

“El peldaño-Cuaderno de Teatrología”. Publicación semestral julio-diciembre. Vol. N°21-Enero 2024. Mag. María Belén Errendasoro. Lic. Rocío Ferreyro

RÍTMICA EN LA FACULTAD DE ARTE: ARCHIVO Y PRESENTE

Belén Errendasoro¹
Rocío Ferreyro²

*En el templo de la flor del ciruelo,
las voces se elevan
desde las colinas.*
(Natsume Soseki)

Al conmemorarse el 35° aniversario de la Facultad de Arte y el 20° Aniversario de la Revista El Peldaño perteneciente al Departamento de Teatro, la materia Rítmica hace llegar un fraternal saludo a quienes han contribuido a cimentar tan valiosos logros. En este punto, decir presente en esta publicación tan especial, invita a trazar una síntesis sobre su origen y su presente como espacio curricular.

En relación a su historia, Rítmica no fue parte del Primer Plan de Estudios. Su inclusión en la estructura curricular del Profesorado de Juegos Dramáticos, Profesorado de Teatro y Licenciado en Teatro se dio a partir de la implementación de la reforma llevada a cabo en 1996.

Con Guillermo Dillon como profesor a cargo, Rítmica tuvo por entonces una marcada impronta musical. Durante las clases se trabajaba la conciencia rítmica a través de notaciones musicales y partituras incorporando la práctica del ritmo con instrumentos o con sonidos realizados con las palmas y los pies. Todo este andamiaje contribuía más tarde a la construcción de una rítmica murguera. Al respecto, cada alumno y alumna trabajaba en la invención y creación del propio instrumento percusivo, generalmente construido con material reciclado. Se experimentaba la capacidad sonora del instrumento en el espacio de la clase y se realizaban los ajustes necesarios. Se distribuían partituras rítmicas básicas que permitían explicar las nociones de compás y duración de las figuras y se integraban estos aprendizajes con la ejecución del instrumento tanto individualmente como en dúos, pequeños grupos y con el grupo en su totalidad. También se probaba la ejecución conjunta de dos partituras de pie rítmico similar, o realizando ecos, concatenaciones y demás relaciones entre las frases rítmicas. Estas experimentaciones daban recursos y herramientas a los y las estudiantes para el trabajo de creación musical y escénica que debían emprender.

¹ Magister. Profesora Adjunta de las cátedras Rítmica y Expresión Corporal. Directora del Proyecto “Rítmica en la Actuación”, GIAPA. Facultad de Arte, UNICEN, Tandil, Bs. As. berrendasoro@gmail.com

² Licenciada. Ayudante de la cátedra Rítmica. Investigadora del Proyecto “Rítmica en la Actuación”, GIAPA. Facultad de Arte, UNICEN, Tandil, Buenos Aires. rocioferreyro@gmail.com

IMAGEN 1. De izq. a der. Arriba: Sol Gomory, Jerónimo Ruiz, Yanina Crescente, Fernando Lazarte //Abajo: Facundo Quiroga, Sebastián Huber, Jorgelina Vincesnau, estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas. Cursada 1999

IMAGEN 2. *Instrumento murguero. Cursada 2006*

IMAGEN 3. *Danisa Brandolino, Iván Navarro, Paula Bidegain, Andrés Carrera, Analía Rivera, Lucía Mestre y Franco Bais. Cursada 2006*

IMAGEN 4. *Leticia Corrado, Agustina Catalano, Agustina Etchegaray, Rocío Ferreyro, Vanesa Mulieri, Ceres Gonzalez, Elizabeth Seoane, Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. Cursada 2006.*

Los alumnos y alumnas se distribuían en grupos numerosos con el que comenzaba un proceso muy interesante de exploraciones individuales y ensambles donde debían construir frases rítmicas, al vincularse con el sonido propuesto por otrx/s, al comparar la prolongación del sonido (corto, sostenido e iterado) pudiendo algunos instrumentos provocar sonidos de mayor duración. Luego se abordaba el trabajo compositivo propiamente dicho dejando aparecer combinaciones de sonidos graves entre sí o con los más agudos, las variaciones tímbricas -es decir, qué instrumentos sonando en qué momento durante cuánto tiempo- y la gradación de las intensidades -a qué volumen-, etc. Finalizando el recorrido, aparecía la voz de la murga como una entidad sonora y rítmica singular. El trabajo se completaba con la elaboración de una puesta en escena sencilla para la cual se incorporaba vestuario así como también entradas, salidas y desplazamientos en el espacio mientras ejecutaban su instrumento. De esta manera, elementos propios de la rítmica musical se integraban con el juego rítmico y de trayectorias en el espacio escénico.

IMAGEN 5. De izquierda a derecha, Abajo: Estudiante FCE, Nicolás Roldán, Clara Giorgetti, Ileana Villaverde, Carolina Frank, Leonela Sanchez, Lucía Cincuegrani, Ariadna Del Castillo, Catalina Perez Manetti, Lucía Zunda, Matías Goyenette, Matías Azimonti, María Inés Ramos // Arriba: Estudiante FCE, Melani Vera, Patricia Nail Alvarado, Mariano Espondaburu, Marianela Gallinal, Anyelen Cartelle, Paula Virginia Corral, Gastón Dubini, Tamara Rubín, Lucas Máximo, Juan Rosso, Matías y Guillermo Dillon. Cursada: 2009

A partir de 2010 ingresa Belén Errendasoro, convocada por el Departamento de Teatro, con el propósito de que la materia pudiera acercarse más aún al movimiento, al cuerpo, a la danza y a la actuación. Luego de cinco años de formación y trabajo conjunto, queda a cargo de la materia y recibe la significativa colaboración de Rocío Ferreyro, quien ocupará más tarde el rol de Ayudante, y de Mariano Delaude.

IMAGEN 6. “Una de piratas”. Actúan: Guillermo Gómez (pirata a la izq.), Iara Harriet (junto al balde), Gabriel Alvarez y Griselda Crespi (cocineros), Clara Marconato, Marisol Corrado, Milena Lucía kohan y Belén Savoni (meseras), Juan Manuel Torrens y Federico Zambrino (piratas caídos). Cursada: 2011. Aula FA.

A lo largo de los años, la propuesta pedagógica fue buscando construir vínculos más profundos con la experiencia rítmica del oficio actoral y los elementos teatrales. Paulatinamente, la Rítmica dio paso al movimiento libre y sugerente que provocaba la percusión de instrumentos musicales y no convencionales. Dicho proceso de transformación fue nutriéndose de nuevas teorías, contenidos y estrategias metodológicas en vistas a privilegiar la creación y modulación del tiempo escénico que llevaban adelante las y los artistas/estudiantes al entretejer ritmo y acción.

En la actualidad, desarrollando tareas de investigación, la materia Rítmica aborda el estudio del ritmo desde el paradigma *rhuthmos*. Al centrarse en la actuación teatral, el asunto de la Rítmica no queda restringido a la presencia de elementos musicales y métricos, sino que puede abrazarlos o trascenderlos al privilegiar el ritmo como un fluir y al ocuparse de las modalidades con las que esa fluidez se materializa en la experiencia actoral y escénica.

Para dar apertura a la materia, se propone un entrenamiento de la percepción y vivencia propia del tiempo mediante ejercicios específicos, donde la contemplación y la demora contrastan con tiempos cotidianos, mientras que la sensibilidad temporal y su entretejido subjetivo encarnan y habitan el tiempo de otro modo. Este prelude permite dimensionar al teatro como creador de propios sentires del tiempo y potenciar en el actor/actriz en formación su capacidad como artesano/a de lo temporal. La pregunta del ritmo en las artes escénicas se instala luego de este bagaje, reconociendo como primer paso, que el ritmo se construye al modular el tiempo.

IMAGEN 7. *Propuesta para habitar ese tiempo que transcurre. Distintas materialidades y una disposición a la contemplación, permiten descubrir sutilezas en la percepción temporal*
Cursada: 2023

Para iniciar con el proceso de construcciones rítmicas, los y las estudiantes exploran la relación movimiento-sonoridad creando y seleccionando patrones rítmicos individuales. Luego, inician una nueva instancia compositiva al reunirse en parejas y tríos, ensamblando los diferentes patrones. Por último, trabajan en procura que aquella composición, mediada por un entorno, se ancle en lo dramático y alcance entidad escénica. De esta manera, se hace foco en sus propias vivencias sensibles y en instancias compositivas que resultan finalmente en procesos creativos de escenas breves. En el desarrollo de la cursada, cada estudiante reconoce su propia capacidad para ritmar y atraviesa experiencias más complejas donde el ritmo es entendido como sentir y manifestación multisensorial.

A continuación, pueden observarse algunos registros de materialidades rítmicas escénicas moldeadas por lxs estudiantes en estos años.

IMAGEN 8. “Escena-homenaje” - a las 123 jóvenes trabajadoras y 23 trabajadores que murieron en el trágico incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York el 25 de marzo de 1911. Actúan (de izq. a der.): Vera González Berkunsky, Melina Samuelson, Iara Marcelino y Oriana Labourdette. Cursada: 2017. Aula FA.

IMAGEN 9. “El castaño” / Postales Rítmicas. Actúan: Abril Ocampo y Ezequiel Alvarez. Cursada: 2018. Muestreada 2018, La Fábrica.

Finalizando este recorrido, queremos dejar un reconocimiento especialísimo a docentes, investigadorxs, no-docentes, graduadxs, colaboradorxs, integrantes de los equipos de gestión, artistas y estudiantes por haber sido partícipes de las actividades académicas, de extensión y de investigación que han posibilitado el desarrollo de Rítmica en la formación actoral de la Facultad de Arte.

Agradecemos además a ***Guillermo Dillon, Andrés Carrera, Yanina Crescente, Valeria Guasone, Iara Harriet, Oriana Labourdette, Clara Marconato y Jerónimo Ruiz*** por colaborar con el material de archivo para esta reseña.