

CREACIÓN COLECTIVA

Creación colectiva es el nombre dado a la obra, montaje, puesta en escena o espectáculo que no firma un autor sino un grupo de creadores y como fruto de su trabajo en colaboración. Como teoría teatral se aplica de forma metodológica desde la década de 1960, como sistema de trabajo inherente al hecho mismo del proceso de creación dramática y para dinamitar la tiranía de autor, director y texto.

La creación colectiva adquirió justificación política con puestas en escena de grupos como el Living Theater (1947) o experiencias como el Teatro Campesino chicano (1965); desarrolló estatutos ejecutivos en los procesos de democratización del teatro alemán (1970); y se proyectó en teoría didáctica a partir del método de Enrique Buenaventura.

Aunque por su naturaleza misma de expresión audiovisual que sintetiza varias artes simultáneamente, en el espacio y en el tiempo, el teatro es un hecho colectivo, el concepto de creación colectiva abrió una opción estética, ética e ideológica en la escena latinoamericana de los años 60-70. Para algunos, característica de un método de creación; para otros, de una actitud, la creación colectiva ocupó un espacio protagónico en el movimiento del nuevo teatro.

Manuel Galich la entiende como un regreso a los orígenes del teatro, nacido de la necesidad colectiva de expresión, cuando el espectáculo, inicialmente ritual, contaba con la plena participación de todos los miembros de la comunidad a la cual se dirigía.

La creación colectiva se grabó en el espíritu insurgente y de reivindicación que alumbró a América Latina con la Revolución Cubana. Surgió en los años 60, buscando un verdadero teatro latinoamericano, que supliera la ausencia de una dramaturgia que abordara las necesidades de los pueblos; que enfrentara, a través de lenguajes teatrales auténticos y elaborados, injusticias, dominación imperial, demagogia, deformaciones de la historia; que se ocupara de problemáticas actuales, aproximara el teatro a las masas y creara un nuevo público.

La creación colectiva favoreció la comprensión del trabajo del actor en un sentido mucho más integral, como creador que investiga y se involucra con la problemática que va a desarrollar, propone y discute soluciones escénicas y es corresponsable de todo el proceso.

Uno de los grandes maestros de la creación colectiva latinoamericana fue Enrique Buenaventura, director del Teatro Experimental de Cali (TEC), en Colombia. El grupo fue el primero en elaborar un estudio sobre lo que, en principio, se consideraba una metodología de trabajo necesaria para modificar la autoridad del director como elemento dominante de la creación. Esto amplió la participación de los actores e impuso la improvisación como punto de partida e instancia para armar y desarmar el texto. Se configuró una manera más objetiva, colectiva y metódica de análisis textual.

Buenaventura declaró que la creación colectiva “no es estrictamente un método, como el de Konstantin Stanislavski. Es algo mucho más empírico, una forma de montar las obras. Es un método de puesta en escena y el texto en escena como una escritura viva.

La creación colectiva no niega al dramaturgo, ni al escenógrafo, ni al músico, ni al público, sino que favorece la más plena interacción.

Fundamentándose en la teoría literaria del formalismo ruso, Buenaventura implementó la “Creación Colectiva”, que consiste en realizar, basándose en una temática elegida con anterioridad, improvisaciones

escénicas hasta lograr la obra definitiva que será, después, perfeccionada. De esta forma, desaparece todo concepto de “Autor” y el resultado es no sólo colectivo, sino también producto de la improvisación.

La creación colectiva se vale de diversas fuentes:

- Recupera la tradición popular y nacional.
- Revisa las teorías de los formalistas y estructuralistas rusos.
- Se apropia de los estudios de semiología.
- Aprovecha el legado de la antropología teatral con nociones como dramaturgia del actor, entre otras.
- El grupo, al elaborar sus propuestas, no necesita partir de una obra escrita, sino que crea un texto escénico que incluye lo verbal.

Improvisación Grupal

Como disciplina/técnica teatral, la improvisación proporciona la oportunidad de actuar constantemente realizando ejercicios con los recursos disponibles y la imaginación. Mediante este procedimiento se fortalece el trabajo en equipo.

La intuición del actor le permite actuar en las situaciones inesperadas y solucionar los imprevistos en la escena. Saber improvisar es un valioso recurso durante el montaje de una obra para resolver los problemas que surgen, tanto en los ensayos como en la presentación.

Cuando se realizan improvisaciones los actores deben tomar en cuenta las posiciones individuales y saber compartir la escena con sus compañeros de actuación, además, desplazarse con sumo cuidado hacia determinada zona del escenario.

Fluir en una improvisación no significa hacer y decir lo que a uno le viene en gana sin ningún criterio. Es importante saber que un buen improvisador ha de entrenar continuamente, ya que se exige una gran agilidad mental y física, y debe asimilar una serie de reglas que ayudan a que una improvisación se convierta en un gran espectáculo.

Para lograr una buena técnica de improvisación se requiere:

Trabajo en equipo: improvisar en grupo tiene una gran ventaja, al ser un juego colectivo permite buscar oportunidad e interaccionar constantemente con los demás para alimentar la historia y seguir con la actuación.

Escucha: la magia de la improvisación consiste en escuchar y conectar, es decir, la acción - reacción. Por eso se debe prestar atención a todo y no perderse nada de lo que está pasando.

Aceptación: todas las ideas son incorporadas, aceptar las ideas de los demás y nunca discutir.

Imaginación: Para reaccionar ante las circunstancias dadas. La habilidad para unir diferentes conceptos en uno nuevo, creando nuevos significados.

Espontaneidad: el público tiene que confiar y para eso se debe reaccionar de manera natural y no calculada. Reaccionar a los estímulos de manera auténtica, sin pensarlos. La autenticidad del improvisador se determina por su profunda honestidad al improvisar. Cuando el personaje reacciona de manera auténtica la escena fluye y se generan conexiones.

La improvisación teatral es el método de creación colectiva en equipo que usan las compañías de teatro, danza y otras artes escénicas para componer sus espectáculos, que una vez acabados pueden ser completamente fijados o incluir alguna parte más o menos abierta, especialmente si incluye interacción con el público, como es el caso del teatro de calle o en espacios poco convencionales. El espectáculo final no es una improvisación sino que en general queda fijado, las sucesivas improvisaciones a ensayos se usan para crearlo.

EDUFUTURO

1,068 palabras

Referencias

<http://latinoamericana.wiki.br/es/entradas/c/creacion-coletiva>

https://es.wikipedia.org/wiki/Creaci%C3%B3n_colectiva

<http://www.colombiainforma.info/teatro-experimental-de-cali-arte-que-viaja-por-colombia/>

https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Buenaventura

<https://es.wikipedia.org/wiki/Improvisaci%C3%B3n>

<https://es.scribd.com/document/330109859/La-Improvisacion-Sobre-Escenas>

<http://www.premiereactors.com/las-8-reglas-de-oro-para-la-improvisacion-en-grupo/>

https://es.wikipedia.org/wiki/Improvisaci%C3%B3n_teatral

