

ELEMENTOS DE LA ACTUACIÓN EN LA FONOMÍMICA

TESIS DE GRADO

PRESENTADO POR:

JHONATAN CAMILO QUINTERO GARZÓN

MAESTRO EN ARTES ESCÉNICAS

TUTOR:

Jorge Leonardo Rodríguez Suárez

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

BOGOTÁ 2020

Resumen

El interés del actor hacia la música ha sido siempre constante, es infinita la variedad de usos que puede brindar para el medio escénico, como actor he dedicado gran parte de mi vida artística a la danza y entre juegos teatrales, el jugar a la sincronía de labios se fue convirtiendo en una herramienta que me estabilizaba y relajaba. Dedicar el cuerpo a un entrenamiento musical requiere dedicación y esfuerzo, pero puede ser de una forma más didáctica y potencial; por eso hemos tomado la Fonomímica como objeto de estudio en esta investigación, interesándonos en definir un poco su historia, su significado y su éxito en la contemporaneidad.

Al revisar este documento se encontrará diferentes alternativas para la creación o el entrenamiento escénico, con una serie de técnicas actorales que le ayudaran a entender el ejercicio de la Fonomímica, con el objetivo de concebir la imitación, el entrenamiento y la actuación desde otro punto de vista.

Palabras Clave: Fonomímica, mimesis, creación, representación, entrenamiento, nuevo teatro.

Abstract

The actor's interest in music has always been constant, the variety of uses it can offer for the stage environment is infinite, as an actor I have dedicated a great part of my artistic life to dance and between theatrical games, Playing lip synchrony became a tool that stabilized and relaxed me. Dedicating the body to a physical training requires dedication and effort, but it can be in a more didactic and potential way; that is why we have taken the Lip Sync is an object of study in this research, interested in defining a little its history, its significance and its success in contemporary times.

When reviewing this document you will find different alternatives for the creation or between-stage naming, with a series of acting techniques that will.

Key Words: Lip Sync, mimesis, stage creation, theater, entertainment, acting training.

Elementos de la actuación en la fonomímica.

*Agradezco a todos los maestros, colegas y amigos que hicieron parte
de este proceso.*

*Dedico este proyecto a mis cómplices de vida,
quienes me han enseñado, me han acompañado y apoyado en cada parte del camino.*

.HR.

Tabla de contenido

<i>Introducción</i>	7
<i>Justificación.</i>	8
<i>Pregunta de Investigación</i>	10
<i>Objetivo General</i>	10
<i>Objetivos Específicos</i>	10
<i>Marco conceptual.</i>	11
<i>¿Qué es La Fonomímica?</i>	11
Tipos de Fonomímica	13
Historicidad de la Fonomímica (Playback o LipSync)	15
Géneros relacionados con la Fonomímica	16
Género: La revista.	16
Burlesque.	17
Music Hall y Minstret	17
Vaudeville.	17
Estravaganza.	18
Cabaret.	18
Travesti	18
La cultura DRAG Y la Fonomímica.	19
El espectáculo.	20
Teatro Playback.	21
<i>Estudio vivencial para la elaboración de un método de entrenamiento.</i>	22
Recolección de datos.	23

Elementos de la actuación en la fonomímica.

<i>La inclusión de la música en el actor.</i>	<i>25</i>
<i>Entrenamiento para la Fonomímica.</i>	<i>30</i>
1. La canción:	30
2. El cuerpo:	30
3. La precisión:	31
4. La escena:	32
<i>Conclusiones</i>	<i>33</i>
<i>Bibliografía</i>	<i>35</i>

Introducción

El aporte que brinda la música para la escena es invaluable, pues armoniza, detalla, argumenta, y acompaña. En ocasiones, el actor no se toma el tiempo necesario de entrenar la relación de su cuerpo con la música, el cuerpo con el ritmo y el cuerpo con la escena. El conocimiento y entrenamiento corporal se deben alimentar de diferentes maneras y de forma constante.; por eso esta investigación se encamina en mostrar la importancia y el aporte, aun desvalorizado de la fonomímica para el medio escénico; como entrenamiento y como base para la creación escénica y dramaturgica del actor, exponiendo este movimiento que esta marcando tendencia y es poco abordado por los actores y actrices en la actualidad.

Existen muchos métodos actorales de entrenamiento, pero aquí descubriremos cómo un evento de común categoría hace varios años; hoy ha sido convertido en todo un espectáculo. Se analizará y estudiará la Fonomímica de forma artística y profesional, estudiando la posibilidad de crear un método de entrenamiento actoral a partir de ella para actores o artistas escénicos, al mismo tiempo que ayude a artistas empíricos que desarrollen este arte y quieran ahondar en esta disciplina.

Justificación.

El ritmo, una de las bases sobre la que se forja una escena; es el pilar fundamental para el buen desarrollo de una pieza, siendo así, es indudable que la música tiene una fuerte influencia en la creación del actor y de la escena misma.

Sin embargo, la música en el ámbito teatral es un término al que muchos veneran, y otros terminan temiendo a lo largo de su carrera, pero en cualquiera de los dos casos, los actores no suelen dar mucha importancia en el hecho de interpretar una canción o tocar un instrumento, ya que actuar es su fundamental objetivo. Entrenar el cuerpo como un instrumento musical, creador de sonido y atmósfera, resulta de gran ayuda al actor ya que logrará entender la escena de una mejor forma, y encontrará vitalidad en la misma. Encontrar la relación que tienen términos como situación acción y personaje con la música y lo mucho que está proveería el entendimiento del mundo escénico para el actor, fundamentan la importancia de la investigación.

Encontrarse con un documento que muestre y exponga las innovaciones de la nueva escena, sus aportes a la evolución del medio escénico moderno, y conocer de paso las diez o quince ventajas de hacer de la Fonomímica un medio, eficaz y rápido para el entrenamiento actoral, además de tomar este arte con seriedad y profesionalismo, parece pertinente.

El actor contemporáneo, desligado ahora más que nunca de sus raíces folklóricas; esta mostrando problemas al momento de interpretar otra cosa que no sea la palabra. **Actores torpes e imprecisos** al momento de bailar, **tímidos** al momento de cantar y completamente **sordos** a la situación y atmósfera, son cosas que pueden empezar a preocupar al actor del siglo

XXI. La persona que está interesada en entrenar su campo musical, pero que no canta, no baila muy bien, pero conoce de actuación, podrá encontrar por otro medio, la forma de desarrollar aquellas habilidades que tiene en desventaja, desde una relación musical, pero, más directa con su entorno teatral, a partir de canciones que los identifiquen, con las cuales se relacionen, se diviertan y los inspiren a **crear, dedicar y comunicar**.

Esta investigación, enfocada en indagar sobre los procesos de creación y elaboración de una Fonomímica, lleva al investigador a encontrarse con una problemática: la falta del uso de la música (en este caso la imitación de la voz) como recurso de entrenamiento escénico práctico.

La Fonomímica es una herramienta que poco o nada se ha investigado e indagado en el medio escénico. Aunque en la actualidad es toda una tendencia, por el paso de los años ha sido rechazada por parte del medio musical escénico por su falta de naturalidad y verdad, cosa que parece no importar a los cantantes quienes fueron los pioneros del término, al hacer playbacks de sus propias canciones en sus conciertos, con el fin de brindar una mejor presentación a sus fanáticos, quienes esperan ver además de un show bastante espectacular, una voz melódica y original. Aquí, se tomará este medio como estudio al buscar si es o no viable como herramienta de entrenamiento actoral, en pro de encontrar bases fundamentales para la creación escénica corporal del actor; estudios como la imitación, precisión, el entrenamiento, la plástica y la creación de personaje encierran el marco de esta investigación.

Pregunta de Investigación

¿Qué herramientas fortalece La Fonomímica en la formación vocal, corporal, e interpretativa del actor?

Objetivo General

Estudiar el fenómeno de la Fonomímica y elaborar una propuesta para actores que quieran incluirla en su entrenamiento actoral o su puesta en escena.

Objetivos Específicos

- ❖ Definir la Fonomímica e indagar cuál ha sido su historia a través de los años.
- ❖ Encontrar la relación de la Fonomímica con el medio escénico teatral.
- ❖ Analizar la Fonomímica y su relación con el artista escénico.
- ❖ Descubrir, estudiar y describir cómo la Fonomímica potencia la exploración y el cuerpo actoral.
- ❖ Demostrar la efectividad y necesidad de la Fonomímica para desarrollar y mejorar las habilidades escénicas e interpretativas del actor.

Marco conceptual.

El teatro, más la plasticidad de la escena y la espectacularidad del ritual escénico sostiene esta investigación. Tomando herramientas corporales y musicales, se pretende que el actor encuentre un espacio, donde entrene y explore su cuerpo, ampliando sus habilidades corporales, de escucha y voz, al tiempo que reconoce el cuerpo y el espacio como algo asimilado desde la sonoridad, construyendo y desarrollando la escena desde un pensamiento rítmico, ritual y musical, desde otro movimiento.

Se acude a la Fonomímica como herramienta de exploración con el fin de esclarecer el por qué de su magnífica eventualidad; ya que desde su forma, como medio, ayuda a exponer de una forma contemporánea el uso del cuerpo en cuatro fases; musical, plástica, actoral, y corporal. (Central 2016)

La exploración abrirá nuevas opciones para todos los actores que lo practiquen. Imitar, sentir la adrenalina de un show en vivo, comunicándose por medio de la música como una estrella de rock, de pop, de baladas, es algo que además de ayudar como práctica creativa, contribuye al desenvolvimiento del actor como creador.

¿Qué es La Fonomímica?

El término **Lip Sync** es el más conocido para nombrar este ejercicio escénico y artístico, que consiste en la sincronía de labios ya sea hablada o cantada; movimiento que ha tomado fuerza en los últimos años gracias a diferentes programas televisivos norteamericanos, en especial

Ru Paul Drag Race y Lip Syng Beattle; quienes han logrado marcar la diferencia, gracias a su espectacularidad en la pantalla. Batallar en una competencia de Lip Sync se ha convertido en un ejercicio emocionante y divertido para quien lo realice. Se envuelve dentro de toda una teatralidad que ayuda a explorar las herramientas actorales, artísticas, físicas e imaginativas del actor. Personas naturales y otras relacionadas con el medio del espectáculo y el entretenimiento, a quienes les gusta mostrar su habilidad en dicho tema o simplemente son retados a hacerlo, han hecho de esto una tendencia y ahora un campo de interés en el medio del espectáculo. (Latinoamerica, 2017) (Mundo, 2016)

La **reproducción** como su palabra lo indica, trae referencia al hecho de producir o tomar algo ya existente y reanimarlo, darle vida y sentido nuevamente, creando una **nueva existencia** de dicho contenido. En este caso hablamos de música, historia, espectacularidad, simulación y **Playback**.

Fonomímica

FONO: Voz, Sonido: La palabra hace referencia a la más mínima expresión de sonido en movimiento, es decir, inflexiones de la voz, aire y lengua para llegar al fonema y lograr el nacimiento de la voz. (Uchoa 2011)

MÍMICA: En relación a la palabra mimo, quien desempeña el arte de la pantomima; descrita como una farsa, una representación donde el gesto y el movimiento son los protagonistas, es una acción fingida o acción de imitación.

“La pantomima es un subgénero de las artes escénicas. Su característica principal es el recurso de la mímica. El mimo es el artista que expresa ideas y sentimientos a través de gestos y sin recurrir a la palabra.” (Navarro 2016)

El mimo trabaja todo su cuerpo y espacialidad con la intención de llegar a una imitación de la realidad cómica o dramática, trabaja solo por lo general, pero existen grupos que logran un buen trabajo en conjunto. Sin embargo, cuando alguien hace referencia a esta palabra no deja de pensar que está siendo testigo de una manipulación o un **engaño**.

Es importante resaltar esta palabra con la que se le relaciona, pues esto es lo primero que debe tener claro quien interpreta por completo una Fonomímica, pues es desde allí donde nace toda su creación, de hacer lo más verídico posible aquel engaño, casi como un acto de magia, donde el espectador se llegue a preguntar si es en verdad un cantante o no la persona que tiene en frente. (Navarro 2016)

Tipos de Fonomímica

Proponemos dividir la fonomímica en 3 tipos de elaboración.

Humorística: Siendo la más conocida, ha sido tomada por personas del común y aun profesionales del arte escénico como espectáculo de entretenimiento. Tratándose de una mofa a la canción que interpretan, el hazme reír del evento ha hecho de este un espectáculo facilista, sin ningún objetivo más allá que el de algunas risas; presentaciones que mucho suelen usar en colegios o encuentros sociales para salir del paso y entretener a partir de la vergüenza o la mofa; un ejercicio escénico que cada vez se deteriora al no ser visto como un espectáculo digno de aplausos de admiración y respeto.

Profesional: Fonomímica realizada por imitadores profesionales en el oficio quienes someten su presentación a un espectáculo y requiere de ensayos de gestos, corporalidad, maquillaje e interpretación de la o el cantante a quien están imitando. Logran participación en concursos y gozan de gran popularidad.

El Fonomímica profesional mantiene la bandera en alto y resalta el esfuerzo que se necesita para lograr una perfecta imitación. Es normal verla en programas de televisión de alta audiencia debido a su contenido y espectacularidad.

Creativa: Considerada de esta manera debido a que extrae lo mejor del artista escénico performático quien pone a prueba su creatividad para darle una nueva interpretación a las canciones de sus ídolos favoritos. El intérprete creador, resalta y muestra habilidades en su cuerpo que lo envuelven en un espectáculo diferente e innovador sin perder la importancia del Fonomímica dentro del show, sino más bien, enriqueciéndolo. Llegando a la creación de escenas, La Fonomímica toma posición dentro de las exigencias actorales donde los conocimientos sobre la colocación de la voz y las posiciones del cuerpo para cantar, controlan el éxito de la imitación perfecta, desde la respiración.

Ha sido también muy normal en el Drag más que todo donde la Fonomímica ha trascendido y ha dado un aliento a la nueva generación Drag a poner su huella en este medio y hacerlo por medio de su propio personaje es lo ideal; por esto el Drag crea y reinventa la canción desde su personalidad, desde sus personaje.

Historicidad de la Fonomímica (Playback o LipSync)

Alvaro Schmitt fue uno de los primeros quien tomó interés en el traer a Latinoamérica el tema, al ver como en la Ciudad de Orlando Florida, se llevaban a cabo grabaciones privadas de personas que querían **Reproducir** los éxitos de sus cantantes más aclamados en una especie de cabinas. Allí el hombre notó gran interés en este “sistema” como él lo llama y lo llevó a su país natal Chile, donde lastimosamente no tuvo gran auge.

Dentro de la investigación se tomó el nombre de **Fono-Mímica**, ya que resulta el más adecuado para hablar del tema en la investigación. Además con el ánimo de dignificar su nombre hacia el lado artístico y dejar de un lado el número humorístico que solo llega al punto del ridículo.

En 1981 Randy Wood inicio a mediados de ese año con shows de lip sync en su club nocturno, donde el ánimo de participar era el competir por ser el mejor imitador de tu artista favorito, con toda una espectacularidad en el maquillaje, la actuación, vestuario y puesta en escena. Las competencias cautivaron tanto al público que a mediados de 1984 los concursos se realizaban en más de 20 ciudades de norte américa. Al llegar a la televisión ya era tanta su popularidad que no tomó mucho tiempo alcanzar el éxito dentro de las críticas y el mundo del espectáculo.

Sin embargo no era la primera vez de la aparición del ejercicio de la *fono mímica* en los medios de comunicación, pues los cantantes acostumbraban a hacer playback en sus presentaciones, debido al esfuerzo físico que realizaban los artistas en sus exigentes espectáculos o

por efectos y alcances de voz a los cuales ellos no podrían llegar, debido a esto último el playback ha sido mal visto más de una vez escénicamente por el público y varios artistas.

Ahora en el siglo XXI la ola del playback o lip Sync, *fono mímica*, resurge y está tomando fuerza. Cadenas de televisión y el internet toman a los más destacados artistas y los retan a crear su mejor versión del imitador y el creador en programas como Lip Sync Battle o el también conocido LOS REYES DEL PLAYBACK.

Géneros relacionados con la Fonomímica

A continuación se presentan los géneros que han usado la fonomímica, dentro de sus actos o diferentes eventos artísticos, algunos de ellos han usado la música como motor creador en sus números creando espectáculos de variedades, donde el entretenimiento cobra más importancia que la denuncia artística y era primordial la espectacularidad del evento.

Género: La revista.

Es un subgénero teatral que nace desde la comedia y surge a partir del show business a mediados del siglo XIX en América y se desarrolla a finales del mismo posicionándose como un espectáculo de variedades. Se trata de un espectáculo que combina música, baile, escenas teatrales, sketches humorísticos o satíricos con influencias del arte dramático, burlesque, vaudeville, la estravaganza, comedia musical, cabaret, travesty, music hall y el minstret.

Burlesque musical Finales del siglo XIX

Vaudeville – América

Cabaret – Francia

Music hall - Gran Bretaña

Pantomima - Gran Bretaña

Burlesque Victoriano – Inglaterra

Estravaganza – Italia.

Burlesque + Estravaganza + Pantomima = TRAVESTY.

Burlesque.

El Objetivo era ridiculizar un tema de moda con rasgos de exageración y parodia que lograran exaltar y mofarse ante situaciones socialmente mal vistas, inaceptables o denigrantes, aspectos secretos y oscuros de la sociedad. Siendo la corriente más antigua del género logra inspirar a otros movimientos como el Vaudeville, el music hall y la pantomima.

Music Hall y Minstret

Teatro de variedades: Encuentros literarios, circo, teatro, danza, todo en un mismo lugar y espacio abriendo espacio de ocio donde pasar una buena noche.

Vaudeville.

Con el objetivo de entretener y provocar la el asombro y la hilaridad del público; el espectáculo de variedades proveniente de los Estados Unidos gozo de popularidad entre los años 1880 y 1930 y en Francia se generó como una comedia ligera que nació a partir del siglo XVIII. Las dos mezclando la majestuosidad y misterio de la danza, comedia, circo, música, pantomima, demostraciones corporales; todo un show business que luego se fue convirtiendo en un bohemio medio de interacción social llegando a la exhibición del cuerpo, deformidades, habilidades, trucos, magia, la sensualidad y cautiverio de las bailarinas que hicieron del

vaudeville un espectáculo de diversión solo para adultos en algún momento de su historia; esto fue para mitad del siglo XIX.

Estravaganza.

Drama británico popularizado por James Planché; vestuarista reconocido por su precisión para la época y la extravagancia que exigía la espectacularidad de sus obras. “el caprichoso tratamiento de un poético” así describía Planché la Estravaganza.

Cabaret.

Proveniente de Francia, al igual que los anteriores, el cabaret es un show que incluye ilusionismo, danza, teatro, humor pero a diferencia de los demás, se caracteriza por brindar la comodidad al espectador de comer y beber durante el espectáculo, convirtiéndose en un bar-show, siendo uno de los más populares hoy en día el cabaret sostiene aun un reconocimiento dentro del medio teatral.

Travesti

Burlesque + Estravaganza + Pantomima = TRAVESTY.

Nace como propuesta del Burlesque victoriano con la intención de satirizar los conceptos sobre las etiquetas sociales y los roles en la sociedad. Establecido esto tomó gran popularidad en el drag ya que al momento de llevar a cabo estos números era muy normal que los hombres interpretaran roles femeninos y viceversa. También nombrado como cross-dressing el transformismo fue aceptado rápidamente dentro del medio del entretenimiento y el espectáculo.

La cultura DRAG Y la Fonomímica.

El Drag es un movimiento revolucionario de la estética, que nace a segunda mitad del siglo XIX como elemento dramático con proyección cómica, satírica, política y social contra la aristocracia, roles de género y etiqueta. Durante algún tiempo empezó a ser reconocido en el famoso teatro de variedades, tuvo su momento como elemento dramático en Reino Unido y también ayudó mucho como revulsivo en el periodo de la cultura closet, donde muchos usaron la excusa de la imitación y las presentaciones Drag para excusar su gusto por el rol femenino.

A través de los años las nuevas generaciones cuentan con un pensamiento mucho más libre y esto ha hecho que esta novedad escénica se imprima como espectáculo en diferentes partes del mundo. En estados unidos existe un programa llamado RuPaul's Drag Race donde dedican un segmento del programa al Lip sync, siendo la parte más importante de cada capítulo, pues quien lo haga mejor se quedara en la competencia, el programa ha tenido tanto éxito que cada vez son más los Drag Queens que salen a la calles de la ciudad.

Drag significa arrasar, resaltar, realzar y transformar la apariencia y corporalidad, de tal modo que altere o rompa estereotipos estéticamente. Iniciando como un género cómico, ha ayudado a la evolución del pensamiento crítico humano, ha llegado a la sociedad como un evento cultural, logrando a travesar los años y ha llegando a convertirse en un acto de denuncia social legitima de la comunidad LGBT y aun así otras personas sin ser homosexuales les gusta indagar y participar de este medio, donde lo más importante es la creación de un “alter ego” que siempre has querido ser para poder transgredir en la sociedad y proponer una postura social ante el mundo. Existen:

Drag Queens: Reinas de la noche.

Drag kids: Caricatura (Creación de existencia)

Drag kings: Reyes de la Noche

Una de las características de la cultura Drag es la Estravaganza; animo de hacerse notar, cumplir siempre con un estándar propio de la espectacularidad en cuerpo, talento y maquillaje (transformismo); esto llevó a que en las diferentes reuniones y encuentros Drag se encontrara la forma de crear diversas competencias entre **elles** para escoger al mejor Drag, donde incluyen maquillaje, transformismo, puesta en escena concursos que ya se hacen en casi todo el mundo.

La Fonomímica es uno de los más relevantes en esta competencia, pues a partir de otras voces el objetivo es crear todo un performance que no deje duda de que el intérprete se ha transformado en otra persona, con otra voz, otro cuerpo y crea otro universo. (Coral 2019)

El espectáculo.

“Del latín *spectacŭlum*, un espectáculo es una función o diversión pública que tiene lugar en un espacio donde se congrega el público para presenciarla. Lo habitual es que los espectáculos se lleven a cabo en teatros, estadios, circos o recintos semejantes (...) Las características de los espectáculos son muy variadas. Representaciones teatrales, conciertos, acrobacias y danza son algunas de las disciplinas que pueden constituir un espectáculo.” (Merino2010)

Además de su significado de la palabra nos lleva a mirar con detenimiento, observar con atención, y contemplar. Además la palabra y su relación más próxima, nos lleva por el camino de la **expectación**, que se define como el hecho de esperar algo con alguna expectativa, manteniendo una detenida atención al suceso próximo a suceder, dando al espectador una

actitud previa al show. Detenida atención que convierte el suceso en un hecho exclusivo de observar y un privilegio de poder presenciar en persona.

En un contexto más general el concepto se podría definir bajo la palabra de Acontecimiento, pero como suceso o hecho imprevisible. Al ser tomado de esta manera el acontecimiento resulta una oposición a lo cotidiano, donde su aparición y acción rompe con ritmo y atmósfera del lugar y momento en el que sucede.

El compromiso para que un espectáculo se lleve a cabo con éxito depende de varios factores importantes como los son

La **expectación** de show plenos y satisfactorios, que cumplan con la expectativa del público donde actores, creadores, productores y toda la puesta en general de la escena son responsables de llevar a cabo esta función.

La **ejecución** de la pieza escénica quien cumple con la función de generar en el público reacciones hacia la relación que se construye entre ellos y el espectador al vivir dicho evento o rito.

La **ostentación** es la encargada de hacer que el show funcione, que sea un espectáculo; ofreciendo lo diferente y exclusivo, un evento digno de asistir y admirar.

Teatro Playback.

Actualmente existe un formato teatral denominado TEATRO PLAYBACK el cual consiste en traer e improvisar historias o vivencias contadas desde los mismos espectadores, esto haciendo honor al significado de la palabra; cada noche, cada historia, y cada representación

son diferentes, convirtiéndose cada una de las noches en un acto performance, donde el público interviene en la creación y desarrollo de la historia.

Aclarando esto, continuamos evidenciando que el playback como Fonomímica es una herramienta que no se ha profundizado a nivel **educativo**, no se le ha dado la oportunidad de **ser investigada y experimentarla** más a fondo artísticamente.

La Fonomímica es un nuevo espacio artístico a dialogar y poner en la mesa de discusión. Donde el arte también toma rigor, se apoya dentro de esta espectacularidad para enriquecer su talento y mostrar al mundo el arte Fono-mímica.

Estudio vivencial para la elaboración de un método de entrenamiento.

Bien, conociendo de antemano que el teatro poco se ha relacionado con la espectacularidad de la Fonomímica, es necesario considerar que este acto; se mantiene sobre show business con infinita variedad y competencia, no todos y cada uno de quienes incursionan en ello tienen éxito.

Algunos actores se desenvuelven mejor en este arte que otros; esto es debido a la relación o conocimientos que tengan del medio a trabajar. En teoría esto no debería ser así; ya que, sea un actor o una actriz, deben estar preparados para asumir cualquier personaje y desarrollar cualquier acción de imitar, siendo audaces, memorables y verídicos. Para alguien que no se desenvuelve fácilmente en el escenario, le puede resultar difícil llevar a cabo un número de Fonomímica, si no tiene en cuenta métodos para hacerlo. Aunque aprenderlo o llevarlo a cabo no es tan difícil para personas del medio escénico, aun así se siguen encontrando falencias

en cuerpo, entrenamiento y escucha en relación con el cuerpo y hasta en la misma creatividad y credibilidad en sus actuaciones o performance.

Llevar a cabo un show de Fonomímica conlleva varias responsabilidades escénicas, entre ellas el entrenamiento, el ensayo, el vestuario, la puesta en escena y la presentación; todos con una importancia característica para que tenga lugar el RITO de la creación escénica.

Asistiendo y participando en una electiva pedagógica, dictada dentro de las aulas de la Academia Superior de artes de Bogotá, se logra estudiar más a fondo el comportamiento de un grupo de jóvenes artistas, quienes sorprendentemente se vieron involucrados en conocer más a fondo un ejercicio escénico, que brindo mucho material para complementar el estudio.

Por otra parte, vale la pena explicar que no es necesario ser actor, cantante, o bailarín para crear una fonomímica; la creación de un espectáculo de esta magnitud puede llegar a ser realizada por alguien que tenga el respeto por la exigencia de su realización, teniendo en cuenta la responsabilidad escénica que tiene el entretener al público. Es indudable que quien lo llega a realizar como un trabajo, comprende el medio en el que se desenvuelve y lo difícil y competitivo que es, ya sea desde un show de media noche, como hasta uno digno de teatros, cabarets y pantallas de televisión.

Recolección de datos.

Con el interés de conocer las relación de los artistas con la fonomímica, la investigación dirige su mirada hacia la electiva la música y la escena, impartida en las instalaciones de la Academia Superior de Artes de Bogotá (A.S.A.B.), facultad de artes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, donde la fonomímica es usada por varios de los estudiantes, como recurso, para cumplir con los objetivos de la clase, estudiantes que quieren fortalecer

su trabajo corporal, e interpretativo a partir de la música. Evidenciando en ellos un interés por conocer y abordar la fonomímica como exploración.

Todo esto con el objetivo de reconocer la relación de la música con el cuerpo escénico del interprete, su aporte para y la creación escénica. El estudio de la danza, la música, el cuerpo, el espectáculo, y su aplicabilidad en el entrenamiento del actor, sustentan el interés de este estudio.

Diseño

La investigación se sostiene bajo memorias personales, donde el investigador expone a manera personal su relación con el método de trabajado, en pro de indagar más a fondo como actor, la experiencia con la Fonomímica. **Ir al Anexo 1.**

Población

Estudiantes de Artes Escénicas, artes plásticas, artes musicales y arte danzario de la facultad de Artes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se encuentran para abordar en una electiva académica, el tema de de la música y la escena.

Los maestros Jorge Peñuela E Ignacio “Nacho” Rodríguez han tomado, en pro de fortalecer las habilidades plásticas y musicales para la escena de los estudiantes, la fonomímica como una de las herramientas de exploración y ha sido introducida dentro de su metodología, para sus fines prácticos en el progreso de la Electiva Intrínseca del Proyecto curricular de Artes Escénicas.

Con la intención de unir, mezclar y hacer de la escena un plano artístico homogéneo se llega al movimiento Drag como medio para alcanzar dicho objetivo de estudio. Ya con esto, los

estudiantes inscritos en la electiva, procedentes de diferentes lugares de Colombia y además, de diferentes proyectos curriculares, se ponen en la tarea de reconocerse desde otra perspectiva escénica que no se había tenido la posibilidad, ni la intención de estudiar dentro de la academia, algo totalmente fuera de lo común, y que aun así fuera considerado arte.

La inclusión de la música en el actor.

Llevar al actor contemporáneo a sumergirse en nuevas ramas culturales, exponerse a un medio escénico sin orientación, ni historia y abordar esta “nueva” estética escénica, es aún más complicado de lo que se imaginan.

El sentido de la investigación lleva a demostrar que la fonomímica merece una investigación más profunda, merece ser estudiada también de forma académica en el arte escénico como práctica y como creación artística. Todo esto con la intención de que el actor pueda tener acceso como creador, productor y gestor, en pro de desarrollar y mejorar sus habilidades corporales, interpretativas y creadoras. Cabe la pena resaltar que el eje fundamental de la investigación es la música y el actor; de este modo como primer acercamiento, abordaremos la fonomímica como medio de exploración.

El actor estudiará la danza, el gesto y el movimiento casi sin darse cuenta y creará que lo consiguió en el primer intento; es ahí donde hasta ahora inicia el laboratorio, pues el proceso debe ir de lo pequeño a lo grande, estudiando, analizando y perfeccionando cada una de las técnicas para lograr el método.

No se trata de ser un experto conocedor de la música, sino reconocer cuál es su relación con ella, qué música define a la persona en cuestión, cuál es su ritmo y por supuesto querer la música, es importante antes que nada aterrizar al actor en un sentido crítico, político y racional de su qué hacer como actor.

Fomentar el interés del actor en reconocer variables como actor profesional; define la importancia del proyecto y su efectividad. A continuación proponen una lista de términos, con los cuales el actor y la actriz están relacionados para que comprendan y analicen su trabajo de creación desde una perspectiva ordenada y profesional.

Compromiso

El rito del teatro se ha ido deteriorando con el pasar de los años, el sentido común de la pieza escénica se ha ido “embelleciendo” y transformado tanto que son tantas ahora las preocupaciones a la hora de hacer un montaje, que se pierde el valor primordial de este. Los ritos fueron estos actos culturales y religiosos donde se encontró la necesidad de un intérprete, alguien que conociera y enseñara a su comunidad su origen, historia y creencias. Sin duda el intérprete nace como una especie de visionario, quien elabora un discurso a partir de una estrecha relación con sus antepasados y es él, en quien el pueblo está más dispuesto a creer, siendo un visionario de Dios en conexión con el espíritu y la tierra, logra percibir el mundo de otra manera con otro cuerpo y otra razón de ser.

Estas personas deben estar debidamente preparadas de cuerpo y espíritu, el entrenamiento corporal, energético, intelectual, espiritual, cosmogónico; hacen del intérprete una persona preparada para la ejecución de su acción.

Además de esto tener y adoptar un sentido ético con la acción que se realiza hace al intérprete que sea objetivo y estricto con lo que va a hacer, mostrar, comunicar. Carlos Araque Osorio aclara la importancia del entrenamiento corporal en varios de sus artículos expuestos en revistas o entrevistas. Uno de ellos en los cuales estoy muy de acuerdo, habla sobre el rigor y la responsabilidad de ser un actor para la escena teatral. El cuerpo del actor debe ser diferente al del espectador, debe comportarse, ver, pararse, moverse, ser y estar de modo diferente al espectador y esto solo se logra con un entrenamiento arduo, diario y realmente disciplinado en pro de lograr mejores resultados cada día. (Osorio 2009)

Cuerpo

El entrenamiento comprende aspectos esenciales para el crecimiento y mantenimiento del actor. La música además de ayudar en aspectos escénicos como la danza, la atmósfera y el acompañamiento; libera energía, siendo un alimento enriquecedor para el ritmo, la precisión y la interpretación. La música ha sido parte del rito del teatro desde su comienzo, y qué mejor que reconocer nuestra voz, nuestro cuerpo y desarrollar habilidades interpretativas a partir de esta. El cuerpo escénico es diferente al cuerpo habitual ya que su energía es diferente, hablamos de una pre expresividad que alimenta todo un acto representativo; un cuerpo responsable de comunicar y llamar la atención del público.

Un entrenamiento corporal, vocal y escénico diario, ayudará al actor a comprender, digerir y tomar la escena como suya, ayudará a que el actor se sienta cómodo y fuerte a la hora de actuar; fuerte de mente cuerpo y espíritu, pues sabe que su conocimiento hace que este a toda disposición para desenvolverse. (Savarese 2007)

Interpretación

Se está mal acostumbrado a utilizar el término representación. Si bien puede existir un representante, que es lo mismo que un imitador - podría decirse- no es el actor. Trascender, dar sentido, comunicar, enseñar en toda actualidad y contexto la palabra escrita, enseñanzas morales, historia y creencias, muy desdibujadas por cierto, ha sido la labor del actor quizá, tomando como sinónimo la palabra de intérprete. Así mismo es obvio que no es un acto representativo el hecho de actuar, sino más bien debe el nombre al de interpretación. A pesar de ser un término que obedece más que todo a los campos de la escritura, donde; la interpretación se basa en traducir un idioma o un texto de difícil expresión y el intérprete sería; un comunicador, relator o narrador de algo que aconteció y es él quien transmite según su pensamiento, sus ideas, y el sentido que él quiera dar a dicho texto, mito, grabación, lectura, etc.

El actor es El transmisor, traductor, comunicador o como aquí se llamará constantemente; el intérprete. Debe comprenderse y comprender la escena teatral desde este punto de vista, es decir; como una INTERPRETACIÓN.

Precisión y exactitud

Aunque no existe un esquema evaluativo para la interpretación, desde los orígenes, en el teatro prehispánico, se tenía la costumbre de que los sacerdotes, quienes estaban encargados de organizar todos los cultos de adoración, sacrificio, guerra o fiesta de los pueblos antepasados, escogieron a los actores para interpretar los mitos y llevar a cabo los ritos necesarios para dichas celebraciones. Por ello, buscar en el intérprete que cuente con una ética teatral DIGNA para llevar a cabo un acto ritual, es una de las proyecciones de la idea.

Atención/ Concentración

El desarrollo de la atención y la concentración en un actor es importante y en un intérprete, primordial; promoviendo estas dos habilidades, el taller procura incursionar en un medio muy exigente, también riguroso; en pro de la elaboración de nuevos esquemas de entrenamiento, adaptación de la escena y creación del personaje.

Transformación de la mimesis

El avance de las capacidades sensoriales depende de la fina observación, constancia y repetición de la acción, para que el cuerpo la memorice, almacene y reconozca en cualquier situación. La mimesis es un principio del teatro, aquí se trata de enfrentar, entrenar, apropiarse y transformar dicha mimesis, para llegar a la adaptación y nacimiento del personaje verdadero, creación de un espectro dramático, que llamaremos el Instante Eterno, hablaremos luego de ello.

Actor integral

Evolucionar a otro nivel profesional es indiscutiblemente un logro para cualquier persona que lleve un camino académico activo en su vida. Enriquecer sus conocimientos, cuestionarlos y ponerlos a prueba crearán en el artista un reconocimiento corporal llevándolo a un entrenamiento inconsciente de sus habilidades profesionales.

Por ello, es preciso desarrollar, a tiempo en el estudiante, sus habilidades sensoriales, corporales e interpretativas y la ejecución de todas ellas; como también ejercer su labor como creador, productor y director de su propia creación escénica. (Aslan 1979) (Eines 2012) (Savarese 2007)

Entrenamiento para la Fonomímica.

- 1. La canción:** Aquí se escogerá una canción a trabajar, el actor se enfrentará a :

El tema de la canción: texto (letra de la canción) y su contexto (quien es su autor, qué dice la canción, qué expresa, quién la canta, cómo la canta, por qué se hizo, en qué época, etc.)

Conocer su ritmo: Escuchar la canción una y otra vez, memorizarla e interiorizarla con el fin de relacionarse aún más con ella, el autor y el cantante.

- 2. El cuerpo:** Aquí entramos en un periodo donde se explora desde tres diferentes objetivos:

La imitación a partir de la voz: es decir; según la canción, las inflexiones vocales de quien la canta, el ritmo y la emotividad; comenzamos a trabajar dos opciones: la primera, que consiste en buscar diferentes opciones corporales si lo que queremos es elaborar a partir solo de la voz, o la segunda, donde el actor indagara sobre la corporalidad, ademanes, y comportamiento escénico del artista, si lo que quiere es conseguir una imitación completa de quien interpreta la canción. Comenzar por la imitación y estudio de la voz es lo importante en este ejercicio, desde este primer paso empezamos a entender el modo con el que la canción es interpretada por el mismo cantante y posteriormente analizamos y entendemos las posiciones del cuerpo de acuerdo a la colocación de la voz, sus tonalidades, silencios, y grandes registros; aquí la gestualidad es la protagonista y líder, encargada de brindar al resto del cuerpo una sensación extra cotidiana que lo encamine a los siguientes pasos en la creación.

La identificación: Donde corporalmente se buscara indagar esos diferentes cuerpos que podrían interpretar esa canción, al tiempo que encontramos la razón del porque se escogió esa canción y cuál es su relación emotiva con ella, al encontrar una corporalidad extra cotidiana que ayude a expresar su emotividad, aterrice su exploración y dele un sentido más verídico utilizando la letra de la canción.

- 3. La precisión:** cree una partitura de movimiento que le permita desenvolverse con tranquilidad y seguridad en el escenario; una secuencia corporal, dividida entre gesto, cuerpo y movimiento.

Estudie y explore en estos tres sentidos individualmente con la canción.

Gesto: ejercicio de labios, miradas, expresiones faciales y emociones.

Cuerpo: A partir de la corporalidad encontrada anteriormente, crear imágenes teatrales según la emotividad o intenciones dramáticas de la canción.

Movimiento: Crear una secuencia de movimientos que ayude al actor a ubicarse espacialmente en el escenario. Esto puede variar según el número a presentar.

Al lograr estas tres tareas, el intérprete debe ensayar una y otra vez dicha partitura con el fin de conseguir la naturalidad al momento de realizar su show de fonomímica, tratando en cada uno de sus ensayos conseguir la sincronía de labios precisa y perfecta en cuanto a imitación vocal, involucrando el cuerpo en segunda medida igual de preciso con sus movimientos de cuerpo y en escena.

- 4. La escena:** Al final el objetivo no es solo entretener. Sea cual sea el espectáculo que se ofrezca; crear un espectáculo que genere una relación directa con el público, donde no solo sepa que lo están engañando, sino que se lo crea. Aquí la fonomímica cobra sentido por ser real y no un juego de fiestas; lo hace a partir del cuidadoso proceso de creación y elaboración para darle otra vida o devolver a la vida a las voces de cantantes o actores musicales.

Interpretación: Elaborar todo un estudio del personaje creado o imitado, cree una situación en la que pueda estar en el momento del número, que lo ayude a tener el imaginario de una atmósfera y lugar; de dónde viene, para dónde va.

Mente: Repasar de principio a fin cada uno de los pasos de la elaboración de su show, memorícelos y empiece a contemplar que cualquier accidente puede pasar, por eso las vías de salida tienen que ser variables y todo depende de la seguridad en el vestuario, la actuación y el número de performance.

Respiración: Contención, canalice la energía y maneje su tranquilidad desde la respiración, entre en situación, maneje la situación y entre a escena.

Conclusiones

La Fonomímica no ha sido abordada como tema de investigación y aun así ha sido muy utilizada por actores, cantantes y cómicos. Es evidente una seria discriminación hacia el uso de este medio, sin embargo, podemos hablar de un nuevo camino de entrenamiento y entretenimiento, donde el cuerpo se entrena y elabora su creación desde las voces.

Al lograr acceder de manera física al estudio y tener diferentes perspectivas sobre el abordaje de este arte, se consiguió crear una lista de consejos que nos permitimos elaborar a manera de propuesta, para la elaboración de una fonomímica limpia y profesional.

Como resultado, concretamos que el juicio y el rigor son fundamentales en el desarrollo del método que a continuación vamos a describir en diez pasos, un decálogo creado en pro de brindar herramientas a futuras personas que quieran indagar y conocer sobre este arte.

1. Conocer el tema tanto como su cuerpo.
2. Su ritmo es el guion máspreciado
3. Escuche y sienta, una y otra vez.
4. Explore su cuerpo.
5. Identifíquese y déjese llevar.
6. Descubra el sentido.
7. Vocalice y sea riguroso/a; de pensamiento, movimiento y acción.

Elementos de la actuación en la fonomímica.

8. Estudie para una buena interpretación.
9. Entrene su mente y su cuerpo
10. Analice, canalice, confíe, respire.

Bibliografía

Aslan, Odette. *El actor del siglo XX, Evolución de la técnica. Problema ético*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili S. A., 1979.

Cabrera, Maria Alexandra. *YouTube*. 10 de Mayo de 2018.

<https://www.youtube.com/watch?v=5ciZb2aHTu4> (último acceso: 14 de Septiembre de 2018).

central, Comedy. *Facebook. Lip Sync Battle*. 2017. <https://es-la.facebook.com/lipsyncbattle/> (último acceso: 12 de Noviembre de 2018).

Central, Comedy. «You Tube .» *You Tube. Lip Sync Battle - Channing Tatum II*. 19 de Febrero de 2016. <https://www.youtube.com/watch?v=9NFKZD0jckw> (último acceso: 03 de Octubre de 2018).

Chavez, Andrés. «El musical en Latinoamérica.» *El musical en Latinoamérica. COLOMBIA Y EL TEATRO MUSICAL: En Breve*. 14 de Abril de 2013.
<http://musicallatino.blogspot.com/2013/04/colombia-y-el-musical-en-breve.html>
(último acceso: 23 de Agosto de 2018).

Coral, Fernando. *www.Shock.co*. Junio de 2019. <https://www.shock.co/cultura-pop/clases-de-historia-de-historia-del-movimiento-drag-queen-en-colombia-ie39> (último acceso: 2019).

Eines, Jorge. *HACER ACTUAR, Stanislavski contra Strasberg*. España: Editorial Gedisa, 2012.

FOX., Canal. «You Tube.» *You tube. EELG / season 3 trailer {fanmade}*. 05 de Febrero de 2012. https://www.youtube.com/watch?v=D31TUq8_6T4 (último acceso: 23 de Septiembre de 2018).

Garcés, Margarita Vidal. «El país.» *El País.com.co "El arte puede transformar Colombia": 'Misi', directora de teatro musical*. 10 de Junio de 2012. <https://www.elpais.com.co/entretenimiento/cultura/el-arte-puede-transformar-colombia-misi-directora-de-teatro-musical.html> (último acceso: 20 de Septiembre de 2018).

Latinoamerica, Comedy Central. *You Tube*. 18 de Julio de 2017. <https://www.youtube.com/watch?v=jPCJIB1f7jk> (último acceso: 2018).

Merino, Julián Perez Porto y Maria. *definicion.de*. 2010. <https://definicion.de/espectaculo/> (último acceso: 2019).

Mundo, El. *ELMUNDO.es Web de Unidad Editorial*. 7 de Abril de 2016. <https://www.elmundo.es/television/2016/04/07/5703f66546163f2d288b45f9.html> (último acceso: 2019).

Muñoz, Fuensanta. «ARTES ESCÉNICAS IES FLORIDABLANCA MURCIA. .» *La música y las artes escénicas. ARTES ESCÉNICAS*. 11 de Mayo de 2010. <https://arteescenicass.wordpress.com/2010/05/11/la-musica-y-las-artes-escenicass/> (último acceso: 10 de Agosto de 2018).

Navarro, Javier. *Definición ABC*. Abril de 2016.

<https://www.definicionabc.com/historia/pantomima.php> (último acceso: 20 de octubre de 2019).

Osorio, Carlos Araque. «El Entrenamiento como base de la formación actoral.» *Calle 14*, 2009: 114-121.

Savarese, Eugenio Barba y Nicolas. *El arte secreto del actor - Diccionario de Antropología Teatral*. Ediciones Alarcos, 2007.

Ucha, Florencia. *Definición ABC*. Junio de 2010.

<https://www.definicionabc.com/general/voz.php> (último acceso: 20 de octubre de 2019).

Uchoa, Florencia. *www.definicionabc.com*. Octubre de 2011.

<https://www.definicionabc.com/comunicacion/fonomimica.php> (último acceso: marzo de 2018).