

A woman with dark hair pulled back, wearing a red and gold historical costume with large, puffed sleeves and intricate embroidery. She is clapping her hands and looking slightly to the side with a smile. The background is a blurred stone wall.

EXPERIMENTACIÓN E
IMPROVISACIÓN

El teatro experimental se establece como un estilo o una forma innovadora de hacer teatro a finales del siglo XIX. Es visto como un movimiento mediante el cual se busca ir más allá de las formas tradicionales de llevar a cabo una pieza teatral. Tiende, por esto, a cambiar la forma en la que la audiencia percibe el teatro y establece una relación más interactiva con el público.

Las obras dentro del teatro experimental pueden estar relacionadas con la dramaturgia no tradicional como en el teatro del absurdo. Algunas áreas del arte como el performance art y tendencias como el surrealismo y el expresionismo sirven a este tipo de teatro.

El teatro experimental se origina por la influencia del movimiento vanguardista en Europa y su popularidad se incrementó durante la primera mitad del siglo XX. Para la época, la tendencia predominante era el realismo y el naturalismo y, ante esto, el teatro experimental aparece como una respuesta.

La vanguardia dentro del mundo artístico buscaba la innovación dentro de la producción artística. De aquí a que al teatro experimental se le conozca también como “avant-garde theatre” o teatro de vanguardia. Dentro del ámbito surgen autores como el mencionado Alfred Jerry o Antonin Artaud (1896-1948), cuyos trabajos permitieron un primer establecimiento de nuevas formas de lenguaje escénico.

Esta forma de teatro no se enfoca en replicar el mundo real de una forma convencional, al contrario, se orienta a reflejar una forma nueva de presentar la experiencia de la vida.

Formas de expresión

A lo largo de su expansión en el siglo XX, el teatro experimental se ha nutrido de otras nuevas formas de expresión artística:

El Happening, por ejemplo, surgido en los años 50, se trata de un tipo de interpretación con estructura no lineal y que no posee un lugar específico para su representación. Se relaciona con el público y lo integra de forma activa.

Otro ejemplo es el arte del performance, un tipo de representación caracterizado por realizarse en vivo, ante el público y dentro de la cotidianidad. Puede combinar diversas formas artísticas como la actuación el baile, la música, la poesía e incluso la pintura.

Es así como todas estas influencias y características hacen que el teatro experimental sea calificado como vanguardista. Su constante búsqueda de innovación y su línea no tradicional le permiten crear nuevas formas de lenguaje y representación para crear una experiencia de vida distinta en el público.

Características

- ❖ El teatro experimental propone una experiencia teatral diferente a la tradicional. Muchas veces involucra al público o crea una conversación con este.
- ❖ Se basa en un lenguaje propio destinado cambiar la percepción del espectador.
- ❖ Se recrea en un universo propio, construido a partir de la propuesta particular del director y los actores.
- ❖ Abarca todas las formas de innovación dentro de la representación teatral. Puede incluso involucrar a los espectadores dentro de la escena, proponiendo una forma distinta de viajar en la historia.
- ❖ Integra muchas formas de expresión artística como la danza, la música y la poesía.
- ❖ Permite la manipulación libre del espacio y no se ata a una arquitectura teatral específica como el tradicional teatro a la italiana, en el que el espacio del público es separado del escenario de forma frontal.

- ❖ La dramaturgia dentro del teatro experimental no maneja una estructura específica y tampoco se caracteriza ser lineal o cronológica.
- ❖ El teatro experimental puede combinar un vocabulario propio y una simbología particular, que le brinda variedad de significados e interpretaciones.
- ❖ Dentro de las tendencias del teatro experimental se encuentran el surrealismo y el expresionismo, como referencias para la creación.

Improvisación

La improvisación es la acción y efecto de improvisar, o sea hacer algo de pronto, sin haberse preparado previamente o sin que el entorno lo espere.

Los ejercicios de improvisación permiten estimular la creatividad de los artistas y fomentan una actitud activa por parte del público, que, en cierta forma, no sabe qué esperar de las interpretaciones.

La improvisación puede tratar de ser entendida por el espectador u oyente, o simplemente ser recibida desde el campo de los sentidos.

A través de la improvisación es posible obtener las herramientas actorales necesarias para convencer a un público de la presencia de seres y objetos que no se encuentran realmente frente a ellos.

Generalmente, quienes más uso hacen de la improvisación son los humoristas. Como se indica en párrafos anteriores, estas personas suelen contar con un conjunto de recursos actorales que aumenta y se perfecciona con los años, lo cual les permite tomar decisiones imprevistas por el público pero basadas en una serie de conocimientos tales como qué repertorio resulta más efectivo con cada tipo de audiencia.

En el teatro, la improvisación aparece como una forma de salvar imprevistos. Si un actor olvida el libreto y no sabe cómo continuar, puede hacer uso de este recurso

para sacar adelante la escena, confiando en que sus compañeros sabrán entender qué está ocurriendo y contribuirán con él. Por lo tanto, esta práctica también puede reforzar el trabajo en equipo.

Cuando dos o más actores están dispuestos a improvisar, deben ser solidarios y tener en cuenta las posiciones individuales de cada uno y sus roles en la obra. En caso de que un actor comience a improvisar sin dar ningún pie a su compañero, seguramente afectará la interpretación del otro y lo dejará sin un marco para desarrollar su personaje.

En la improvisación el actor debe saber escuchar, es decir, estar atento, abierto y receptivo al comportamiento real del compañero, no a lo que parece o lo que pretende “mostrar” o dice, y tener un punto de vista al respecto que determinará la respuesta. Para ello hay que estar concentrado en el otro. Cuanto más nos dejemos afectar por lo que pasa más interesante será el ejercicio.

Improvisar exige una veloz comprensión, un rápido darse cuenta de la situación y una respuesta inmediata y veraz. Enseña a mostrarse y a utilizar emociones; el poder del silencio, el valor de saber escuchar y la entrega mediante la escucha. Permite explorar y comprender roles y situaciones, incluso habituales, desde otra perspectiva muy distinta; conocerse mejor a uno mismo, entender mejor las relaciones propias y de los demás, entrenarse para pensar y obtener respuestas vivas.

Improvisación sobre un texto

Hay quien piensa que un texto no da lugar a la improvisación y que el hecho de plantearlo sólo sirve para distraer la atención del actor, pero ello es un error ya que improvisar sobre un texto permite conocer mejor su naturaleza, explorarlo en varios niveles y que el actor descubra que el texto no es sólo responsabilidad de la memoria, como una lista de compras o una fórmula matemática, sino algo que debe llegar a comprender plenamente, que ninguna palabra o serie de palabras sirve de manera idéntica para un propósito igual.

Se pueden considerar el primer nivel de aproximación del actor a las escenas. Stanislavski realizaba este tipo de trabajo mediante lo que se conoce como el método de acciones físicas, consistente en improvisaciones sobre la escena, partiendo de la cadena ininterrumpida de acciones físicas del personaje, para por medio de ello llegar a descubrir su comportamiento, así como su mundo emocional.

El actor debe crear la acción más el texto dinámico, y que no se preocupe por el subtexto; este llegará sólo, si el actor “cree” en la verdad de sus acciones físicas. Si bien en la improvisación sobre texto tenemos que distinguir dos tipos:

Analogías: sistema de improvisación basado en trasladar lo esencial de la escena estudiada al mundo personal del actor, con el fin de que éste pueda buscar y descubrir en sí mismo dicho comportamiento. El trabajo no parte de la pregunta stanislavskiana ¿qué haría yo si fuera el personaje en esas circunstancias? sino ¿qué haría yo, si estuviera en esas circunstancias? Es decir, partir del estudio de una escena y buscar y descubrir en uno mismo el comportamiento del personaje. Permite encontrar la verosimilitud del conflicto, es decir, la verosimilitud de lo real y no de lo aparente.

Sobre textos propiamente: aquellas que parten de una escena de una obra concreta por lo que los personajes, circunstancias o situación son los dados por el autor y, frecuentemente, no tienen nada que ver con la experiencia de los participantes.

EDUFUTURO

1,389 palabras

Referencias

<https://www.lifeder.com/teatro-experimental/>

<https://definicion.de/improvisacion/>

<https://core.ac.uk/download/pdf/44309853.pdf>

