

CONCEPTOS GENERALES

La plástica de los cuerpos como estética

Durante todo el siglo pasado, la sistematización de técnicas actorales ha ido evolucionando. Pero aquellas técnicas instaladas desde los primeros tiempos, basadas en la introspección y con procedimientos psico-biográficos-sensoriales han dominado hasta el presente. Pese a las influencias de maestros como Meherhold, Grotowsky o Kantor, en los escenarios se siguen viendo actuaciones donde lo corporal está muy poco desarrollado.

Esto no sólo se debe al manejo de la expresividad individual del actor sino también a una concepción general sobre el rol de la actuación en la puesta en escena. El cuerpo del actor debe ser una fuente indispensable de estética escénica.

La narración espacial como estructura

La ausencia de una estructura textual previa que pueda darle una organización a lo escénico hace necesaria otra fórmula de construcción. El espacio es una de las variables con la que se puede pensar dicho trabajo por eso muchos conceptos y mecánicas vinculadas al mundo de la danza pueden ser herramientas vitales para este proceso creativo.

Sin previo contenido, dos cuerpos en el espacio ya narran algo: por la distancia que hay entre ellos, por su posición en el espacio, por el modo que las líneas entre uno y otro se entrecruzan, porque se miran, porque se dan la espalda... y porque fundamentalmente quien observa incluye su propio mundo en lo que ve...

La música como organizadora de estados

Cuando se genera teatro a partir de un texto, ya desde el principio hay 'ideas' y estas a su vez ya imponen un universo de sentimientos a trabajar. Luego, está en manos de quienes lleven adelante el proceso creativo, utilizar estas ideas a favor, en contra, transversalmente...

Pero en el caso donde no existe un texto previo, ni son las ideas la base fundacional del proceso creativo, ¿cómo se puede impulsar lo emocional? Quizás la música nos dé alguna respuesta. Estimular situaciones rítmicas, percepciones sonoras, estados musicales que nos permitan arribar a emociones puede llegar a ser un primer paso para el desarrollo de ideas, de textos...

El teatro coral o el teatro de situaciones múltiples

El teatro, por sus propias características, nunca es, ni ha sido unidireccional, y menos aún puede serlo cuando en estas últimas décadas, la percepción de la realidad también se ha complejizado. Vivimos atravesados por ‘combos’ de discursos, de perspectivas, de miradas que entran en juego simultáneamente.

El performance ha desarrollado muchas ideas alrededor de estos conceptos y hasta ha llegado a configurarse como una disciplina independiente. El teatro puede rescatar algunas de sus mecánicas para asumir en cada representación paradigmas donde el tiempo, el espacio, las energías, las ideas pautadas nunca se combinen de igual manera y así amparar el teatro desde este juego coral de reflejos, de múltiples posibilidades que es la vida.

El teatro una verdad dentro de varias realidades

En las nuevas creaciones escénicas es muy común ver cómo se impulsa la teatralidad desde lo real: cartas, biografías, no-actores, comidas, animales; y, al tiempo, se observan innumerables intentos de teatralizar la misma “realidad”. En este camino, la ficción ha ido perdiendo espacio y crédito.

Estos conceptos vinculados a la idea de ‘verdad’ o ‘real’ provienen del desarrollo estético que ha ido generado la industria cinematográfica y televisiva, y últimamente la cibernética. Encontrar puntos de apoyo y distanciamiento de la dramaturgia, la actuación y la puesta en escena con mecanismos e ideas desarrolladas por estas industrias que nos pueden dar herramientas para reafirmar la esencia ‘ancestral’ del teatro que se vincula a la creación de un mundo artificial, de ficción, como modo de arribar a una ‘verdad’.

Jorge Sánchez

DINÁMICA de TRABAJO

En todas las jornadas tanto los que actores, directores y dramaturgos desarrollan el trabajo conjunta e interrelacionadamente.

- JORNADA UNO Y DOS: Todos los participantes desde la escena indagan en relatos del cuerpo, del imaginario, de la historia personal; al mismo tiempo se perfilan temáticas, textos y/o escenas surgidos a partir del propio trabajo y la observación del otro.

- JORNADA TRES Y CUATRO: Elección de alguno de los materiales surgido en las primeras jornadas de trabajo. Actores, directores y dramaturgos establecen roles y dinámicas de trabajo en equipo. Se comprueban las posibilidades reales del material en juego.

- JORNADA CINCO: Se hacen renunciamentos, revisiones, corrimientos y adaptaciones según lo requiera el mismo material. Se proponen resoluciones escénicas. Se incluyen propuestas lumínicas, musicales, de vestuario, objetos, etc.

- JORNADA SEIS: se cierra el material y se muestra con público. Se propone establecer un diálogo entre artistas y el público asistente a la muestra. Se estimula la reflexión sobre las posibilidades que tienen tanto las dramaturgias y los intérpretes cuando se impulsan desde el trabajo escénico.