

Relatos de experiencias y construcciones de lo producido en la praxis¹

Isadora Cáceres Sáez²

Universidad Nacional de Río Negro.

caceressaezisadora@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-4084-3640>

Resumen

El presente trabajo reflexiona sobre la voz escénica del performer en relación con el movimiento, a partir de la participación en el Proyecto de Investigación y Creación Artística (PICA) *Conmueve la palabra: coro hablado, improvisación sonora, dirección con señas, actuación y movimiento*, iniciado en 2025 en la Universidad Nacional de Río Negro. Desde una perspectiva de investigación-creación, la metodología articula procedimientos de observación, registro y reflexión crítica sobre la propia práctica artística, con el objetivo de poner en diálogo experiencia, producción y pensamiento sobre el arte.

Palabras clave: voz escénica; investigación-creación; Formación del Habla; movimiento-voz.

Accounts of experiences and constructions of what is produced in praxis

Abstract

This paper explores the connection between a performer's stage voice and movement, drawing from participation in the Artistic Research and Creation Project (PICA) titled *The Word Moves: Spoken Chorus, Sound Improvisation, Direction with Signs, Acting, and Movement* conducted in 2025 as part of the Universidad Nacional de Río Negro. Through a research-creation approach, the methodology articulates procedures of observation, recording, and critical reflection on the artistic practice itself, fostering a dialogue between experience, creation, and artistic thought.

Keywords: stage voice; research-creation; Speech Training; movement-voice

¹ Para citar este artículo: Cáceres Saez, Isadora. (2026). Relatos de experiencias y construcciones de lo producido en la praxis. *El Peldaño—Cuaderno de Teatrología*. Julio-Diciembre 2026, N°26. Julio 2026. pp. 92-98.

<https://www.ojs.arte.unicen.edu.ar/index.php/elpeldano/article/view/1598>

Sección: Artículos. Recepción: 19/05/2026. Aceptación final: 19/06/2026.

² Actriz, Profesora de nivel medio y superior de teatro, Docente en escuelas de nivel primario y medio de SC de Bariloche, Río Negro. Estudiante avanzada en la Licenciatura de Arte Dramático en la Universidad Nacional de Río Negro. Maestranda en Artes Escénicas en la Universidad Nacional de Rosario.

Introducción

Este año –2025– fui convocada por Flavia Montello, para formar parte del Proyecto de Investigación y Creación Artística (PICA) bianual del cual es directora: *Conmueve la palabra: coro hablado, improvisación sonora, dirección con señas, actuación y movimiento*. El grupo se compone de estudiantes avanzados, sumando a una participante proveniente de la danza y poeta, un experto en audiovisual integrante del Centro de Producción de Contenidos Audiovisuales (CPCA - UNRN) y las docentes de Escenotecnia y de Entrenamiento Corporal, de la Licenciatura en Arte Dramático.

El trayecto inicial de este proyecto me motivó a reflexionar desde la práctica, la curiosidad y el deseo, para analizar la voz del performer. Me atrae la idea de investigar en la producción creativa –que considero influye en cómo entiendo todo a mi alrededor, porque el arte es mi forma de vida–. Desde el lugar de estudiante avanzada de la Licenciatura en Arte Dramático me predispone a explorar la posibilidad de reunir categorías o aspectos –como lo son la voz del performer, la actuación y el movimiento– para el desarrollo de mi futura tesina. En el proyecto de este PICA además de participar activamente, estoy realizando registros de las sesiones de trabajo, reuniendo elementos que pueden aportar en la construcción escénica futura: cuadernos de bitácora, fotografías, bocetos de partituras expresivas, apuntes teóricos. Estos materiales funcionan como huellas y exploraciones que se relacionan con la experiencia de creación.

Objetivo

- Analizar instancias de producción de voz escénica –siempre sucediendo en (inter)relación con el movimiento–.
- Propiciar la articulación dialógica entre la experiencia, la creación y la construcción de pensamiento en torno al arte.
- Estudiar el rol de artista-investigadora en el análisis de la propia práctica, como estudiante avanzada e integrante de un PICA.

Metodología

En esta instancia inicial del proyecto se busca poder articular la práctica con la reflexión crítica, entendida como espacio de exploración e indagación. Dado que no se parte de una hipótesis, la metodología en esta etapa de trabajo se desarrolló a partir de observaciones y registros sistemáticos de los encuentros de creación. Desde esta perspectiva, se articula la práctica con la reflexión, entendida como espacio de exploración e indagación artística. Asimismo, para poder documentar las vivencias, he ido plasmando en una bitácora personal las experiencias, apreciaciones, interrogantes y hallazgos surgidos durante la práctica.

Este análisis se encuentra en continua construcción y diálogo permanente, entre registros de campo y aportes teóricos –vinculados a la voz escénica, la Formación del Habla y el movimiento-voz–.

De este modo, la metodología en sí busca favorecer un proceso de reflexión sobre la práctica, que genere nuevas comprensiones orientadoras hacia sucesivas acciones de investigación.

Contexto: el PICA

Las investigaciones de Montello sobre la Formación del Habla (Sprachgestaltung), indagan en trabajos de esta técnica vocal expresiva, transmitida por Rudolf Steiner a principios del siglo XX “conocida en España como *Arte de la Palabra*, que profundiza en la voz hablada expresiva mediante la sensibilización respecto de los sonidos del lenguaje, a través de la intensificación de la escucha, trabajando lo técnico con lo sensible, vinculando el entrenamiento con la creación artística, y siempre en conexión íntegra entre la palabra y el movimiento”. (Montello 2015, p. 4)

El PICA actual, en el cual me encuentro realizando la incipiente investigación para mi tesina y en el que he ido tomando registros y observaciones de experiencias, es un proyecto en continuación con otros que ha dirigido Montello. En los cuales se busca que la voz hablada sea la protagonista de la creación escénica.

Se usan textos expresivamente acordados y sumando improvisaciones vocales guiadas en vivo a través de un código de señas, buscando sensibilizar al público para que desarrolle una escucha atenta, porque como explica la autora, esta “técnica va de los fonos a la palabra, de la palabra a la frase y su gestualidad sonora, de allí a los textos y sus ritmos, sus dinámicas, trabajando directamente con la materialidad sonora de la voz y los elementos del habla expresiva”. (Montello, 2022, p. 5)

La improvisación sonora se presenta como objeto de arte innovador en las investigaciones de Montello. Además, en el PICA actual se busca motivar en el público la aparición del movimiento influido por la expresividad de la emisión. Esto se persigue por medio de la combinación: coro hablado/ improvisación vocal/ performance de actuación y movimiento.

Figura 1. Integrantes del laboratorio del PICA en experiencias grupales dentro del espacio artístico teatral “Casa Paico”, julio de 2025.

Desarrollo

Luego de once encuentros de trabajo nos hallamos –septiembre 2025– investigando y creando en relación al cuerpo y la emisión de la voz hablada. Comenzamos a desarrollar una búsqueda orientada a la creación. Que profundiza en los principios de la Formación del Habla como puente entre cuerpo-voz y experiencia práctica. Exploramos prácticas grupales que fomentan nuevas producciones. En lo personal, este proceso me permite, de manera progresiva, imaginar distintos enfoques de investigación.

Por tanto, me propongo articular los registros que voy realizando durante las sesiones, con categorías de análisis que orienten y consoliden la mirada sobre la propia praxis: *artista-investigador/a* y *pensamiento teatral*, conceptos acuñados por el investigador teatral Jorge Dubatti (2024).

¿Qué es ser artista-investigadora?, ¿cómo me auto-percibo en esta categoría dentro de este proyecto?

En palabras de Dubatti, Artista-investigador, es quien “produce conocimiento/pensamiento a partir de su praxis creadora, de la auto-observación y de su reflexión sobre los fenómenos artísticos en general.” (2024, p. 105) Este pensamiento es desde la praxis, en la praxis, para la praxis y sobre la praxis.

Esta definición me permite reconocermelo y avanzar en una exploración profunda y sistemática de mi ser teatral. Es por eso que selecciono esta categoría por su pertinencia, precisión y valor para vincularme, tanto con mi tarea diaria, como en mi relación con el entorno artístico.

Me permite formular preguntas que desde la propia praxis que se orientan hacia problemáticas más específicas, por ejemplo: indagar en el devenir creativo de la voz del performer.

Uno de mis compromisos como artista-investigadora en este proyecto, podría girar en torno a los saberes específicos teatrales: *saber-hacer*, *saber-ser* y *saber abstracto* (Dubatti, 2024). Saberes que van más allá de la esfera del trabajo, y en lo teatral son importantes para valorizar el pensamiento, estimularlo y registrarlo a través de diversos recursos.

Esos saberes constituyen la cosmovisión de múltiples aristas, cambiante, compleja, a la que defino como *concepción*, y que implica tanto la idea de teatro como la de mundo, y la de las relaciones entre ambos. Además,

los sujetos de la investigación artística despliegan tres grandes campos: investigación específica (abocada a las problemáticas concretas de su creación-investigación), metainvestigación (cuando en la auto-observación se preguntan por cómo investigar) e investigación aplicada (cuando sus saberes se vuelcan a otros campos sociales: la docencia, la salud, la política cultural, la administración, la gestión, la curaduría, etc.). (Dubatti, 2024, p.107)

La mirada como práctica de creación

Uno de los recursos con el que hemos estado trabajando desde los primeros encuentros del proyecto, además de la voz, es la mirada. Ésta nos permite observarnos mutuamente y abordar el trabajo, tanto desde una perspectiva externa, como desde el interior de la escena creativa. Además, nos convoca a descubrir una escucha atenta y sensible a la voz hablada, a la voz del performer; una voz libre y sensible que nos permita reflejar lo que

somos, lo que pensamos, lo que sentimos. “una voz tan interesante como lo que deseamos comunicar. Una voz siempre capaz de sorprender”, como diría la especialista en voz escénica Cicely Berry (2006, p. 279).

Huellas y exploraciones en este devenir creativo

Esta composición se sustenta en un trabajo grupal sólido de ensayos, pruebas y laboratorio. Desde la exploración con coro hablado dirigido con un código de señas hacia la aplicación de principios expresivos de Formación del Habla en diversos textos poéticos.

Los objetivos del proyecto nos proponen sensibilizar la escucha y trabajar la expresividad del lenguaje a través de la materialidad de los fonos, abriendo experiencias sensoriales y priorizando el aspecto sensible por sobre otros. Así el trabajo de improvisación sonora, se vuelve orientador y potente. Muchas veces, para corroborar lo que transmite la voz, la vinculamos con el movimiento del cuerpo. Esto se vuelve un soporte fundamental para orientar la expresividad vocal.

Para quienes emiten, a través de los propios registros se percibe que el movimiento puede quedar internalizado (micro ajustes, desplazamientos mínimos) como "huella" que reorienta la propia emisión. Esos movimientos sutiles, muchas veces imperceptibles desde el exterior, participan en la configuración del gesto vocal y en la producción de sentido expresivo.

Asimismo, la observación de los efectos en la propia emisión en el movimiento de otros cuerpos es un indicador que posibilita otros ajustes en el devenir expresivo

En cada encuentro, además de trabajar con procedimientos técnicos de la Formación del Habla, se pone en juego la comparación de vivencias personales y sensoriales, lo que permite mayor disfrute de exploración en prácticas del laboratorio. La técnica nos ayuda a conocer y reconocer “cuerpo y voz” en la emisión y recepción del sonido. Escuchamos nuestras voces y otras voces, y de esta manera se va generando un cuerpo sonoro que no solo emite, sino que recibe.

La exploración grupal habilita nuevas instancias de investigación para identificar diferencias en cada experiencia. A partir de los momentos de reflexión –tanto de la teoría como de la praxis artística–, se diseñan nuevas propuestas en el trabajo expresivo, que me predispone en una nueva búsqueda de mayor indagación y comprensión.

Es por eso que me arriesgo a decir que desde mis reflexiones encuentro ciertas resonancias en las formulaciones de Dubatti:

el pensamiento teatral compromete tanto el pensamiento sobre lo específico del trabajo y la poética teatrales, como el pensamiento sobre el mundo. Se genera una mirada comprensiva afectada por la existencia en el teatro. La actividad artística es un modo de vivir. (2024, p.107)

Figura 2. Grupo de trabajo de investigación y creación artística, desarrollando experiencias de laboratorio en el espacio teatral de la “UNRN”, noviembre de 2025.

Síntesis abierta a la continuidad de esta investigación y sistematización de los procesos

Este escrito surge de la reestructuración de un relato de experiencia en el marco de las Jornadas de Investigación 2025 de la UNRN. Allí pude organizar expositivamente los aspectos que más me interpelan como integrante del PICA mencionado.

Desde mi rol de estudiante avanzada en la licenciatura de Arte Dramático, me veo en la necesidad de reorganizar mis distintas experiencias dentro del ámbito de creación e investigación universitaria, con el fin de potenciar el rol de artista-investigadora y otorgarle “al trabajo artístico un valor en sí mismo (el trabajo como objeto final de análisis) y un valor como medio para la comprensión de las poéticas” (Dubatti, 2021, p. 253). Con ello encuentro formas de acercarme a temáticas artístico-teatrales en las que puedo articular, tanto mi mundo circundante, como mis variados intereses. Mientras esto sucede siento que, de alguna manera, me transformo. Imágenes, palabras, emociones e ideas que me hacen sentir, pensar y ver el mundo de otra forma.

Estos serán los puntapiés iniciales para comenzar a desarrollar la estructura de mi trabajo de final de carrera, que se sustentará en la investigación de cómo la propia voz ofrece información relevante para el movimiento en otro cuerpo, y cómo impacta en la sensibilidad actoral hacia una creatividad relevante para la praxis escénica.

Me interesa verme acercándome a la construcción de nuevos vínculos entre la voz del performer y sus usos en otros entornos que me son cercanos. Y sigo sosteniendo de esta manera que mi pensamiento artístico no se vincula únicamente con lo escénico, sino que se involucra en una visión más amplia del mundo. Parafraseando a Cicely Berry (2014, p. 117), mi lenguaje no es solo una herramienta para comunicar información literal, sino que también tiene que ver con una dimensión más profunda, sensible y evocadora, desde lo artístico, desde mi rol de Graduada Adscripta en Entrenamiento Vocal III, desde mi ser docente con estudiantes en colegios secundarios y primarios de Bariloche, desde mis prácticas escénicas y en talleres. Es desde ese devenir diario en el aula donde me involucro al cien por ciento en el recurso del habla como “ese sonido que nos transporta a otro lugar, que nos lleva a ese otro mundo [el de la auténtica naturaleza del lenguaje]” (Berry 2014, p.117).

Bibliografía

Berry, C. (2006 [1973]). *La voz y el actor*. Alba.

----- (2014 [2001]). *Texto en acción*. Editorial Fundamentos.

Dubatti, J. (2021) Procesos artísticos y producción de conocimiento. En *Artistas-investigadoras/es y producción de conocimiento desde la escena. Una filosofía de la praxis teatral. Tomo II* (p. 245-259). Editorial de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático “Guillermo Ugarte Chamorro”.

----- (2024) Actor-investigador, actor-espectador. En *Artistas-investigadoras/es y producción de conocimiento desde la escena. Una filosofía de la praxis teatral. Tomo V* (p. 101-121). Editorial de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático “Guillermo Ugarte Chamorro”.

Montello, F. (2015). Montello, F. (2015). *Aportes de la Formación del Habla (Sprachgestaltung) al entrenamiento del actor*. [Tesis de especialización no publicada]. Universidad Nacional de Río Negro.

----- (2022). Formación del Habla –Rudolf Steiner– en el entrenamiento vocal actoral de la Universidad Nacional de Río Negro. En R. Maidana (comp.), *Manifestando lo sutil. Ciclo de charlas sobre entrenamiento vocal del actor/actriz de teatro* (pp. 61-90). Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.