

Jacques Copeau fue uno de los grandes comediantes europeos del siglo XX.

PANORAM'ARTE

Vanina Parra

LA IMPROVISACIÓN EN LA FORMACIÓN DEL ACTOR

Improvisación no es un concepto que remita a una única significación ni hay un único contexto en el que esta expresión se utilice; por el contrario, es un término que se adapta indistintamente en la vida cotidiana y resulta demasiado amplio al hablar de improvisación en teatro, sin tener en cuenta su funcionalidad y utilidad teatral.

En teatro, específicamente, se puede decir a grandes rasgos, que improvisar, es un medio exploratorio por el cual se crean condiciones en que resulta factible la experiencia imaginativa. Es una herramienta de búsqueda, de autoconocimiento, que requiere de ciertas habilidades para obtener resultados satisfactorios.

El nacimiento de la Improvisación

La *improvisación* como técnica en la formación de actores surge en la década de los veinte', siendo, según Drosy (1982), sus principales exponentes, Constantin Stanislavski en Rusia y Jacques Copeau en Francia. Estos dos hombres de teatro y distinguidos maestros "*fueron llevados a reubicar la formación del actor en el marco del desarrollo humano del artista. Ambos vieron la absoluta necesidad, paralelamente a la adquisición de una técnica corporal y vocal sólida, de una liberación psicológica metódica que brindaría al actor el libre acceso a la cantera de imágenes y de sus emociones subconscientes*"^[1]. Así fue como encontraron en la improvisación, una nueva técnica que enriquecía la formación de actores.

Una técnica que refuerza al actor

Podemos plantearnos entonces ¿Cómo esta técnica se aplica en el teatro y de qué manera influye en la formación o entrenamiento del actor?

La improvisación en teatro se aplica a través de ejercicios que varían según el objetivo que se esté buscando; generalmente, dichos ejercicios apuntan a desarrollar habilidades en el actor para un mejor tratamiento de escenas y personajes, o bien, para trabajar bloqueos y resistencias. La improvisación se utiliza como herramienta de búsqueda.

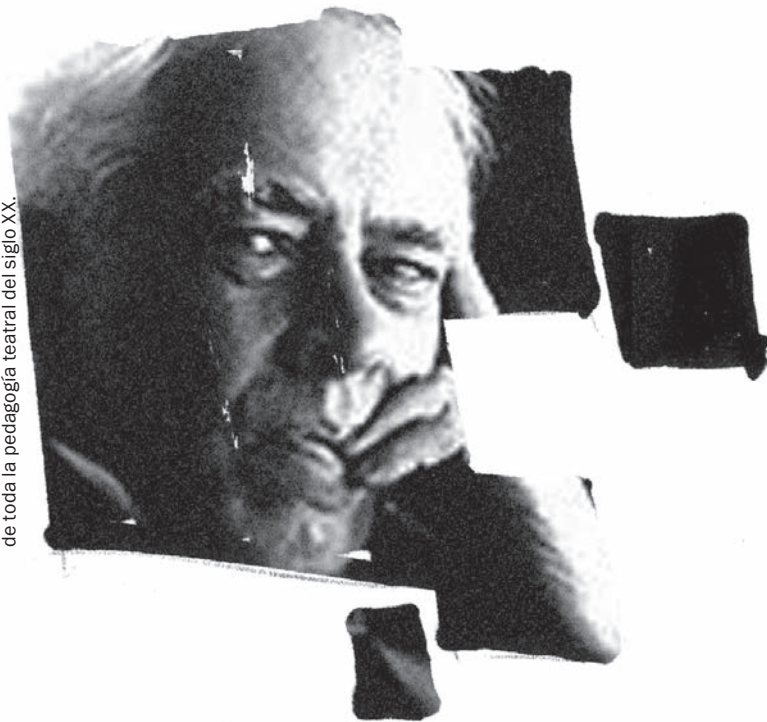
Además, permite al actor, tanto en su formación como en su entrenamiento, desarrollar fluidez de pensamiento y reacción y estimular el juego corporal y verbal. Si el actor se encuentra desarrollando un trabajo de composición de personaje, puede utilizar la improvisación para descubrir características de dicho personaje, buscar la justificación de sus parlamentos, como también la manera de expresar las emociones y adquirir "*la espontaneidad necesaria para crear en cada función la ilusión de la noche de estreno*"^[2].

De igual forma, ensayando una escena determinada, el actor puede improvisar partiendo de la situación dramática de dicha escena, para ir descubriendo la manera de interpretarla de forma

[1] DROPSY, J. 1982, pág. 156

[2] STRASBERG, L. 1989, pág. 136

El llamado "sistema de Stanislavski" se constituyó en la base teórica y práctica de la estética teatral naturalista y en el referente obligado de toda la pedagogía teatral del siglo XX.

más natural y creíble, ya que, a través de ejercicios, explora su propio potencial, y en muchas ocasiones, consigue emociones y sensaciones que no pensaba poder alcanzar.

La improvisación ejercitada, va provocando en el actor una agudización de los poderes de observación; esto es, existe la probabilidad que improvisando asiduamente, comience a contemplar con un ojo más agudo, a escuchar con un oído más afinado, responder con unos sentidos más alertos en todas direcciones, así como, sentir con mayor sensibilidad. Por lo general, el actor que improvisa, tiende a mejorar la percepción y a ajustar los sentidos para el detalle.

Si relacionamos el teatro con otra forma artística como la música, podemos suponer que, en teatro, el actor es su propio instrumento. En la formación del actor lo que se busca es tratar de afinar este instrumento. Su cuerpo, su voz, sus gestos, son las herramientas con las que cuenta para trabajar, para explorar. En este punto, la improvisación tiende a ayudar al actor a descubrir las diferentes posibilidades que le brindan dichas herramientas y así mismo, ampliar sus recursos expresivos. Así reflexiona Stanislavski con respecto al actor: *"¿Cómo expresa un pianista sus emociones? Va a su piano. ¿Y el pintor? A su lienzo, su paleta, sus pinceles y colores. Así, un actor se vuelve a su instrumento de creación física y espiritual. Su mente su intelecto, su voluntad y sus sentimientos, combinados para poner en acción a todos sus "elementos" internos."*^[3]

[3] STANISLAVSKI, C. 1953, pág. 218

Hay una vitalidad, una fuerza vital, una energía, que se traduce a través de ti en acción, y como hay un solo tú en todos los tiempos, esta expresión es única. Y si la bloqueas nunca existirá a través de otro medio y se perderá.
(Martha Graham)

Un desafío para el actor

Tal vez una de las cuestiones más interesantes de la improvisación es no sólo transitarla, sino poder registrar aquellos elementos que servirán para un trabajo posterior. Este sentido efímero de la improvisación, es para el actor un nuevo desafío, ya que al tiempo que improvisa, no debe olvidar el objetivo de *"para qué"* lo está haciendo, a partir de qué necesidad está trabajando, qué está buscando cuando improvisa; por esto también debe estar atento a las eventualidades que van surgiendo, a las posibilidades que aparecen y que más tarde servirán para afinar determinado trabajo.

Todo aquello que surge en la improvisación desaparece para siempre, por eso, se debe tener la capacidad de registrar lo acontecido durante la improvisación, para luego, descartar, tomar, y finalmente reproducir o reciclar los resultados, poniéndolos al servicio del trabajo en concreto: el personaje, la escena, la obra, etc.

Queda claro que la improvisación es sólo uno de los tantos métodos que se utilizan para la formación y el entrenamiento dramático. No es el único camino a través del cual un actor descubre su potencial creativo. Existen otras técnicas, que seguramente aportan al actor las mismas, o más habilidades. En este caso, indagaremos, por interés particular, en el uso de la improvisación.

§