

Escuela Multidisciplinaria
de Arte Dramático
Margarita Xirgu

Carrera: Actuación

Materia: IMPROVISACIÓN

Semestre: II Agosto - Noviembre

Código asignatura: O/ OPT Obligatoria - Optativa

Característica de la Asignatura: P - Práctica

Aprobación: E - Examen

Cupo disponible: 24

Cursos previos aprobados para poder cursar esta asignatura: Ninguno

1. OBJETIVOS GENERALES

Que el estudiante logre:

- conocer la técnica de la improvisación teatral como lenguaje espectacular, conceptualizar sus fundamentos y entender sus procedimientos.
- poner en práctica dichos procedimientos y entrenar las herramientas técnicas de forma suficiente como para poder abordar una creación improvisada en formato de larga duración.
- valorar dicho lenguaje y apropiarse de las herramientas para poder aplicarlas de forma singular y creativa, investigando, descubriendo y despertando el deseo de saber más.

“Aprender a improvisar es ante todo aprender a escribir. Escribir espontáneamente, solo o con otros, frente a un público, piezas de teatro de duración variable, cuyo principal interés reside precisamente en que se escriben, se interpretan y se escenifican delante de nuestros ojos”

GRAVEL, R. JAN-MARC, L. Impro: Reflexiones y análisis. Trad: J. Rubén Sánchez (inérito)

www.emad.edu.uy
Canelones 1084
Montevideo, Uruguay
Tel: (+598) 1950.8240

Escuela Multidisciplinaria
de Arte Dramático
Margarita Xirgu

2. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

2.1 Modalidad de enseñanza:

El curso es eminentemente práctico sustentado en bases teóricas. Las clases incluyen la ejercitación de las herramientas procedimentales propuestas y los espacios de reflexión y análisis teórico. Los estudiantes deben estudiar fuera del aula los materiales teóricos propuestos para cada contenido ya que son la base conceptual para la puesta en práctica de la técnica. Se invita al estudiante a la reflexión y al auto-descubrimiento, enfatizando en el registro de su propia experiencia vivencial. Fundamentalmente aprender a leer las respuestas y signos que se ponen de manifiesto en el territorio del cuerpo físico.

La incertidumbre, la duda y el error se transforman en aliados para entrar en el terreno de lo desconocido. Se fomenta el uso de la intuición como el conocimiento directo de algo sin el uso consciente del razonamiento. Lo intuitivo surge en el aquí y ahora, en el momento de la espontaneidad, e invita al estudiante a relacionarse y a interactuar en un espacio de creación en movimiento constante.

Se propicia siempre el espacio de investigación en el cual el docente se sirve más de interrogantes que de certezas, y evita el binomio aprobación/desaprobación. Se evitan los juicios bueno/malo, correcto/incorrecto, ayudando a liberar al estudiante del miedo en el que se apoya el auto-control restrictivo, las defensas y resistencias. El docente es un guía para que el estudiante descubra por sí mismo y para lograr que las propias necesidades del hacer sean su verdadero maestro.

Se propone una progresión didáctica que va de la lúdica teatral a la construcción dramatúrgica y escénica improvisada. Se comienza con juegos de improvisación que ayudan al estudiante a liberarse del “censor crítico” y de la estrategia del intelecto, permitiendo que sea su cuerpo puesto en acción y en interacción el que descubra intuitivamente. En la progresión del curso, el juego se va reglando y complejizando, hasta llegar a la construcción de historias improvisadas en formatos de larga duración. El juego es el vehículo para el desarrollo de la técnica. En el juego, las destrezas se desarrollan en el mismo momento en que el estudiante está viviendo toda la excitación y la diversión que el juego ofrece, y éste es el momento en el que está verdaderamente abierto a recibirlas.

Se trabaja intensamente la idea de equipo y la tarea colectiva. El teatro de improvisación requiere de relaciones grupales de mucha confianza y que propendan al acuerdo, desviando la competitividad al desempeño grupal y priorizando el proceso frente al resultado. La atención puesta en el foco del juego hace que los jugadores jueguen juntos para resolver la improvisación, previniéndolos de usarse a sí mismos para sus necesidades subjetivas. Para eso se insiste en la no pretensión de ser originales, ingeniosos, inteligentes o graciosos

www.emad.edu.uy
Canelones 1084
Montevideo, Uruguay
Tel: (+598) 1950.8240

Escuela Multidisciplinaria
de Arte Dramático
Margarita Xirgu

2.2 Sistema de evaluación

Se propone la evaluación como una herramienta técnica más, que el estudiante debe aprender a usar. Ya en las primeras experiencias del curso se le propone al estudiante participar del espacio de evaluación y es un objetivo del curso que logre entender qué es evaluar, ejercitar e integrar la misma como herramienta fundamental en su proceso de enseñanza-aprendizaje y valorar su importancia para crecer y superarse a sí mismo.

Los espacios de evaluación pueden ser al término de un ejercicio, de una clase, de la presentación de un trabajo, de una unidad temática o al final del curso.

La evaluación puede tomar diferentes formas y practicarse a través de diferentes dinámicas, a veces escritas, otras orales, a través de juegos, de presentaciones, etc.

Una herramienta fundamental para evaluar es la formulación de preguntas, evitando los juicios de valor y estimulando la observación del estudiante hacia sí mismo y hacia los demás. Aprender a observar es un objetivo de la evaluación como herramienta de aprendizaje.

Se evalúan las transformaciones experimentadas por el estudiante en las áreas cognitiva, vivencial- procedimental y actitudinal. Cómo éste estaba antes de empezar (la actividad, la clase, la UT o el curso, según corresponda) y cómo está en el momento de la evaluación. Se valora la apropiación de las herramientas técnicas y su singularidad a la hora de aplicarlas, su capacidad para conceptualizar contenidos y su actitud en relación a las propuestas, al trabajo en grupo, a su compromiso y entrega.

En la mitad del proceso los estudiantes realizan una autoevaluación escrita y reciben por escrito una devolución del docente que da cuenta de cómo viene transitando el proceso y en qué aspectos debe focalizarse para mejorar su rendimiento.

Al final del curso el docente entrega una devolución conceptual sobre el proceso de cada estudiante .

El curso se aprueba por examen en el que un tribunal determina la aprobación o no del curso y la calificación numérica respectiva.

La escala de evaluación irá del 0 al 12:

Notas de aprobación de curso: 6 a 12

Notas que no aprueban el curso: 1 a 5

www.emad.edu.uy
Canelones 1084
Montevideo, Uruguay
Tel: (+598) 1950.8240

Escuela Multidisciplinaria
de Arte Dramático
Margarita Xirgu

3. UNIDADES TEMÁTICAS

UNIDAD 1: INTEGRACIÓN

Confianza/ Desinhibición/ Registro/ Disponibilidad/ Capacidad de adaptación

UNIDAD 2: IMPROVISACIÓN COMO JUEGO

Atención y agilidad de reacción/ Espontaneidad/ Foco y eficiencia en la dinámica grupal/ Escucha/ Fisicalización/ Acuerdo mutuo/ Complicidad/ Imaginación y capacidad de propuesta/ Trabajo en equipo

UNIDAD 3: IMPROVISACIÓN COMO ESCRITURA EN ESCENA

Habilidades narrativas/ Composición del personaje improvisado/ Creación de la escena improvisada/ Dramaturgia improvisada - Etapas de la estructura/ El jugador actor-dramaturgo/ Edición de escenas/ Formatos de presentación improvisada.

UNIDAD 4: PUESTA EN ESCENA

Estructura del espectáculo/ Estética del espectáculo/ Recursos escénicos/ Espacio escénico/ Preparación de la presentación/ Integración del público al espectáculo

www.emad.edu.uy
Canelones 1084
Montevideo, Uruguay
Tel: (+598) 1950.8240

Escuela Multidisciplinaria
de Arte Dramático
Margarita Xirgu

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS y AUDIOVISUALES

GRAVEL, R. JAN-MARC, L. *Impro: Reflexiones y análisis*. Editorial Lemeac, Montreal, 1987, Trad: J. Rubén Sánchez (inédito)

HALPERN, Charna, DEL CLOSE & JOHNSON, Kim H. *La verdad en la comedia, técnicas de improvisación*. Ediciones Obleisco, Barcelona, 2004.

JHONSTONE, Keith. *Impro: improvisación y el teatro*. Cuatro Vientos Editorial. Santiago de Chile, 2000.

LIMA DE MUNIZ, Mariana. *La improvisación como espectáculo: principales experiencias y técnicas aplicadas a la formación del actor improvisador*. Tesis doctoral. Universidad de Alcalá. Facultad de Filología y Letras, Alcalá de Henares, 2004.

SPOLIN, Viola. *Improvisation for the theater*. Northwestern University Press, Evanston IL, 1999

Videos Youtube:

Impronta Teatro

Improv Olympic

Improcrash, Improvavel

Jogando no Quintal

Whose Line is it Anyway? Dir. Dan Patterson. Presenter. Drew Carey. Aisha Tyler. ABC Family. UK20013. Show de comedia improvisada, Spolin Games

Impormadrid.

Páginas web:

Página web oficial de la Liga de Improvisación Canadiense: www.lni.ca

Página web de la Liga Porteña de Improvisación: www.lpi.ar

Página web del Centro Internacional de Investigación sobre el Arte de la Improvisación: www.chartealea.com

Página web del grupo argentino de improvisación Bambalinas: www.bambalinas.ar

Página web de la Liga Madrileña de Improvisación: www.impromadrid.es

Página web sobre la improvisación: www.improvland.com

Página web sobre el Teatro de la Espontaneidad: www.homendemello.com.br

Página web oficial del Second City: www.secondcity.com

Página web oficial del Comedy Sportz: www.comedysportz.com

www.emad.edu.uy
Canelones 1084
Montevideo, Uruguay
Tel: (+598) 1950.8240