

Materia: IMPROVISACIÓN TEATRAL
Curso: SEGUNDO AÑO DE LA CARRERA DE ACTUACIÓN
Docente: Florencia Infante

FUNDAMENTACIÓN

¿Por qué enseñar improvisación dentro de la carrera de actuación?

La improvisación es una herramienta clave en el trabajo del actor y sus aplicaciones pueden ser múltiples y variadas. Resulta esencial en la búsqueda de actuaciones vivas y orgánicas el buen uso de la improvisación como herramienta técnica y procedimental, ya que ésta permite que la capacidad intuitiva del actor se desarrolle naturalmente. Al hablar de improvisación debemos distinguir su finalidad, ya que de ella depende su forma de aplicación.

1) La improvisación como juego

La improvisación puede ser utilizada como herramienta de juego simplemente y en este sentido quienes la aplican pueden estimular a través de su práctica la espontaneidad, la confianza en sí mismo y en el otro, la potencia del trabajo en equipo, la escucha, la libertad creadora, la imaginación y la capacidad de adaptación, entre otros aspectos algunos vinculados a la psicología y a la neurolingüística.

2) La improvisación como escritura en escena

También la improvisación puede ser utilizada como un lenguaje escénico, convirtiéndose ésta en poética escénica, eso quiere decir en espectáculo. Para esto el intérprete desarrolla ciertos principios vinculados a la dramaturgia improvisada y aprende a crear una historia al mismo tiempo que la va actuando, esto quiere decir a ser actor y dramaturgo al mismo tiempo.

“Es escribir en escena, espontáneamente, piezas de teatro cuyo interés principal radica en que se escriben, se interpretan y se escenifican delante de los ojos del espectador. Es escribir en el aire con mi cuerpo, mi voz y mi imaginación. Es hacer teatro, con el atractivo de que el público percibe que todo está siendo creado delante de sus ojos en ese instante. Es una creación efímera, se desvanece al instante de ser creada”. (R. Gravel y J.M Lavergne en “Impro. Reflexiones y análisis”)

3) La improvisación como herramienta de búsqueda creativa

Puede a su vez la improvisación, ser una herramienta de búsqueda dentro de un proceso creativo. A partir de determinados disparadores el improvisador bucea buscando y descubriendo materiales que luego capitalizará en un resultado formal.

4) La improvisación como herramienta de investigación y construcción de la situación dramática

Y por último puede ser una herramienta técnica para investigar y descubrir la situación dramática. ¿Qué es esto? Es lo que sucede en la escena. El texto contiene lo que se dice y a veces lo que se hace pero no lo que sucede. Esto es algo que se descubre. Algunos proponen ese descubrimiento mediante el análisis racional e intelectual, entonces trabajan varios días pensando y planificando lo que se supone que le sucede a los personajes (lo que a veces se llama “trabajo de mesa”) A diferencia de estos tenemos otros que pensamos que la única forma de descubrir la situación dramática es poniendo el cuerpo en acción. El cuerpo viviendo un aquí y un ahora, en determinadas circunstancias y en interacción con el otro produce conductas. El cuerpo es siempre presente y generador de conductas, es la vía de comunicación e interacción con el otro, y es esto lo que posibilita investigar la situación dramática en conjunto y sincronía en un proceso de conocimiento dado en el aquí y ahora. Para esta investigación la herramienta técnica es la improvisación, ya sea partiendo de circunstancias dadas inventadas o inferidas de un material escrito: texto dramático.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

La modificación de la conducta

La enseñanza-aprendizaje implica un proceso de transformación tanto para quien conduce el proceso como docente como para quien es guiado como alumno. Sin transformación no hay aprendizaje y la transformación implica un proceso. Por eso el concepto de proceso es fundamental en la metodología de este curso. Lo que intento como docente es generar en el alumno la necesidad del saber, asumiendo y comprendiendo que reconocer esta necesidad puede ser doloroso ya que implica reconocer que hay algo que no se sabe o sea asumir la ignorancia de algo, por eso me propongo durante el proceso orientar y acompañar al alumno valorando sus logros y analizando sus dificultades. El saber genera nuevas preguntas, nuevas inquietudes y eso es molesto. Claro que esta molestia se subsanará en las clases subsiguientes, en el espacio para volcar las dudas y transitar la experiencia. Allí, las respuestas se van gestando casi naturalmente. El alumno debe apropiarse de la modificación de conducta para que el proceso sea efectivo. Para cuando lo logre la sentirá natural y encontrará que causa tanto placer que no se duda sobre ella.

La construcción del “nosotros”

El teatro es una actividad netamente social y sociabilizante, tanto en la producción de lenguaje como en su función educadora y de formación actoral. Por este motivo, cuando pensamos en teatro pensamos en un grupo.

Se trabajará en el curso en el desarrollo de una dinámica grupal adecuada que favorezca el encuentro, el intercambio, la interacción, la cooperación, entre otras cosas, para poder facilitar el *ser uno mismo* en un mundo con otros. Favorecer el desarrollo de las potencialidades del sujeto, es decir: el pensamiento crítico, divergente, autónomo y creativo.

Cada uno de nosotros es un ser único e irrepetible en la historia del Universo

Me propongo fomentar:

- El sentimiento de igualdad y de reducción de la intimidación: desarrollar una actitud democrática para con el grupo y entre sus miembros, de manera tal que nadie se sienta sobreprotegido o excluido por parte del docente durante su proceso.
- La comunicación grupal: fomentar la circulación de la palabra en el grupo mediante la escucha y el intercambio verdadero.

Aprender es una modificación de la conducta, y en este constante proceso de equilibrio-desequilibrio, el grupo actúa como sostén y continente dentro de un espacio para equivocarse, aprender del error, volver a probar, investigar, cuestionar, co-pensar, compartir, colaborar, intercambiar, etc.

Entonces, dado que lo grupal potencia el aprendizaje, una de las tareas será facilitar la construcción del nosotros.

Se transmitirán técnicas y procedimientos, y los estudiantes con ese andamiaje desarrollan su creatividad en el lenguaje

El cuerpo como protagonista

Lo que nuestros sentidos logran identificar son recortes sólidos en vacíos: a estos los definimos comunmente como cuerpos. El cuerpo es -entre otras cosas- el escenario de las conductas, es la exteriorización y/o manifestación de ellas. Una de las funciones del cuerpo es la de ser canal y productor de conductas que, a su vez, son las que van a delimitar a la persona dándole singularidad y diferenciándola de otra en otro momento. Es decir, que nuestra organización de la respuesta (a un estímulo dado) como forma de adaptación creativa a un espacio-tiempo determinado da como resultado una conducta que nos va a distinguir de los otros.

Según Lagache:

“...la conducta es el conjunto de respuestas significativas por las cuales un ser vivo en situación, integra las tensiones que amenazan la unidad y el equilibrio del organismo...”

o como:

“...el conjunto de operaciones (fisiológicas, motrices, verbales, mentales) por las cuales un organismo en situación, reduce las tensiones que lo motivan y realiza sus posibilidades...”^()*

El cuerpo es escenario, canal y productor de conductas:

- Escenario como espacio-tiempo de manifestación, comunicación y expresión de lo que piensa, siente y hace el sujeto.
- Canal como receptor de estímulos que darán origen a conductas concientes e inconscientes.
- Productor como generador de nuevas conductas provocadas por deseos y necesidades.

O sea que en esta metodología de trabajo el cuerpo deberá tener un protagonismo singular en todo momento.

Las resistencias

Como ya mencioné anteriormente todo proceso de enseñanza-aprendizaje es la modificación de conductas y, para favorecer este proceso, trabajaremos enfáticamente en la observación de dichas conductas tanto en sus cambios como en las resistencias. Las resistencias suelen deberse a cuestiones relacionadas con el campo afectivo. En este proceso pueden deberse a:

- miedo a perder lo que ya sabía,
- miedo al ridículo,
- autoexigencia ante el resultado (exitismo),
- miedo al ataque (a no ser aceptado),
- a otros factores.

Por lo cual estas resistencias serán tenidas en cuenta como parte del proceso de aprendizaje sabiendo que es natural que el alumno transite por esta experiencia al enfrentarse a lo nuevo y elaborando estrategias para ayudarlo a que logre el mayor grado de apropiación de herramientas.

Las tres áreas de la conducta

La metodología de trabajo es teórico-práctica ya que integra actividades que desarrollen la apropiación cognitiva de determinados contenidos y a su vez la aplicación práctica de los mismos. A estos dos aspectos se le suma el entender y valorar por qué esos contenidos contribuyen al proceso de aprendizaje del alumno.

El alumno es un ser completo, que cuenta con un mayor o menor desarrollo de alguna de las áreas de su conducta respecto a la otra, pero no por eso se debe trabajar con aquel aspecto que tiene más desarrollado, porque de este modo su aprendizaje sería incompleto y, por lo tanto no habría aprendizaje, es decir carecería de la apropiación del conocimiento para la ejecución de nuevas combinaciones propias, personales y creativas.

Para que el proceso de aprendizaje sea completo y eficaz debe involucrar las tres áreas de conducta

- Área Cognoscitiva o intelectual: obtener, interpretar, analizar y sintetizar información.
- Área Psicomotriz o procedimental: habilidades, destrezas y hábitos.
- Área afectiva-volitiva o actitudinal: actitud, valoración y voluntad.

La evaluación

La evaluación va a ser un elemento fundamental dentro de la metodología propuesta ya que a través de ella vamos a reconocer y determinar la relación entre los cambios de conducta logrados con respecto a los cambios de conducta esperados. Como estamos trabajando sobre procesos, no me planteo una conducta modélica a la que el alumno deba arribar, sino que el mismo adquiera las herramientas para con ellas poder expresar y desarrollar su potencial creativo. En el proceso se irá evaluando de forma constante las modificaciones experimentadas en las tres áreas de conducta, apreciando la totalidad del sujeto sin calificar ni clasificar.

En síntesis lo que se evalúa son los procesos, las conductas y los comportamientos, no a las personas.

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

Que el alumno logre:

- Conocer, comprender y distinguir las cuatro variantes propuestas de la improvisación teatral.
- Transitar, experimentar y construir a partir de las mismas
- Integrar, valorar y tomar conciencia de las mismas para su proceso de formación.

UNIDADES DIDÁCTICAS

UD 1 LA INTEGRACIÓN

Objetivo específico: Que el alumno logre conocer al grupo, integrarse al mismo, respetar al otro y valorar el trabajo en equipo como elemento indispensable para generar el ámbito de trabajo necesario.

Contenidos:

- 1-Presentación
- 2-Confianza
- 3-Desinhibición
- 4-Aceptación
- 5-Registro
- 6-Disponibilidad
- 7-Adaptación

UD 2 LA IMPROVISACIÓN COMO JUEGO

Objetivo específico: Que el alumno logre conocer, aplicar y valorar la improvisación como herramienta lúdica que estimula la imaginación, la creatividad, la escucha y la espontaneidad

Contenidos:

- 1-Escucha
- 2-Acuerdo mutuo
- 3-Espontaneidad
- 4-Capacidad de adaptación
- 5-Desarrollo de la imaginación

UD 3 LA IMPROVISACIÓN COMO DRAMATURGIA Y POÉTICA ESCÉNICA

Objetivo específico: Que el alumno logre conocer, aplicar y valorar la improvisación como posibilidad de escritura en escena.

Contenidos:

- 1-Habilidades narrativas
- 2-Creación de escenas improvisadas
- 3-Estructura dramática improvisada
- 4-Formatos de representación de historias improvisadas

UD 4 LA IMPROVISACIÓN COMO HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SITUACIÓN DRAMÁTICA

Objetivos específicos: Que el alumno conozca, aplique y valore la improvisación como herramienta de investigación y construcción de la situación dramática.

Contenidos:

- 1-Conducta (entorno, roles, interacción)
- 2-Zona baja
- 3-Quiero animal
- 4-Contradicción
- 5-Circunstancias dadas
- 6-Conflicto previo
- 7-Situación dramática

BIBLIOGRAFÍA PROPUESTA

IMPRO. Improvisación y el teatro – Keith Johnstone
Ed. Cuatro Vientos

LA VERDAD EN LA COMEDIA. Técnicas de improvisación – Charna Halpern, Del Close y Howard Jonson
Ed. Obelisco

IMPRO, Reflexiones y análisis – Robert Gravel y J.H.Lavergne
Ed. Lemèac

IMP. El arte de crear el momento – Carles Castillo
Ed. Ñaque

IMPROVISATION FOR THE THEATER – Viola Spolin
Northwestern University Press
Evanston, Illinois

EL ACTOR CREATIVO – LA ACTRIZ CREATIVA – Jesús Jara y Alfredo Mantovani
Ed. ArtezBlai

NUEVAS TESIS SOBRE STANISLAVSKY – Fundamentos para una teoría pedagógica. Raúl Serrano.
Ed. Atuel