

MATERIA:	IMPROVISACIÓN
PROFESOR:	BERNARDO TRIAS
GRUPO:	2º año - 1º Semestre

PROGRAMA DEL CURSO

Objetivo general:

El objetivo es desarrollar un entrenamiento expresivo a partir del arte de la improvisación, como herramienta a partir de la cual el actor va al encuentro de un material nuevo y desconocido, entrando en contacto con su capacidad imaginativa, con su fuente de inspiración, con la reacción espontánea e intuitiva, dando lugar así a la creación escénica.

A su vez se le propone al alumno asimilar la técnica de la improvisación no sólo como herramienta en el proceso creativo del actor sino como un fin en sí mismo, generando con este arte un fenómeno teatral que de lugar a un producto artístico, en el cual a partir de cualquier sugerencia pueda surgir y desarrollarse una historia.

Objetivos específicos y metodología de trabajo:

- 1- Desconectarse del “intelecto negativo”, para dar paso al inconsciente como un amigo que me conduce a los terrenos de la imaginación, de la fantasía y me conecta con el “estado creativo”.
Se trabajará a través del juego y de ejercicios que liberen la creatividad del improvisador, como visualizaciones, asociaciones de palabras, tormentas de ideas, juegos de verborrea, improvisación en verso, juegos de canciones, etc.
- 2- Estimular la confianza en uno mismo y en el otro, basados en la idea de que la principal habilidad del improvisador radica en liberar la imaginación del compañero. Centrar la atención en el trabajo de grupo por encima del trabajo individual. Trabajar sobre el acuerdo mutuo y la mente grupal. Trabajar sobre las coordenadas “oferta-escucha-aceptación-respuesta”.
Se ejercitará con juegos como: crear la historia de una palabra por vez, crear una historia dirigida, representación al unísono, conectar ideas inconexas, métodos del “si, y...” y del “acepta y construye”, etc.
- 3- Desarrollar la técnica de “transacciones de status” y “principio del balancín”, entendiendo por status la jerarquía con la cual un personaje se desempeña con relación al otro y cómo ésto implica que cualquier acción, sonido o movimiento deba tener un claro propósito. Cada

inflexión y movimiento implica un status y ninguna acción es casual o realmente sin motivo.

El “principio del balancín” se refiere a cómo puedo alternar, mediante frases, acciones o actitudes, entre bajar y subir el status propio o del partenaire.

Ejercitaremos la dominación a través del contacto visual, las diferentes formas de cambiar el status, el introducir un observador a una escena de status, las secuencias status, el status en lenguaje imaginario, el status frente a espacios u objetos, los juegos de insultos, las escenas de amo-sirviente, la “no-defensa”, los juegos de payasos, las torres de status, etc. Estos ejercicios se tornarán en “muletas” que sostienen al actor para que puedan operar los sistemas instintivos.

- 4- Desarrollar las habilidades narrativas, entendiendo por narración aquellas secuencias de eventos reales o ficticios, creadas con el fin de ser contadas.

Estimular, con este propósito, la asociación libre de ideas y la habilidad para reincorporar y conectar, o sea, así como el improvisador va generando material nuevo dando forma a su historia, debe también recordar incidentes previos y reincorporarlos de manera de introducir a la historia material anterior.

Se trata de técnicas que alejan la preocupación de la personalidad y sueltan las amarras de la imaginación.

Ejercitaremos conectando ideas inconexas, asociando imágenes, elaborando listas de palabras asociativas o no, inventando colectivamente un personaje, con juegos de persecución verbal, de romper rutinas, a través de relatos con ojos cerrados, escribiendo una carta, actuando el relato, relatando al unísono, etc.

- 5- Trabajar en la creación de escenas en sus tres fases: planteo inicial, desarrollo y desenlace, teniendo en cuenta: a) los conflictos, como los elementos en pugna que se le aparecen al actor, como tendencias opuestas en su accionar, como un objetivo a alcanzar que entra en colisión con otro; b) el entorno, como el aquí y ahora en que se sucede la acción dramática, más el añadido de las circunstancias dadas; c) la acción escénica, como todo comportamiento voluntario y consciente tendiente a un fin determinado y transformador del campo en que se aplica. La acción escénica es siempre una acción psico-física y produce el sentimiento, d) el actor improvisador como sujeto y objeto de su propio quehacer. Instrumentista e instrumento, que se desdobra en uno que se entrega a la revivencia y otro que controla, muestra y significa.
- 6- Desarrollar las responsabilidades del improvisador como parte de un equipo en el cual éste asumirá las funciones de actor, director, dramaturgo, compositor, coreógrafo. Despertar la conciencia de que éste es un trabajo en equipo en el cual ningún jugador es más

importante que el resto y que todos deben ponerse a disposición del trabajo del equipo para que el resultado de la improvisación sea fructífero.

- 7- Elaborar y trabajar sobre posibles formatos y estructuras en las cuales se pueda basar un espectáculo de improvisación. En dicho espectáculo los actores podrán, a partir de un tema sugerido por el público, elaborar una historia de forma totalmente espontánea. Los lenguajes expresivos aplicados a la representación escénica podrán ser variados y se podrá combinar la narración con la acción dramática, la música, ya sea instrumental o cantada, la danza espontánea, los juegos dramáticos e incluso la participación del público.