
RUMBOS
Laboratorio Artístico Vocal

presenta:

**2do Encuentro
VOCAL 2014**

5-6-7 de Septiembre

Sala LA VITRINA
Marín 0349, Providencia

*Tres días de clases magistrales, charlas especializadas,
y presentaciones en vivo con profesores y artistas vocales.*

Dirigido por Audrey Pernell y Andrés Zará

Con artistas invitados

Inscripciones:
rumbos.chile@gmail.com

\$35.000 (Tarifa única con derecho a todas las actividades)
\$25.000 (Inscripción anticipada hasta el 22 de Agosto)

DESCRIPCIÓN

Proponemos un fin de semana largo de actividades enfocadas en los distintos caminos de la exploración vocal: Música, teatro, ritual y bienestar. El evento cuenta con un equipo de 25 profesores y asistentes, junto con artistas invitados, preparados para recibir un máximo de 50 participantes u oyentes. Cada actividad está diseñada para personas con o sin experiencia previa en el trabajo vocal. En la mayoría de las clases, hay que llegar con ropa cómoda (sin jeans), y estar preparados a trabajar con pies descalzos.

HORARIOS

- Viernes 5 de Septiembre
 - 20:00 a 21:00 Presentación **ÁRTICAYLASMAGNÉTICAS** y Dúo Pau y Diego
 - 21:00 a 22:00 Charla **Performance y Pedagogía Vocal**
- Sábado 6 de Septiembre
 - 10:00 a 11:15 Clase Magistral **El Canto de Trabajo en Latinoamérica**
 - 11:30 a 12:45 Clase Magistral **Nuestra voz, desde la poesía popular a la narración oral**
 - 13:00 a 14:30 Almuerzo
 - 14:30 a 15:45 Clase Magistral **Salud Vocal**
 - 16:00 a 17:15 Clase Magistral **Improvisación Colectiva**
 - 17:30 a 18:45 Clase Magistral **Orígenes del Blues**
 - 19:00 a 20:30 Once (Juntos)
 - 20:30 a 22:00 **Muestras de Trabajo en Proceso + Charla**
- Domingo 7 de Septiembre
 - 09:30 a 10:45 Clase Magistral **Conciencia del Instrumento Vocal**
 - 11:00 a 12:15 Clase Magistral **Texto/Flujo/Acción**
 - 12:30 a 13:45 Clase Magistral **De la Palabra a la Voz y de la Voz a la Palabra**
 - 14:00 a 15:30 Almuerzo
 - 15:30 a 16:45 Clase Magistral **Voz y Personaje**
 - 17:00 a 18:15 Clase Magistral **Silencio y musicalidad: la voz sólo sucede**
 - 18:30 a 19:00 Diálogo
 - 19:00 a 20:30 Once (Afuera)
 - 20:30 a 22:00 Café Concert **Composición Vocal Original o Instantánea**

Los horarios programados son susceptibles a modificaciones.

PROGRAMACIÓN

Viernes 5 de Septiembre

20:00 Concierto de Bienvenida con **ÁRTICAYLASMAGNÉTICAS** y **Dúo Pau y Diego**

21:00 Charla **Performance y Pedagogía Vocal**

Sábado 6 de Septiembre

10:00 **Cantos de Trabajo en Latinoamérica** con Paulina de Petris

Clase de carácter teórico práctico en la cual emprenderemos un viaje por las diferentes expresiones vocales asociadas a la realización del trabajo; sea este asociado a la tierra (agricultura y ganadería), como al río o al mar (pesca, cantos de lavanderas, etc). Son dichos sonidos, cantos, lamentos, festejos y onomatopeyas los que conectarán el trabajo vocal que se realizará desde el comienzo de la clase. Se trabajará de manera lúdica, apuntando a la conexión cuerpo-voz, tanto dirigido al proceso personal y expresivo como a la comprensión de una cultura que vive, suena y explica nuestras raíces como continente.

11:30 **Nuestra voz, desde la poesía popular a la narración oral** con Catalina Moya

“Se dice- y con razón- que un pueblo que no canta, puede considerarse inexistente. El canto y el baile acompañante, dan las manifestaciones de la humanidad. No hay relación de hechos reales o legendarios, donde falte la música, el canto o la danza. Los serafines cantan en el paraíso, en homenaje a Dios. Cantan y danzan las huríes del profeta y las doncellas de Confucio; danzan las hadas de las flores, los elfos, los demonios. Canta cuanto puede producir sensaciones de movimiento o de color.” Esta clase de carácter teórico-práctica, pretende acercarnos a una de nuestras tradiciones más antiguas, referente a la poesía popular y al canto. ¿Cómo encontrar nuestra voz, en la voz de nuestros ancestros? Por medio del análisis de material de nuestra tradición popular, buscaremos los enlaces con nuestra necesidad comunicativa en la palabra y en la narración oral.

13:00 *Almuerzo*

14:30 **Salud Vocal** con Carla Casas-Cordero

Clase teórico-práctica que tiene como objetivo entregar herramientas a profesionales de la voz con el fin de tomar conciencia respecto a los cuidados que el instrumento vocal necesita y además prevenir trastornos vocales en torno al desempeño vocal-artístico. Para dicho fin, se darán a conocer las patologías vocales más frecuentes en profesionales de la voz de alta demanda, aprendiendo, a su vez, a identificar factores de riesgo y cómo lograr un correcto auto monitoreo vocal. Finalmente vamos a conocer e incorporar conocimientos acerca de los cuidados de la voz e Higiene vocal, importantes para poder conservar una voz sana y de buena calidad.

16:00 Improvisación Colectiva con Audrey Pernell

Nos sumergiremos en el emocionante mundo de la improvisación vocal libre, descubriendo infinitas posibilidades: Melodías, palabras, ritmos, aires, sonidos rotos, efectos vocales. Composiciones musicales instantáneas y virtuosas. Rituales que abren la imaginación, el oído y el corazón. El destello de la catarsis y la entrega al caos total. Jugaremos con la idea del éxito y el fracaso, del sueño y la pesadilla, la fe y el miedo. Todo es posible.

17:30 Orígenes del Blues con Andrés Zará

Este taller práctico explora elementos vocales esenciales de improvisación creativa, dialogo musical y escénico para aproximarnos al "Blues" desde la propia historia personal: El cuerpo, las necesidades, motivaciones, imágenes y, sobre todo, los obstáculos percibidos. Dichos elementos nos llevarán mas allá de las convenciones y estructuras musicales desarrolladas en el Siglo XX, para descubrir y enfocarnos en los principios que dan origen a este estilo, desde su conexión con los elementos históricos y tribales de los Spirituals, hasta la necesidad de expresar la soledad y los conflictos del individuo que emprende su camino fuera de la esclavitud en busca de su propia voz.

19:00 Once (Juntos: Quienes quieren participar, deberán llevar comida para compartir.)

20:30 Muestras de Trabajo en Proceso + Charla Performance y Pedagogía Vocal

Cuento "Leyendas de los Andes" presentado por Catalina Moya

Trabajo presentado por Paul Hip

Domingo 7 de Septiembre

9:30 Conciencia del Instrumento Vocal con Luz María de Petris

Clase teórico-práctica que tiene como objetivo la conciencia activa del Instrumento vocal, mediante explicaciones breves, juegos y ejercicios que llevan en su totalidad al despertar vocal por medio de aspectos como: relajación, respiración, articulación, y la exploración de sonoridades desde los resonadores.

11:00 Texto/Flujo/Acción con Carolina Larenas

Con el fin de lograr dirección e intencionalidad concreta en el trabajo de la interpretación de un texto, uniendo la acción y la palabra, desarrollaremos ejercicios y dinámicas donde dichas "acciones vocales" transitarán en 3 círculos de energía, es decir, yo, otro y espacio.

"La labor consiste en concientizar cómo el sonido viaja por la geografía vocal de cada participante a través de un trabajo que vincula la mirada en relación a nuestra columna vertebral y proyección energética, para luego, encontrar un lugar concreto de emisión en relación con estos 3 círculos sumando el imaginario y la acción física".

Pablo Ariel López, pianista invitado.

Requisitos: Ropa cómoda y texto dramático aprendido (Rango: Entre 6 y 10 líneas como máximo).

12:30 De la Palabra a la Voz y la Voz a la Palabra con Claudia Stern.

¿Qué se hace primero en una canción, la letra ó la música? Esta es la pregunta más típica en relación a la composición de canciones. Si bien no hay una única respuesta correcta está claro que ambas están interrelacionadas y deben funcionar orgánicamente., con la letra contenida en la música y viceversa.

En esta clase exploraremos una forma de trabajar desde la intuición y la voz, conociendo los elementos que constituyen la sonoridad y musicalidad de las palabras, así cómo descubriendo las palabras compatibles con una determinada melodía.

Se presentará una parte de la metodología de Taller de Canciones, que permitirá a los alumnos un acercamiento lúdico a la creación de canciones, sin necesidad de saber teoría musical.

Habrá explicaciones, demostraciones y ejercicios exploratorios para los participantes.

Pablo Ariel López, pianista invitado.

14:00 Almuerzo

15:30 Voz y Personaje con Sol Inzunza

Laboratorio que investiga, tanto el proceso que surge desde la construcción mental del personaje (imaginario, idea, contenido) y se traspasa al cuerpo y la voz; como el trabajo inverso que se origina a partir de lo intuitivo y espontáneo del juego corporal-vocal hasta construir un personaje que adquiere "vida" y deja de ser sólo forma. La "fidelidad" de la estructura física y de la voz que emana del cuerpo hallado se evidencia en la escena, más allá de la metodología que utilice el intérprete. Son dos caminos que puede experimentar y desarrollar para la compleja construcción del personaje. Es una reflexión sobre el propio proceso creativo y, sin duda, en torno al significado (sentido) y al significante (expresión), tomando como eje fundamental la propia voz y su transformación en el cuerpo creado.

17:00 Silencio y musicalidad: la voz sólo sucede con Gonzalo Ramos

Clase grupal de carácter teórico-práctico que pretende problematizar sobre la musicalidad, entendida como "la manera en que se presentan las cosas en el tiempo" y ofrecer una noción técnica sobre el silencio como espacio donde sucede la voz y la música.

Sólo podemos administrar los recursos vocales que hemos heredado, descubierto, forjado o logrado con el ejercicio y la experiencia; pero la condición inicial de la voz como suceso no puede más que suceder. La invitación de esta clase es a poder reconocer nuestros recursos y a entrenarlos en una perspectiva musical, léase una perspectiva que ordene y sensibilice tales recursos en el tiempo.

Por otro lado pretende ofrecer algunos ejercicios de audición del silencio, con intención de signar a este como una "actitud" artística de gran valía al momento de suceder nuestro canto.

18:30 Diálogo

19:00 Once (Afuera de la sala)

20:30 Café Concert Composición Vocal Original o Instantánea con Artistas Invitados

PROFESORES Y ARTISTAS INVITADOS

CARLA CASAS-CORDERO Fonoaudióloga, Diplomada en Habilitación y Rehabilitación Vocal, Cantautora y Terapeuta de Sanación Holística. De niña se inquietó por aprender música y estudió guitarra clásica durante 2 años en el Conservatorio de la Universidad Católica de Valparaíso. Ingresó a estudiar Fonoaudiología en la Universidad de Valparaíso el año 2005 y realizó parte de su práctica profesional el año 2009 en Buenos Aires, pasando por diversos centros hospitalarios, donde además hizo pasantía en “Educación y Terapia vocal” con la Flga. Laura Neira. El año 2011 realiza una pasantía en “Terapia de voz en Laringectomizados” en el Hospital Van Buren en Valparaíso y ese mismo año ingresa a la Universidad del Desarrollo para realizar un postítulo en Habilitación y Rehabilitación Vocal, con el Flgo. Ricardo Álvarez, postítulos que terminan el año 2013. Con el afán de adquirir mejores herramientas terapéuticas, realiza Maestría en Sanación Holística y Reiki en el 2012, integrando estos conocimientos en la atención de pacientes con y sin patología vocal. Actualmente trabaja en la Clínica Ciudad del Mar en Viña del Mar y realiza atención particular de pacientes en Valparaíso y Santiago.

LUZ MARIA DE PETRIS Licenciada en Música, con estudios de Canto Lírico, Terapia Corporal y Arte-Terapia. Profesora de Educación de la Voz Hablada y Cantada en diferentes escuelas de Teatro y Música, así como en el Colegio de Profesores de Chile. Asesora vocal Coro Cantigas y profesora de Oratoria y Comunicación en la Universidad de Chile.

PAULINA DE PETRIS Licenciada en Artes c/m en Teoría de la Música de la Universidad de Chile, habiendo realizado varios años de estudios de Piano Clásico y de Canto con las Maestras Annie Murath y Arlette Jequier, además de realizar cursos de Voz y Performance Vocal en Pantheatre (www.pantheatre.com). Se desempeña como cantante desde el año 2006, formando parte del Grupo “Merkén”, con quienes ha realizado giras tanto dentro como fuera del país. Pertenece también al Cuarteto Vocal “La Tromba” y al grupo de música venezolana “Autana”. Destaca también su participación en la Compañía de Danza y Música afro-latinoamericana “Cumbiamé”. Hoy se dedica además a la enseñanza particular del piano, especializándose en el trabajo con niños y también a la enseñanza de la Voz y el Canto latinoamericano, tanto de manera particular como en los talleres que imparte dentro del Taller Popular Merkén.

SOL INZUNZA BARRA Licenciada en Letras con mención en Lingüística y Literatura Hispánicas y Actriz de la PUC. Ha realizado distintos estudios de especialización asociados a la voz, al canto y al cuerpo, como *Doblaje y Locución* en Provoz y con distintos maestros: Annie Murath; Audrey Pernell; Claudio Santana; Linda Wise y Enrique Pardo (Pantheatre). Aunque se ha desempeñado en áreas disímiles (interpretación, docencia, dramaturgia, dirección, trabajo editorial, composición, locución y doblaje), todas por diferentes razones encuentran su raíz en la voz: como herramienta de autoconocimiento; como motor creador de personajes, atmósferas y composiciones; como expresión profunda de lo invisible a través de la escritura y de la docencia; como medio de comunicación de muchas personas mediante el trabajo radial y como manifestación del alma en el doblaje. La voz en toda su dimensión, conductora de su quehacer y sentido humano. Actualmente, es parte del Laboratorio Artístico Viviente, con residencia en Valparaíso, donde dirige dos obras. Una ellas, surge a partir de la sonoridad vocal y la composición musical dada por estados, personajes, situaciones, e imágenes que posteriormente se traducen en palabras. Dentro de este contexto está terminando de grabar el disco de la obra “Niña Deviento a Tierra” a estrenarse en agosto de este año.

CAROLINA ANDREA LARENAS HENRÍQUEZ Licenciada en Artes con Mención en Actuación Teatral de la Universidad de Chile. Desde su egreso a la fecha se desempeña en el medio nacional como actriz y docente en el área físico-vocal del actor. Montajes: “COMO APRENDÍ A MANEJAR” (Obra ganadora del Festival de Dramaturgia Europea 2008-FITAM 2009); “MENOS EMERGENCIAS” (Festival de Dramaturgia Europea 2007- Temporada Sala Agustín Siré 2008); “INTRUSIÓN” (Festival de Dramaturgia Europea 2010-

Temporada GAM 2011); “LO QUE ES POSIBLE HACER CON ALGUIEN” (Temporada Sala Santo Domingo 2011-FITAM 2012). Como docente en el área vocal se ha desempeñado como profesora de voz y expresión oral en diversas universidades: Universidad Mayor (desde el 2005); Universidad de Chile (desde el 2007); Universidad Adolfo Ibáñez (desde el 2010). Dentro de su perfeccionamiento dentro del área vocal se destacan su formación con PANTHEATRE (PARÍS-FRANCIA) y KIM (KOSMOS IN MOVEMENT, BERLÍN-ALEMANIA).

PABLO ARIEL LÓPEZ completó sus estudios de teoría musical y violín en el Programa de Extensión Docente (P.E.D.) de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Posteriormente ingresó a la Universidad de Chile, donde actualmente cursa la carrera de Composición. Desde 2006 es miembro de la agrupación musical Merkén, donde se desempeña como pianista y compositor y que en 2012 ha lanzado su primer álbum. En 2011 inicia el proyecto musical *Rumbos* con la cantante norteamericana residente en Chile Audrey Pernel y el artista chileno Andrés Zará. También ha participado como pianista y compositor en diversos proyectos de danza y teatro.

CATALINA ANDREA MOYA MARCHANT Licenciada en Artes, mención Actuación Teatral, Universidad de Chile (2010). Se ha perfeccionado en el área de la voz desde una perspectiva física y vocal cursando diversos seminarios con maestros del área; Se-rok Park, Julia Varley, Roberta Carreri, Linda Wise y Enrique Pardo, entre otros. Su trabajo se ve influenciado también, por la docente Carolina Larenas, de quien ha sido ayudante en la Universidad de Chile en 2008 y desde 2011 a 2013; y por Audrey Pernel, Andrés Zará y Paulina De Petris, con quienes integra el Cuarteto Vocal “La Tromba” desde 2012. También colabora con RUMBOS, Laboratorio Artístico Vocal, dirigido por Audrey Pernel y Andrés Zará. Ha sido cantante en proyectos de folklore latinoamericano como el grupo de Cueca chilena femenina “Las Condenadas” (2009-2012) y en la Compañía de música y danza Afrolatinoamericana “Cumbiamé” (2013). Profesora desde 2012 de narración oral en la Escuela de Cuenta Cuentos (ECC) de Fundación Mustakis y también desde 2013 en el Programa Educativo para Niños con Talentos Académicos PENTA UC, de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), donde imparte el “Taller de Cuenta Cuentos”.

AUDREY PERNELL Cantante, Actriz, Masajista Terapéutica y Profesora de Yoga certificada en EEUU. Artista Colaboradora de Pantheatre (Francia). Empezó sus estudios en la línea vocal del Roy Hart Theatre en 2003 con Jonathan Hart Makwaia, y ha estudiado con Pantheatre desde 2006, llevándola a Francia, Nueva York y Chile. Bajo la tutoría de Linda Wise, ha completado un magíster en Performance Vocal y Pedagogía en Antioch University (EEUU). En el 2014 aprobó exitosamente su evaluación pedagógica para enseñar en el nombre del Roy Hart Theatre. En Chile ha colaborado como profesora y vocal coach con Annie Murath en los seminarios de voz del Teatro La Memoria, así como en la obra musical *Paul y John* en el Teatro Mori. Actualmente enseña los ramos de canto para actores en La Universidad Mayor y para bailarines y cantantes populares en La Escuela Moderna de Música y Danza. Es la directora vocal de “Canciones al Aire”, el primer montaje del Cuarteto Vocal La Tromba. Con Andrés Zará, es la co-directora de RUMBOS LABORATORIO ARTÍSTICO VOCAL (www.rumboschile.com).

GONZALO RAMOS Interprete superior en Percusión Afrolatina formado en la Universidad de Chile y titulado en la Escuela Moderna de Música. Instrumentista y cantante del conjunto de cámara Ensemble Serenata, con el que ha recorrido las mejores salas del país y ha presentado su trabajo en Argentina, México y EE.UU. Instrumentista, compositor y cantante del conjunto Merkén, cuya música ha recorrido gran parte del país y los hermanos Perú, Ecuador, Argentina y Brasil. Junto a ellos ha iniciado una enriquecedora colaboración con el arte teatral, que la valido la oportunidad de componer, interpretar, investigar y dirigir musicalmente para proyectos como “Comala”, “Ubú Rey”, “Todas las derrotas vuelven”, “Las brujas de Salem”, “Tropiezos” (Enrique Pardo, Pantheatre) “Escena Musical Mecánica” (Proyecto de Desarrollo Institucional de la Facultad de Artes de la U. de Chile), “Paul y John, una historia de the Beatles”, “Mercury, la leyenda”, “Edmond”, etc.

CLAUDIA STERN Cantautora, titulada en Composición de Música Popular en la Escuela Moderna de Música. Con estudios de canto con varias maestras tales como Arlette Jequier Inés Délano, Pamela Flores. Participo en el curso de especialización de Voz y Performance Vocal en Pantheatre. Participó como vocalista y compositora en el grupo Alkymia desde 1997, agrupación con la cual lanzó los discos “Alkymia” y “Ritual”. Posteriormente comenzó su carrera solista, con el disco homónimo “Claudia Stern”. Actualmente se encuentra preparando el lanzamiento de su segundo disco “Guitarra Rota”. Forma parte del cuerpo docente de la Escuela Moderna de Música, donde imparte Taller de Canciones, Música y Cultura y Yoga para cantantes, entre otras asignaturas.

ANDRÉS ZARÁ Realizó sus estudios de canto y música en el Instituto Projazz. Con 18 años de experiencia profesional, ha trabajado como cantante de sesión en producciones musicales de los artistas nacionales Gloria Simonetti, Daniel Guerrero y Zalo Reyes, y actualmente presenta su primer disco como cantante Jazz llamado “Chileswing”. Licenciado en Artes de la Representación, Actor y Comunicador Escénico (UNIACC), ha actuado en: Arlequino, servidor de dos Patrones” (Teatro San Ginés), “Jesucristo Superestrella” (Jesús, Teatro Nescafé de las Artes), “El Hombre de La Mancha” (Como don Quijote, Teatro Munic. De Rancagua) y el musical nacional “La Araucana”, en gira por Santiago, Osorno, Rancagua y Arica. Perfeccionamiento escénico con Pantheatre (Nueva York, Santiago), y con Annie Murath (Teatro La Memoria). Ha dictado clases de voz en Projazz, Escuela Moderna, Universidad Mayor, UNIACC y Universidad del Desarrollo. Con Audrey Pernell, es el co-director de RUMBOS LAV y miembro-fundador de los proyectos “Concierto Rumbos” y “La Tromba”.

Equipo de Producción: Paulina de Petris, Catalina Moya, Catalina Muñoz, Eugenia Vidal

ACERCA DE RUMBOS LABORATORIO ARTISTICO VOCAL...

Rumbos Chile es una agrupación de artistas escénicos y profesores de voz fundada y dirigida por **Audrey Pernell (USA)** y **Andrés Zará (CHILE)**. Establecidos en Santiago de Chile, han desarrollado talleres y presentaciones que investigan el gran potencial expresivo y creativo de la voz humana. Desde el año 2009, han colaborado con un círculo íntimo de artistas chilenos multidisciplinarios, dentro de los que se destacan: Annie Murath, Pablo Ariel López, Paulina de Petris, Catalina Moya y Carolina Larenas. Para mas información sobre nuestras clases, servicios y proyectos, visite nuestro sitio web, blog y Facebook:

Sitio Web www.rumboschile.com Blog <http://rumboschile.wordpress.com/>

Búscanos en Facebook: Rumbos Laboratorio Artístico Vocal