La voz es el puente entre el mundo interior y exterior y sólo cuando se libera puede reflejar con precisión el mundo interior(...)”*. Con esto se deduce que la acción vocal se relaciona con la conciencia de cada persona, por lo que es necesario que el docente sea preciso y precavido con lo que dice ya que es el guía de sus estudiantes, es a través de su voz que devela aquello que quiere dar a conocer en el aula de clase.

Ahora bien, otro tema que se abarcó en la propuesta, fue la exploración de las características particulares de las voces de cada docentes, esto se llevó a cabo en el taller N° 5(ANEXO N° 5) donde cada uno de ellos dibujó en su bitácora una característica de su voz y un objeto que se asemejara a esta, por ejemplo: (ANEXO N° 7, fotos N° 4106, 4114,4096 y 4084)variable, dibujo pelota loca; suave, dibujo algodón; tranquila, dibujo resorte; maleable, dibujo alambre dulce, entre otros.

Luego, se pidió a los docentes que representaran con su cuerpo la característica escogida, con el fin de que los otros profesores adivinaran lo que estaba planteando.

Al terminar, cada uno buscó un lugar en el espacio y se les pidió que cerraran los ojos, después uno por uno habló, los otros docentes mencionaron quién estaba hablando y el porqué sabían que era esta persona y no otra. Para terminar, se solicitó a los docentes que escucharan algunas grabaciones de diferentes voces de personajes famosos entre los que estaban: Pablo Neruda, Hitler, Musolini, Marilyn Monroe, etc.... Así, partiendo de esto, representarían una característica de las voces escuchadas, la mostrarían para que los otros docentes, guiándose por lo que hacían, adivinaran de quien se trataba.

Estas actividades permitieron que los docentes exploraran las características de su voz, las cuales para muchos eran desconocidas, como es el caso de la Licenciada en Educación Especial Carolina Rodríguez Olaya quien menciona en su bitácora (ANEXO N° 7) “ *fue interesante observar, escuchar, analizar, las características de las diferentes voces que pasan desapercibidas, incluyendo la mía*”. Aquí se expone que los diferentes matices que tienen las voces son omitidas por los docentes, no solo las propias sino también las de sus compañeros. Aunque las escuchen en su cotidiano, no existen instantes de reflexión sobre esas maneras de hablar que definen a cada ser humano, por lo que al momento de representar una de las características, se crea una barrera que tiene que ver con pensar como es su voz y la manera de mostrar esto a través de su cuerpo.

Pero los maestros no solo indagaron sobre qué características particulares de su voz; en el ejercicio de escucharse entre ellos y escuchar otras voces, se dieron cuenta que la voz refleja particularidades de cada uno, que permiten que otros los reconozcan por la mera forma de hablar, es decir descubrieron que su voz es una manera de presentarse en los diferentes contextos.

Lo anterior es señalado por la Docente de Artes Laura Tarquino en su bitácora (ANEXO N° 7) *“me dí cuenta que es completamente única, que se pueden imitar o definir algunas características, pero al intentar abarcarla completamente, de una u otra forma llego a que más bien es una característica que nos ayuda a definir a nosotros mismos”*; en este comentario aparece una palabra muy importante: *definir*, esto deja ver que la voz forma parte de la subjetividad exponiendo algunas formas de ser de una persona, por lo que los docentes lograban reconocer qué compañero o personaje famoso hablaba, haciendo énfasis en las particularidades que tenían sus voces.

Esta relación hecha por los docentes que existe entre la voz y como esta forma parte de la subjetividad es aludida por Cicely Berry (1991:182) quien plantea la voz como *“El medio a través del cual nos comunicamos en la vida diaria, y a través del que nos presentamos a nosotros mismos; postura, movimiento, vestido y gesto involuntarios dan una impresión de nuestra personalidad, y es a través del habla que transmitimos nuestros pensamientos y sentimientos precisos(...) La voz es la más intrincada mezcla de lo que escuchamos, de cómo lo escuchamos y de cómo inconscientemente escogemos utilizarla en relación a nuestra personalidad y experiencia”*.

La autora expone que la voz es una forma de presentación en un lugar, sitio o momento, por lo que se deduce que el docente da a conocer parte de como es y las características de su formación al hablar en el aula de clase creando una relación o vínculo con sus alumnos desde su voz, creando un canal de comunicación que puede ser abierto o cerrado según las percepciones de quien escucha.

Con respecto a los anterior el Docente Edwin Giovanni Rubio (ANEXO N° 12, video N° 4, segundo 10) propone que las características particulares de cada voz:

“Ayudan a reconocer un poco cómo es también nuestra identidad y cómo nos relacionamos con el mundo, cómo nos relacionamos con nosotros. Yo creo que ese reconocimiento de la voz también nos permite ver una parte de nosotros que está como un poco soterrada por ahí, medio oculta (...) cuando somos conscientes del uso que le estamos dando a la voz, yo creo que también estamos empezando a ser conscientes de otras cosas diferentes que pertenecen a nuestra personalidad”

En esta reflexión el maestro establece que desde el cuidado de la voz surgen otras posibilidades vocales, como la presentación personal en un contexto, dando paso a lo que los autores escénicos nombraron como “íntimo”: esa marca individual que diferencia un ser humano de otro, que esta oculta pero se da a conocer a través de la voz.

Esta apreciación también devela que, evidentemente, durante el proceso, los docentes orientaron sus nociones de la voz, si bien a un aspecto fundamental en la comunicación, también a la importancia que esta tiene en su cotidiano, ya que no solo creen que los presenta ante el mundo sino también que tiene un gran poder social.

Esto también lo afirman otros maestros:

- “Es una de las bases para mi comunicación con los otros. La oralidad nos hace comunidad, grupo, nación, identidad... mi voz me hace ser, participar y pertenecer, aún y gracias a mis diferencias.” Docente de Español Edwin Giovanni Rubiano. 2014
- “La voz como una herramienta que comunica, expresa, construye y se ejercita para tener más alcance(...) se conciben como como una herramienta social

que construye cultura” Docente de Ciencias Sociales Cristian Camacho Escamilla. 2014

- “Extensión de nuestros cuerpos, de nosotros mismos, como lo es la voz, reconocer que se puede fortalecer, modificar y cuidar, es parte fundamental de nuestra esencia y modo de vida, ya que finalmente es una experiencia de trabajo, socialización, aprendizaje y conocimiento” Docente de Primero y Educació Especial, Carolina Ramirez Olaya. 2014

Estas conceptualizaciones plantean que los docentes no solo ven su voz como una herramienta de trabajo, sino también como una parte de ellos que les pertenece y los identifica, con la cual pueden, desde el proceso comunicativo, producir transformaciones sociales al usarla, es decir, que la voz forma parte de la cultura de cada uno y da cuenta de algunas experiencias y formación que el maestro recibió durante su educación.

La ejecución de los talleres y los anteriores postulados evidencian otro gran aporte del manejo vocal del docente en el aula de clase, el cual tiene que ver no solo con las concepciones de voz de cada docente y sus exploraciones alrededor de las características que tiene cada una de sus voces, formando parte de su subjetividad, sino también cómo estas lo presentan en diferentes contextos y, por tanto, repercuten en su relación con los alumnos, ya que adquiere un matiz pedagógico, a través del cual se establece un diálogo en el que confluyen cómo se dicen y para qué los conocimientos o postulados que el docente quiere expresar. Además, la voz puede crear vínculos docente-alumno, enriqueciendo las experiencias de aprendizaje y enseñanza en el ámbito educativo.

2.5. APORTE 4: La voz acompaña al cuerpo

Durante el desarrollo de los cinco talleres, los docentes establecieron una relación permanente entre el cuerpo y la voz, donde expresaban que algunas partes de su cuerpo se “activaban” gracias a ejercicios vocales que trataban procesos como el respiratorio, la exploración de los resonadores, donde activaron vibraciones que amplificaron los sonidos que emitían, junto con ejercicios de vocalización que permitieron la exploración de vocales y consonantes de una manera que les exigía usar sus labios y lenguas de manera extracotidiana, pues en varias ocasiones debían exagerar los movimientos vocales. De lo anterior se evidenció que cuando aparecía una dificultad vocal, esta era remitida por el maestro a su cuerpo, como escribe en su bitácora (ANEXO N° 7) la Docente de Educación Especial Sandra Milena Huertas: “*en mi cuerpo sentí la dificultad de respirar*”, aquí se devela que la maestra no solo relaciona la respiración con el aparato respiratorio sino con todo su cuerpo.

Ya se ha planteado que el proceso respiratorio fue un aporte fundamental para la exploración del manejo vocal de los docentes, pero también se descubrió que los primeros ejercicios (ANEXO N° 5, Taller N° 1), potenciaron el reconocimiento corporal, ya que al buscar la respiración completa, intentando ensanchar las costillas, los participantes reconocieron algunos movimientos que estas podían realizar. Otra actividad que colaboró a este proceso fue la de guiar a un compañero con la palma de la mano, mientras este producía un sonido con la letra “S” (ANEXO N° 5, taller N° 3, actividad 2) pues quien emitía el sonido ponía a prueba su resistencia pulmonar; caso parecido fue el del ejercicio de *la gallina Josefina* (ANEXO N° 5, taller N° 2, actividad 3) donde los docentes debían decir con una sola toma de aire la cantidad de huevos que esta ponía.

Estos son algunos ejemplos que justifican comentarios que hacen los docentes en sus bitácoras (ANEXO N° 7), haciendo referencia a la relación entre el movimiento y la capacidad respiratoria, y como gracias a la última logran ejecutar fácilmente la primera. Otra característica que se detectó fue la de la relajación del cuerpo debido a ejercicios como el N° 2 del Taller N° 1 (ANEXO N° 5) donde los docentes debían tomar aire por la nariz, llevar su cuerpo hacia arriba hasta quedar en puntas de pies y exhalar por la boca volviendo a la posición inicial. Aunque al principio causaba dificultades respiratorias y corporales, cuando los maestros ponían su atención en su respiración, llegaban a conclusiones como la de Johanna Hernández, Docente de Ciencias (ANEXO N° 7) *“mi cuerpo se relajó permitiendo que la voz fluyera con más armonía y no lastimara a todo el sistema”*.

Con esta apreciación se puede contemplar cómo el proceso respiratorio se convierte en un puente que comunica el cuerpo y la voz, volviéndose un factor clave para el manejo de ambos, es decir, que la respiración los entrelaza permitiendo que uno se complemente del otro. Es por esto que se concluyó que de un adecuado proceso respiratorio dependen el manejo vocal y corporal del docente, pues si bien se oxigena la sangre y el cerebro también se lleva a cabo un proceso de relajación permitiendo que el uso del cuerpo y la voz sea más óptimo para el docente .

Otra experiencia que permitió a los docentes explorar la relación cuerpo-voz, fue la del taller N° 3 (ANEXO N° 5) donde la mayoría de ejercicios estuvieron orientados a la exploración de cinco resonadores: coronilla, boca, pecho, estómago y pelvis. Como producto de estas actividades están: el conocimiento o reconocimiento de estas cinco

partes del cuerpo, lo que mostró que la mayoría de participantes nunca habían explorado las calidades vocales que se logran al emplearlos y, por tanto, desconocían su ubicación.

Teniendo en cuenta lo anterior, se pidió a los docentes que desde los ejercicios conceptualizaran en sus bitácoras (ANEXO N° 7) sobre *los resonadores*. Luego, se les dio una definición que permitió tener más claridad. A continuación se mostrarán dos definiciones realizadas en este taller que nacen de las percepciones de los docentes:

- *“Para mí son como pequeños espacios donde se acentúan los sonidos(la voz) que salen, me los imagino como cuevas que hacen eco”* Docente de Artes
Laura Tarquino
- *“Puntos del cuerpo que permiten una producción de voz diferente, modificando la tonalidad de la voz que se produce o producimos”* Docente de Español Edwin
Giovanni Rubio

Pero los docentes no solo lograron plantear un significado, sino que también concluyeron que existen infinidad de posibilidades vocales que se generan en partes diferentes al estómago y pecho como las mencionadas anteriormente, que también permiten una proyección clara y fuerte.

Con estas afirmaciones, en esta investigación, se establece que estas nuevas posibilidades vocales pueden ser exploradas en el aula por los docentes como herramientas pedagógicas, a partir de las cuales los conocimientos se transmitan de otra manera. Por ejemplo, al implementar un títere, el docente puede intentar

variar su voz desde el resonador de la coronilla y así posibilitar nuevas maneras de enseñanza en la Institución.

Por otro lado, se encuentran los ejercicios de vocalización (ANEXO N° 5, taller N° 4) donde los docentes pueden hacer una diferenciación clara en el movimiento que realizan sus labios al usar un objeto en su boca y al retirarlo, mencionando que en el primer caso sentían una tensión y obstrucción en sus mejillas, maxilar lengua y cuello, además de una dificultad extensa para que las frases que decían se entendieran, lo que planteaba un reto personal pues cada uno sentía la necesidad de ser escuchado y comprendido. En el segundo momento, los maestros mencionan que el movimiento de sus labios y lengua es mas fluido, tranquilo, relajado y amplio, lo que produce que puedan hacer el movimiento adecuado con su aparato fonador para cada vocal. Este ejercicio, que tiene una gran exigencia física, fortaleció la forma en que los docentes gesticulaban al hablar, pero también propuso un panorama alrededor de la importancia que tiene la vocalización en el aula de clase en el momento de transmitir el conocimiento o explicar una actividad, ya que al no vocalizar adecuadamente, los alumnos pueden no entender lo que se les explica o las instrucciones que se les da.

Los anteriores comentarios y análisis muestran algunos aportes específicos de los ejercicios que la propuesta plantea a los docentes; que se relacionan con procesos técnicos, los cuales pueden ser ampliados por ellos con la práctica constante. Pero por otro lado, aparece un aporte general que recae en la relación que tiene la postura corporal con la proyección fuerte y clara de la voz en el aula de clase.

En este sentido la docente de inglés y francés Camila Farfán dice (ANEXO N° 12, video N° 4, segundo 01) *“la postura, todo ayuda a nuestra proyección de la voz, entonces es un reconocimiento de nuestra voz y de nuestra corporalidad para la expresión”*. La maestra reconoce que el manejo vocal no se limita al uso del aparato respiratorio y fonador, sino que tiene que ver con toda el cuerpo, pero sobre todo con las diversas posturas que adopta el docente en el aula de clase.

Planteamientos de teóricos teatrales como los de la autora Julia Varley (2009:68) concuerdan con que la producción vocal sobrepasa los sistemas fisiológicos,

“Como el cuerpo, mi voz se apoya con los pies sobre la tierra y se dirige a un mundo que me circunda. No me sirve pensar en la voz como cuerdas vocales localizadas en la garganta o en la respiración que se apoya en el diafragma, incluso si esto es real desde un punto de vista fisiológico.”

Dicho postulado no pretende negar que la producción de la voz tiene su nacimiento en los sistemas respiratorio y fonador, pero sí hace un llamado a pensar que todo el cuerpo debe ser el soporte de la voz, ya que es una energía potente que se encuentra dentro del ser humano. Esto fue lo que descubrieron los docentes, por lo que ahora se plantean no solo el manejo vocal en el aula de clase sino también la postura que deben adoptar para apoyar su proceso comunicativo.

El complemento entre la voz y el cuerpo, es un tema que ha acogido el teórico teatral Eugenio Barba (1972) preocupándose por la relación íntima de uno y otro; por lo que alude *“la voz es la prolongación del cuerpo y nos posibilita intervenir concretamente incluso a distancia. Como una mano invisible la voz se extiende más allá de nuestro cuerpo y acciona y todo nuestro cuerpo vive y participa en esta*

acción". El autor italiano le da un significado a la voz que se basa en el poder que tiene de accionar en la distancia teniendo como base el cuerpo. En este sentido, se infiere que la voz de los docentes se convierte en un elemento pedagógico en su relación con los estudiantes, ya que desde un susurro hasta un grito tiene la fuerza de repercutir en ellos, de ahí la importancia de cómo el maestro se dirija a sus alumnos.

Este análisis evidencia que los procesos vocales no pueden estar alejados de los corporales, por lo tanto no solo se necesitan propuestas de manejo vocal sino también aquellas que se orienten a los procesos corporales de los docentes. Aunque propuestas como "*la voz es el sujeto mismo*" tiene como lineamiento base la relación que existe entre voz y cuerpo, su orientación estuvo enfatizada en los procesos vocales de los profesores.

Se puede concluir que si se afirma que la voz acompaña al cuerpo, es indispensable que se estudien las características particulares corporales de los docentes, pues como se ha planteado, la voz refleja algunas características de la personalidad del docente, por tanto el cuerpo también lo hace a través de su postura y movimientos, estas son percibidas por los alumnos en el aula de clase, en este momento se cimienta un proceso comunicativo, donde el docente expone su autoridad, pero también acompañamiento en los procesos de aprendizaje de los estudiantes.

Esto evidencia la necesidad de comprender el proceso formativo de los docentes como seres integrales, que son voz y cuerpo, observando cómo esto influye en los procesos de enseñanza y aprendizaje de sí mismos y de los estudiantes. También,

a redimensionar la importancia de la presencia desde un aspecto corporal, ya que la relevancia que esta puede tener, en lo que se conoce como manejo de grupo, es vital pues es el cuerpo del maestro lo que ve el estudiante, es la voz de este la que escuchan, y juntos transmiten diferentes aspectos como confianza o seguridad; fundamentales para entablar una relación pedagógica pertinente.

3. CAPÍTULO III

3.1. CONCLUSIONES

La investigación desarrollada con los docentes de la institución educativa La Peña Gimnasio Campestre, arrojó las siguientes conclusiones que tienen que ver con los aportes que surgieron desde el proceso ejecutado sobre el manejo vocal en el aula de clase:

Los docentes reconocen la importancia que tiene la voz en su profesión durante la ejecución de los talleres, afirman que en su formación profesional e incluso continua no participaron en este tipo de propuestas, lo que indica que aunque exista toda una normatividad por parte del Ministerio de Educación Nacional dirigida a la formación docente, los cursos, talleres, clases, entre otros que orientan sus contenidos hacia el bienestar de la salud del docente son escasos, y por tanto de difícil acceso, en acciones tan cotidianas y que pueden influenciar directa o indirectamente los procesos de enseñanza y aprendizaje.

1. La exploración del proceso respiratorio se convirtió en la base del manejo vocal, ya que fue a partir de este que los docentes empezaron a descubrir las características de proyección y potencialización que contenía su voz, evitando la implementación del grito en el aula de clase y, por tanto, molestias sobre todo en la garganta y cuerdas vocales.

2.El reconocimiento de las características particulares de cada voz,empezó como un proceso de bloqueo en los docentes, ya que nunca se habían cuestionado por cómo era su voz; pero con el desarrollo de las actividades reflexionaron sobre la importancia que estas tienen en su contexto ya que los presentan en su cotidiano; incluso en el aula de clase con sus estudiantes, definiéndolos y mostrando parte de su personalidad

3.Surge la clara relación que los docentes encuentran entre el cuerpo y la voz, pues consideran que de la buena postura depende una proyección vocal potente, es decir, que en el aula de clase no solamente surge una preocupación por el manejo vocal, sino también por la postura corporal que se toma, lo que convierte a la voz en un elemento integral, develando la importancia de crear estrategias de formación que no solo se orienten a una vocal sino también a la corporal.

4.Durante el proceso, los docentes emplean constantemente la palabra *conciencia*. Se asume que esta se refiere a la reflexión y ejecución de los elementos brindados en la propuesta, es decir, que nace una necesidad de transponer los contenidos guía de los talleres al aula de clase, lo cual se vuelve un campo complejo para los docentes ya que *“la voz es el sujeto mismo”*, es un primer acercamiento al manejo vocal que ellos ejecutan en este espacio, donde se pretende brindar algunos aportes en el tema, pero como lo mencionan los participantes es necesario que los talleres continúen.

5. Otro de los aportes que generó la propuesta fue el planteamiento de algunos consejos (ANEXO N° 7) desde el teatro que se pueden llevar a cabo en cada cambio de clase, e incluso que tienen que ver con cambiar poco a poco algunas costumbres que lastiman la voz a diario.

6. La propuesta de formación vocal para docentes se diseñó teniendo como base la siguiente definición planteada por quien investiga:

“La voz acompaña al cuerpo y no es ajena a él. Es pensamiento que se refleja en el gesto o la palabra, es una forma de expresar lo que sentimos y somos. Es totalmente subjetiva y por lo tanto un acto consciente que nos permite verbalizar lo que sentimos y queremos que otros conozcan, es por lo anterior que se afirma que no se tiene una voz sino que por el contrario se es una voz”

En este postulado se reafirman características que posee la voz tratadas durante toda la investigación. Los docentes de La Peña Gimnasio Campestre concordaron en su proceso individual y colectivo con lo expuesto anteriormente, pues aunque reconocen la importancia que tiene la voz en el aula de clase, también lo llevaron a otros contextos de sus vidas, donde exploraron y permitieron afirmar que *se es una voz*.

7. Los docentes y directivos afirman que las relaciones de confianza entre docentes se fortalecieron, gracias a los ejercicios corporales y vocales de la propuesta, lo que muestra como se impactó en otros espacios diferentes al aula de clase.

8. Los docentes no solo evidenciaron su preocupación por transponer los contenidos del manejo vocal en el aula de clase, también expresaron que algunas actividades desarrolladas en los talleres, las podrían llevar a cabo con sus estudiantes, como juegos de atención y la implementación de las canciones.

9. Es necesario que la Licenciatura en Artes Escénicas proponga este tema como central en la formación de los docentes y se incluya en su formación inicial y continua para mejorar los procesos pedagógicos, ya que existen algunos estudios que tienen que ver con la problematización de la formación vocal, los cuales se pueden ampliar y profundizar, y así impactar en este contexto. Es por esto que se requieren otras investigaciones que abarquen desde los saberes teatrales los problemas profesionales que afronta este gremio.

REFERENTES Y FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

- ARAQUE,C.(2001). *Voces para la escena*.Bogotá D.C.Gestus.
- BARBA,E.(1998). *Teatro, soledad, oficio y rebeldía*.México.Escenología A.C.
- BERNARD,B.(1998). En *Diccionario del Teatro, Dramaturgia, estética, semiología* por PAVIS PATRICE. Barcelona.Paidós.
- BEILLEROT,J.(2000).En la formación de formadores.Cuadernos serie latinoamericana de educación por GUYOT VIOLETA.Argentina.Copyright UPN Colombia.
- BERRY,C.(1991). *Revista Máscara: la voz*.México.Escenología A.C.
- CANUYT,G.(1991). *Revista Máscara: la voz*.México.Escenología A.C.
- CHENG,S(1991). *El tao de la voz*.Madrid. Gaia Ediciones.
- CLÍNICA UNIVERSITARIA,laboratorio de Voz, departamento ORL.(2006). *La Voz Hablada*. España.Universidad de Navarra.
- CORREA,M.(2009).En *Una nueva voz: Un planteamiento a la recuperación vocal para la corrección de patologías de carácter funcional en el actor,desde las técnicas de Kristin Linklater y Barbara Houseman* por SORGE RADOVANI LAVINIA SABINA. Barcelona.Bellaterra.Recuperado de <httpddd.uab.cat> en Marzo 18 de 2014.
- FALLA,M. Y SEGURA,F.(2008). *Las técnicas escénicas y las técnicas corporales del actor como herramientas metodológicas para cualificar el desempeño comunicativo*

*del docente en el aula de clase L2.*Bogotá D.C. Pontificia Universidad Javeriana-Facultad de Comunicación y Lenguas. Licenciatura en Lenguas Modernas.

-FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE CC.OO.(2012).La salud de los docentes de enseñanzas no regladas: Patologías de la voz.España.Recuperado de www.fe.ccoo.es. El 03 de diciembre de 2013.

-FERRY,G.(2000). En *La formación de formadores. Cuadernos serie latinoamericana de educación* por GUYOT VIOLETA. Argentina.Copyright UPN Colombia.

-FITZMAURICE,C.(1997).*La respiración es significado*.New York. Recuperado de www.fitmauricevoice.com. El 02 de abril de 2014

-GARAVITO,A.(2009). *El cuerpo fonador*.Bogotá.Universidad Pedagógica Nacional. Facultad de Bellas Artes.Licenciatura en Artes Escénicas.

-GOMEZ,I.(2000).*La formación continua de profesores. Cuadernos serie latinoamericana de educación*. Argentina.Copyright UPN Colombia.

-GORODOKIN,I.(2006).Revista Iberoamericana de Educación N° 36. ISSN 1681-5663.Argentina.Recuperado de <http://www.rieoei.org/deloslectores/Gorodokin.pdf> el 02 de diciembre de 2013.

-GROTOWSKY,J.(1991).*Revista Máscara: la voz*.México.Escenología A.C.

-GUYOT,V.(2000).*La formación de formadores. Cuadernos serie latinoamericana de educación*. Argentina. Copyright UPN Colombia.

-HAUSEMAN,B.(2009).En *Una nueva voz: Un planteamiento a la recuperación vocal para la corrección de patologías de carácter funcional en el actor,desde las técnicas*

de *Kristin Linklater y Barbara Houseman* por SORGE RADOVANI LAVINIA SABINA. Barcelona. Ballerina. Recuperado de [httpddd.uab.cat](http://ddd.uab.cat) en Marzo 18 de 2014.

-MARTINEZ, J. (2009). *Revista Musical Chilena*. Chile. Universidad de Chile, Facultad de Artes.

-McKERNAN, J. (1972). *Investigación Acción y Curriculum*. Madrid. Morata.

-MENDEZ, M. (2011). *Voz y fono*. Recuperado el 14 de Agosto de 2012, de <http://vozyfonoaudiologia.blogspot.com/2011/01/que-es-la-voz.html>.

-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. (2012). *Políticas y sistema colombiano de formación y desarrollo profesional docente*. Bogotá. Recuperado de www.colombiaaprende.edu.co. El 18 de septiembre de 2013.

-MORALES, L. (2009). En *Una nueva voz: Un planteamiento a la recuperación vocal para la corrección de patologías de carácter funcional en el actor, desde las técnicas de Kristin Linklater y Barbara Houseman* por SORGE RADOVANI LAVINIA SABINA. Barcelona. Bellaterra. Recuperado de [httpddd.uab.cat](http://ddd.uab.cat) en Marzo 18 de 2014

-ODIN TEATRO. Training Vocal en el (1972) Video, *demonstración de trabajo en el Odín teatro*. Italia.

-PAVIS, P. (1998). *Diccionario del Teatro, Dramaturgia, estética, semiología*. Barcelona. Paidós.

-REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Recuperado el 24 de Octubre de 2013 de www.rae.es.

-SORGE, L. (2009) *Una nueva voz: Un planteamiento a la recuperación vocal para la corrección de patologías de carácter funcional en el actor, desde las técnicas de Kristin*

Linklater y Barbara Houseman. Barcelona. Bellaterra. Recuperado de <httpddd.uab.cat> en Marzo 18 de 2014

-UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ.(2013). *La voz como una herramienta esencial en la comunicación.* Recuperado de educaymusica.blogspot.com el 25 de marzo de 2014.

-VARLEY, J.(2009). *Piedras en el agua.* México D.F. Escenología A.C.

-WÖHNING, E.(Sin año). *Práctica, formación y subjetividad pedagógica. Una reflexión filosófica.* Recuperado de <http://www.feeye.uncu.edu.ar> Marzo 04 de 2014

ANEXOS

1. **FORMATO DE ENTREVISTA PARA DIRECTIVOS**

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL LA PEÑA GIMNASIO CAMPESTRE

FACULTAD DE BELLAS ARTES

LICENCIATURA EN ARTES ESCÉNICAS

ENTREVISTA A DIRECTIVOS

“LA VOZ ES EL SUJETO MISMO”

Las siguientes preguntas tienen como finalidad aportar al trabajo de investigación LA VOZ DOCENTE: UN PROCESO DE FORMACIÓN PARA EL MANEJO VOCAL DEL DOCENTE EN EL AULA DE CLASE, basado en los talleres de formación “la voz es el sujeto mismo”, realizados en su Institución educativa; por esta razón sus perspectivas y experiencias son muy valiosas para este proceso.

1. DATOS PERSONALES

- Nombre
- Cargo en la Institución
- Participación en los talleres

2. DATOS DE LA INSTITUCIÓN

- Principales características de la institución

3. VINCULACIÓN DE LOS TALLERES CON LA INSTITUCIÓN

- ¿Cómo cree que aportan los talleres de formación de la propuesta “la voz es el sujeto mismo” a la formación de docentes de su institución?
- ¿Qué lo motivo a desarrollar esta propuesta en su institución?
- ¿Desde el día de inicio de los talleres, hasta hoy, ha visto cambios en los docentes en su desarrollo de las clases?
- ¿Algún docente ha compartido con usted la experiencia en los talleres? ¿Qué le comentaron?
- ¿Desde su experiencia como docente y directivo considera importante el manejo vocal del docente en el aula de clase?
- Aportes y observaciones a la investigación

2. **FORMATO DE ENTREVISTAS PARA DOCENTES**

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL LA PEÑA GIMNASIO CAMPESTRE

FACULTAD DE BELLAS ARTES

LICENCIATURA EN ARTES ESCÉNICAS

ENTREVISTA A DOCENTES

“LA VOZ ES EL SUJETO MISMO”

Las siguientes preguntas tienen como finalidad aportar al trabajo de investigación LA VOZ DOCENTE: UN PROCESO DE FORMACIÓN PARA EL MANEJO VOCAL DEL DOCENTE EN EL AULA DE CLASE, basado en los talleres de formación “la voz es el sujeto mismo”, realizados en su Institución educativa; por esta razón sus perspectivas y experiencias son muy valiosas para este proceso.

1. DATOS PERSONALES

- Nombre
- Área de la que está a cargo como docente
- Años en la docencia
- ¿En su formación como docente había participado en talleres de formación vocal?

2. EXPERIENCIA CON LOS TALLERES

- ¿Cuáles son los aportes más relevantes que le dejan los talleres de la propuesta “la voz es el sujeto mismo”?
- ¿Cuáles fueron los hallazgos que surgieron de la propuesta?
- ¿Qué sugerencias tiene para la propuesta?
- ¿Qué tema le parece relevante para el manejo vocal del docente en el aula de clase?
- ¿Desde el día en que iniciaron los talleres hasta hoy siente algún cambio en su manejo vocal?
- ¿En qué aspectos de su vida cree que la propuesta impactó?
- Aportes y observaciones a los talleres e investigación

5. PLANEACIÓN TALLERES DE FORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA “LA VOZ ES EL SUJETO MISMO”

TALLERES DE FORMACIÓN DE MANEJO VOCAL EN EL AULA DE CLASE PARA DOCENTES “LA VOZ ES EL SUJETO MISMO”

PARA LA PEÑA GIMNASIO CAMPESTRE

TABIO, CUNDINAMARCA

OBJETIVO GENERAL: Proponer un espacio de formación vocal, donde los docentes reflexionen alrededor de la importancia del manejo vocal en su profesión.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Emplear técnicas vocales del teatro como base para que los docentes exploren y fortalezcan las características de su voz
- Establecer las relaciones que los docentes encuentran entre su manejo vocal y su quehacer en el aula de clase
- Indagar alrededor de los procesos que surgen en los docentes a partir de la propuesta “la voz es el sujeto mismo”

TALLER N° 1: ¿Cómo respiro?

CONTENIDO: Proceso de la respiración

OBJETIVO: Acercar a los docentes al uso de una adecuada respiración a través de la exploración del aparato respiratorio integrando el uso de la respiración total

ACTIVIDADES:

Saludo y Presentación de la propuesta “la voz es el sujeto mismo”, a los docentes, se entregará la bitácora y se desarrollará la primera parte, donde ellos contestaran o dibujarán como creen que es su voz

1. Los docentes se ubicarán en un círculo, de pie con los pies en posición paralela. Aquí se les indicará que es y para qué sirve dicha posición. Se revisará la postura de cada docente. Luego los docentes establecerán contacto visual entre ellos

2. Se pedirá a los docentes que cada uno tome un lugar en el espacio. Desde donde están se ubicarán mirando todos hacia la misma dirección, en posición paralela desarrollarán el siguiente ejercicio: con las manos en frente de la pelvis, consiguiendo que las palmas de las manos “miren” hacia arriba para que los dedos se toquen, se toma aire y al hacerlo las manos sin separarse junto con los brazos subirán dibujando una línea imaginaria por el centro del cuerpo, cuando estas lleguen arriba cada docente ubicará sus manos hacia el cielo y las bajarán por los lados en dirección lateral, con la imagen de que recoger “las energías del mundo”, mientras sueltan el aire, hasta que las manos vuelvan a quedar en la posición inicial. Mientras se suben

los brazos, los pies quedaran en puntas y luego al exhalar se volverán a apoyar las plantas en el piso

3. Luego se llevarán a cabo algunos ejercicios de yoga con el fin de estirar las articulaciones, estos se soportarán en la respiración, sonidos blandos (por ejemplo suspiros) y diferentes sonidos de consonantes.

4. A continuación se indicará a los docentes que cada uno realice algunos masajes faciales iniciando desde la cabeza y terminando en el cuello.

5. Se indicará a los docentes en que consiste la respiración completa o baja, para esto se desarrollaran ejercicios en parejas:

- Se pedirá que el docente A, verifique hasta dónde llega la respiración del docente B y determine el ritmo que este tiene

- Se hará un cambio de roles, el docente B verificará las características mencionadas anteriormente en la respiración del docente A

- Se pedirá al docente B que tome aire, inmediatamente el docente A pondrá las manos alrededor de las costillas del docente B y verificará hasta donde llega el aire

- Cambio de roles

- Se pedirá al docente A que tome aire en 5 tiempos tratando de que el aire expanda las costillas, el docente B colocará las manos alrededor de sus costillas para cerciorarse que la respiración expanda las costillas cada vez que A toma el aire. El aire se soltará en 5 tiempos también. Esto se realizará 5 veces.

- Cambio de roles

- Se pedirá al docente A que diga la siguiente frase “bájame la jaula Jaime”, primero tomando aire que llegue solo hasta el pecho, luego tomando aire que expanda las costillas, el docente B verificará que el aire llegue a dichos puntos. Este ejercicio se hará 5 veces alternando ambas respiraciones

- Cambio de roles

- Se pedirá al docente A que diga la misma frase, pero esta vez el docente B presionará las costillas del docente A. Este ejercicio se hará 5 veces

- Cambio de roles

- Se pedirá al docente A que diga la frase, esta vez el docente B presionará el estómago

- Cambio de roles

- Después se indicará a los docentes que digan dicha frase usando su voz cotidiana y luego enviando el aire hasta las costillas, cada uno se cerciorará de su respiración poniendo sus manos en el pecho o en las costillas, dependiendo la respiración que estén usando. Este ejercicio se hará 10 veces

- Se indicará a los docentes que se organicen en dos filas, una en frente de otra, allí A dirá la frase trabajada anteriormente usando diferentes volúmenes, tratando de escuchar, el docente B averiguará el lugar del cual sale la voz, habrá un cambio de rol.

- En las mismas filas, el docente A dirá una frase distinta en tono bajo, el docente B tratará de descubrir lo que A dice, fijándose en su vocalización.

- Reflexión en la diferencia que existe entre hablar desde la garganta y usando la respiración completa

6. Se pedirá a todos los docentes que organicen un círculo, allí se enseñará la canción “los montes de María”. Cuando la memoricen, se pedirá que la canten con su tono cotidiano de voz y luego con la respiración completa.

7. Para terminar con la canción y cerrar el taller, se pedirá a los docentes que establezcan contacto visual

8. Reflexión sobre lo ocurrido en el taller, los docentes volverá a su bitácora, ahora contestarán o dibujarán si algo cambió en su voz

TRABAJO PARA EL PRÓXIMO TALLER: Los docentes tendrán que averiguar sobre el aparato respiratorio y fonador.

EVALUACIÓN:

Se tendrán en cuenta los siguientes logros:

- Los docentes establecen diferencias entre su respiración cotidiana y la respiración total
- Los docentes ejecutan los ejercicios propuestos implementando la respiración total
- Los docentes comprenden la importancia de emplear la respiración total en el aula de clase

TALLER N° 2: ¿y sin el grito?

CONTENIDO: Volúmenes de la voz

OBJETIVO: Incentivar a los docentes a que identifiquen la diferencia que existe entre el volumen alto y el grito cuando los usan

ACTIVIDADES:

1. Los docentes se organizarán en círculo. Se pasará por cada docente verificando la posición de sus cuerpos. Se establecerá contacto visual entre ellos. Allí se llevará a cabo un ejercicio de respiración: tomar aire por una fosa nasal y soltarlo por la otra; variando los tiempos para inhalar y exhalar. Luego realizarán el masaje facial realizado en el taller anterior

2. En el círculo los docentes tomarán aire por la nariz, al hacerlo buscarán ensanchar el cuerpo (como si fuera un globo que se infla) hasta llegar a la máxima extensión corporal posible por cada uno, luego soltarán el aire por la boca y encogerán su cuerpo (como si se pincharan).

3. Se indicará a los docentes que tomen aire y que al exhalar digan la frase “la gallina Josefina puso un huevo en la cocina, puso un, puso dos, puso tres...”, continuaran diciendo puso con los números hasta que el aire se le acabe. El objetivo será que en cada exhalación se extienda la cantidad de números dicha. Se escuchará a cada docente.

4. Cada docente se ubicará en el lugar que prefiera. Luego desde la implementación de diversos volúmenes dirán diferentes frases. Primero la dirán a través de gritos,

luego se implementará la respiración completa con un volumen alto, bajo y medio.

Esta actividad será individual

6. Se pedirá a los docentes que escojan una pareja, luego quien decida ser A empezará a gritar primero desde la garganta después con la respiración total, en este momento B presionara sus costillas, Habrá un cambio de rol.

7. Al terminar se pedirá que pasen saliva. Luego en parejas socializarán lo que pasó con el grito y la respiración completa

8. Se dirá a los docentes que caminen por el espacio, cuando se les dé la indicación ellos imaginarán que toman un objetos de diferentes tamaños y los lanzarán lejos, con estos movimientos cada uno dejará que salga su voz en diferentes volúmenes. Dependiendo la calidad del movimiento las características de la voz variarán

9. Se dividirá a los docentes en dos grupos, socializarán brevemente lo que averiguaron de los aparatos respiratorio y fonador, luego cada grupo tendrá que proponer desde el cuerpo y la voz una representación del aparato fonador y respiratorio junto con una situación dramática, luego se mostrará este ejercicio

11. En círculo se cantará la canción “en los Montes de María”

12. En círculo los docentes establecerán contacto visual

13. Reflexión alrededor de lo ocurrido en el taller

EVALUACIÓN:

Se tendrán en cuenta los siguientes logros

- Los docentes reconocen la diferencia entre usar el grito y la voz que se apoya en la respiración total
- Los docentes identifican las partes y características del aparato fonador y respiratorio
- Los docentes comprenden la relación entre el cuerpo y la voz, al explorar ejercicios que los involucra a ambos directamente.

TALLER N° 3: ¿Qué descubrí en mi voz?

CONTENIDO: El diafragma y los resonadores

OBJETIVO: Explorar las posibilidades vocales que cada docente tiene al usar el diafragma y los resonadores

ACTIVIDADES:

1. Los docentes se ubicarán en un círculo, de pie con los pies en posición paralela. Se revisará la postura de cada docente. Luego los docentes establecerán contacto visual entre ellos
2. En parejas el docente A guiará con la palma de su mano al docente B, es decir B se mueve cuando la mano de A se mueva y seguirá la dirección de esta; es necesario que el movimiento de B nazca de diferentes partes del cuerpo; mientras B realiza esto dejará salir un sonido con la letra S, asemejando un objeto que se pincha. Cambio de roles

4. En parejas se propondrá un juego con las letras s y r, A toca una parte del cuerpo de B, B imaginará que se está pinchando por esta parte del cuerpo a través del sonido de la letra s, hasta que su cuerpo quede encogido, después se “inflará”, cuando lo decida usando la letra r. Cambio de rol
5. Se indicará a los docentes que caminen por el espacio, durante la caminata se pedirá que integren un mugido (sonido con la m), luego con la n, l, p
6. Caminando por el espacio se propondrá un ejercicio para fortalecimiento de diafragma, que consiste en reírse y llorar.
7. En círculo, exploración del diafragma a través de JA-JE-JI-JO-JU
8. Caminando por el espacio, los docentes explorarán su flor vocal: resonadores ubicados en la coronilla, boca, pecho, estómago y pelvis. A cada resonador se le asignará una vocal: en el mismo orden I, A, E, O, U y un color que cada docente decida. Para desarrollar este ejercicio es necesario que cada docente produzca un sonido con la vocal, imaginando que este sale de la parte del cuerpo donde se ubica el resonador y que se extiende junto con el color por el espacio.
9. Se sigue con esta dinámica, pero ahora en parejas, quien decide ser B, propone el resonador que debe usar A, así A agrega un movimiento que nazca de cada parte del cuerpo donde se ubica el resonador.
12. Se pedirá a los docentes que en la bitácora, dibujen su cuerpo y ubiquen los resonadores, aquí se les propondrá que basados en los ejercicios conceptualicen los resonadores.
13. Reflexión alrededor de lo ocurrido en el taller

EVALUACIÓN:

Se tendrán en cuenta los siguientes logros

- Los docentes reconocen la ubicación de los resonadores y los conceptualizan
- Los docentes crean relaciones grupales a través de la exploración de su voz y cuerpo
- Los docentes logran identificar la posición del diafragma a través de los ejercicios propuestos
- Los docentes exploran las diversas características de su voz empleando los resonadores y su diafragma

TALLER N° 4: Cuando vocalizo

CONTENIDO: Vocalización, articulación y dicción

OBJETIVO: Explorar algunos ejercicios de articulación que contribuyan al mejoramiento de la vocalización y dicción

ACTIVIDADES:

Se pedirá a los docentes que en bitácora mencionen o dibujen como es su voz en ese momento

1. Los docentes se ubicarán en un círculo, de pie con los pies en posición paralela. Se revisará la postura de cada docente. Luego los docentes establecerán contacto visual entre ellos
2. En parejas los docentes desarrollarán un juego de pesos, este consiste en que A se deja caer sobre B, B solo tiene que recibirlo lentamente, llevarlo al piso y levantarlo nuevamente. Mientras ejecutan el ejercicio ambos dejarán salir un mugido. Después se hará un cambio de rol. Se aclara que para hacer el ejercicio adecuadamente ninguno de los dos docentes debe tensionar el cuerpo y se debe llevar un ritmo lento en los primeros momentos por seguridad.
3. En parejas, los docentes se pondrán en posición de cuatro extremidades en el piso, allí unirán sus coronillas y se moverán por el piso, sin darse entre ellos ninguna indicación, luego se hará la misma actividad pero con distintas partes del cuerpo
4. En parejas, se creará un diálogo usando solamente una vocal
5. Muestra de cada diálogo
6. Se enseñará e siguiente trabalenguas: “yo tengo una gallina, ética, pelética, pelenpenplética, pelada, peluda, peli zancuda”
7. En parejas, se repasará este trabalenguas usando una sola vocal
8. Se mostrará el ejercicio de cada pareja
9. En parejas se recordará la canción Yen yen yen calenyela, con una sola vocal
10. Se mostrará la canción de cada pareja
11. Trabajo técnico: los docentes dirán el trabalenguas con un pin pon en la boca

12. Se cantará la canción “yen yen yen calenyela” con el pin pon en la boca

13. En parejas los docentes desarrollaran un masaje corporal

14. Reflexión alrededor de lo ocurrido en el taller, los docentes escribirán en sus bitácoras si algo cambió en su voz

TRABAJO PARA EL PROXIMO TALLER: cada docente tendrá que conseguir un objeto que crean se parezca a su voz

EVALUACIÓN:

Se tendrán en cuenta los siguientes logros

- Los docentes comprenden la importancia de la vocalización y dicción, para el manejo vocal
- Los docentes reflexionan en torno a sus capacidades vocales
- Los docentes crean un paralelo que evidencia el proceso que tuvo su voz en los talleres
- Los docentes comprenden la importancia del cuidado de su voz

TALLER N° 5: ¿Me escucho, los escucho?

CONTENIDO: La subjetividad de la voz

OBJETIVO: Evidenciar la importancia que tiene la subjetividad de la voz, ya que las características particulares de cada persona lo presenta en su contexto

ACTIVIDADES:

Se pedirá a los docentes que en bitácora mencionen o dibujen como es su voz en ese momento, también dibujarán en su bitácora el objeto que se asemeja a su voz y la característica vocal con la que lo relacionan.

1. Los docentes se organizarán en círculo. Se pasará por cada docente verificando la posición de sus cuerpos. Se establecerá contacto visual entre los docentes.
2. Se pedirá a los docentes que entrelacen las palmas de sus manos, luego que las pongan frente al pecho, exactamente frente al esternón, a una distancia corta; en seguida que muevan las manos hacia adelante y hacia atrás, con la imagen de querer tocar el pecho (sin hacerlo) y alejar las manos de él, este movimiento debe ejecutarse rápidamente y con una calidad fuerte, además permitirán que la voz salga, pronunciaran vocales (para esto la mandíbula debe estar relajada). Seguido a esto los docentes pondrán sus manos frente al pecho (las palmas deben “ver” el esternón), cuando estén listos empezarán a dar pequeñas palmadas en el pecho, tratando de mantener el mismo ritmo, aquí también usarán sonidos de vocales
5. Se indicará a los docentes que caminen por el espacio, con las premisas de no caminar en círculo, ni siguiendo a nadie
6. Se les pedirá a los docentes que cada vez que se les dé una señal (un aplauso) cambien de dirección en su caminata
7. Se dirá a los docentes que mientras caminan recuerden en la característica de su voz y el objeto.

8. Cuando identifiquen la característica se solicitará que la representen a través de sus cuerpos, por ejemplo: si es hablar rápido, pueden caminar rápido; si es una voz grave, pueden caminar semejando un cuerpo pesado, etc...

9. Al tener claro el movimiento, desde donde están, cada uno mostrará a los otros docentes su movimiento, quienes observan tratarán de identificar la característica

10. Se les pedirá a los docentes que en lugar en el que están, cierren los ojos, desde allí cada uno hablará, los otros docentes identificarán quien está hablando, mencionando las características particulares por la que pudieron detectar a quien habla; mientras tanto quien habló escribirá en su bitácora estas características

11. Se pedirá a los docentes que abran los ojos y caminen por el espacio. Aquí se pondrán unas grabaciones de voces diferentes personajes conocidos, se pedirá a los docentes que mencionen a quien pertenece esa voz y las características que tienen

12. Se pedirá a los docentes que escojan uno de los personajes que acabaron de escuchar, luego como en la actividad N° 8 (ocho) Representarán aquella característica con su cuerpo, se socializarán los ejercicios y los docentes adivinarán de qué personaje se trata

13. Se generará contacto visual entre los docentes

15. Reflexión alrededor de lo ocurrido en el taller, los docentes escribirán si algo cambió en sus voces; además harán una reflexión acerca de todo su proceso con los talleres.

EVALUACIÓN:

Se tendrán en cuenta los siguientes logros

- Los docentes identifican las características de su voz y la de los otros
- Los docentes comprenden la importancia de la subjetividad de la voz
- Los docentes relacionan el trabajo corporal con el vocal

CANCIONES EMPLEADAS EN LOS TALLERES

Los Montes de María

Por Petrona Martínez

En los Montes de María esto sucedió señores

Estaba llorando un niño

Lamentando sus dolores

¿Por qué llora bebé

dime que te duele?

Porque se murió mi madre no tengo quien me consuele

Porque se murió mi madre no tengo quien me consuele

Una palomita blanca

vino volando a avisarme

en una cabaña sola

agonizaba mi madre

la palomita se fue y el niño quedo abrumado

en una cabaña sola

quedó el niño abandonado

Yen yen yen calenyela

Yen yen yen calenyela

cicalenyela

chavalacatá

ñemañe ñequilolo

ñemañe ñequilolo

filapo

6. MODELO DE LAS BITÁCORAS

TALLERES DE FORMACIÓN PARA DOCENTES SOBRE EL MANEJO VOCAL EN EL AULA DE CLASE

“LA VOZ ES EL SUJETO MISMO”

POR LORENA HORMAZA ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, LICENCIATURA EN ARTES ESCÉNICAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALESTINA

BOGOTÁ

MARZO DE 2014

ESTA BITÁCORA PERTENECE A LA VOZ DE: _____

Docente de _____

“La voz es el sujeto mismo” es una propuesta de formación para el manejo vocal del docente en el aula de clase, que tiene como objetivo principal: Proponer un espacio de formación vocal, donde los docentes reflexionen alrededor de la importancia del manejo vocal en su profesión

FECHA: _____

SOY UNA VOZ

¿CÓMO ES MI VOZ?

¿ALGO CAMBIÓ EN MI VOZ?

REFLEXIONANDO...

¿Qué paso en mi cuerpo, voz y pensamiento en este taller?, ¿Qué aprendí?, ¿Qué me gustaría aprender?, ¿Cómo me sentí?

SOY UNA VOZ QUE SE CUIDA

Los siguientes son algunos pasos que desde el teatro se proponen para fortalecer la voz a diario:

1. Use la respiración total: cuando respire observe que sus costillas y estómago se expandan y que el aire no se quede en el pecho. Para esto puede iniciar colocando las manos en las costillas y estómago, luego solo puede sentir que este proceso se está ejecutando, hasta que se incorpore en su cotidiano.
2. En las mañanas, luego de levantarse puede desarrollar pequeños estiramientos para el cuello, la espalda y el torso; refuerce estos estiramientos ejecutando un calentamiento facial que incluya los labios, la lengua, el maxilar, las cejas, los pómulos, etc...
3. En las mañanas, luego de levantarse también puede incorporar pequeños sonidos con la m (mugidos) n, s y p mientras organiza sus cosas, incluso lo puede realizar mientras se baña, esto servirá para preparar su aparato fonador y respiratorio antes de usarlo durante el día. Las consonantes se pueden variar, es decir puede incluir otras que no se hayan mencionado anteriormente.
4. En sus espacios libres incluya un canto, puede ser la canción que se vio en este taller o se sugieren rondas infantiles y cantos de vaquería, se recomienda que empiece con un susurro y explore diferentes tonos y volúmenes pero de manera progresiva, esto con el fin de explorar su respiración y características de su voz.
5. Tome descansos, al menos de cinco minutos entre cada clase, en este momento tome agua, pase varias veces saliva y explore sonidos blandos con vocales (tome aire y cuando lo deje salir pronuncie vocales solo con un leve vaho), también puede realizar estiramientos del cuello, torso y espalda.
6. En sus clases trate de diferenciar el volumen alto de su voz con el grito, recuerde realizar los ejercicios vistos en este taller para fortalecer el apoyo de su voz en la respiración.

TALLERES DE FORMACIÓN PARA DOCENTES SOBRE EL MANEJO VOCAL EN EL AULA DE CLASE “LA VOZ ES EL SUJETO MISMO”

Por Lorena Hormaza estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, Licenciatura en Artes Escénicas para La Peña Gimnasio Campestre
Bogotá marzo de 2014

TALLER N° 2: ¿Y SIN EL GRITO?

FECHA: _____

¿QUÉ PASA CUANDO GRITO?

¿QUÉ PASA CUANDO USO LA RESPIRACIÓN COMPLETA?

REFLEXIONANDO...

¿Qué paso en mi cuerpo, voz y pensamiento en este taller?, ¿Qué aprendí?, ¿Qué me gustaría aprender?, ¿Cómo me sentí?

TALLER N° 3: ¿QUÉ DESCUBRÍ EN MI VOZ?

FECHA: _____

LOS RESONADORES

Para mí son...

REFLEXIONANDO...

¿Qué paso en mi cuerpo, voz y pensamiento en este taller?, ¿Qué aprendí?, ¿Qué me gustaría aprender?, ¿Cómo me sentí?

TALLER N° 4: CUANDO VOCALIZO

FECHA: _____

SOY UNA VOZ

¿CÓMO ES MI VOZ?	¿ALGO CAMBIÓ EN MI VOZ?

¿CUÁL ES EL MOVIMIENTO DE MIS LABIOS, LENGUA, MEJILLAS, ETC... CON EL OBJETO?

¿CUÁL ES EL MOVIMIENTO DE MIS LABIOS, LENGUA, MEJILLAS, ETC... SIN EL OBJETO?

TALLER N°5: ¿ME ESCUCHO, LOS ESCUCHO?

FECHA: _____

SOY UNA VOZ

¿CÓMO ES MI VOZ?

¿ALGO CAMBIÓ EN MI VOZ?

EL OBJETO, LAS CARACTERÍSTICAS DE MI VOZ Y SU RELACIÓN:

LAS CARACTERÍSTICAS DE MI VOZ

REFLEXIONANDO...

¿Qué paso en mi cuerpo, voz y pensamiento en este taller?, ¿Qué aprendí?, ¿Qué me gustaría aprender?, ¿Cómo me sentí?

“La voz es totalmente individual y no es definible sino por medio de metáforas o términos de medicina o física. (...) La voz es misteriosa, sus confines no se tocan, ni se dejan describir: viaje lejos y cerca, ríe y llora, se sienta y vuela. Pertenece a un espacio que se encuentra entre quien habla y las otras personas. (...) No existe una voz igual a la otra, (...) creo que la voz, más que el cuerpo, revela la personalidad”. JULIAVARLEY. Piedras en el agua. Editorial Escenología. México D.F. 2009

REFLEXIONANDO SOBRE TODO MÍ PROCESO EN LA PROPUESTA “LA VOZ ES EL SUJETO MISMO”

¿Qué paso en mi cuerpo, voz y pensamiento con esta propuesta?, ¿Qué aprendí?, ¿Cómo me sentí? ¿Qué sensaciones tuve?

REFLEXIONANDO SOBRE TODO MÍ PROCESO EN LA PROPUESTA “LA VOZ ES EL SUJETO MISMO”

REFLEXIONANDO SOBRE TODO MÍ PROCESO EN LA PROPUESTA “LA VOZ ES EL SUJETO MISMO”