

LLEVANDO LA DRAMATURGIA AL CUERPO

JOHANN SEBASTIAN ROLDAN AGUILAR
JOHAN SEBASTIAN ORTIZ ALFONSO

ARTE DRAMÁTICO
FACULTAD DE CREACIÓN Y COMUNICACIÓN
UNIVERSIDAD EL BOSQUE

LLEVANDO LA DRAMATURGIA AL CUERPO

Partiendo de los métodos enseñados en la universidad en donde se brindan bases para la creación de personajes, evidenciamos en nuestro proceso que contamos con herramientas para dicha creación, pero hemos decidido indagar un poco más en cómo llevar la dramaturgia al cuerpo, investigando de qué manera los actores toman el texto dramático y lo vuelven acción en el tablado. Y ver como se configura la dramaturgia detrás de las puestas en escena de grupos que son totalmente diferentes, pues su trabajo se realizan en sala y calle; por esta razón he hemos decidido analizar ¿cómo llevar la dramaturgia al cuerpo y darle vida al texto?

Para tal proceso de investigación hemos escogido a dos grupos teatrales de Bogotá, que trabajan en diferentes áreas escénicas como lo son el teatro para la sala y el teatro calle.

El texto dramático puede ser tomado desde una vivencia, una entrevista, una reseña o una obra teatral; pues el texto, es el punto de partida para la creación de un personaje ya que nos presenta detalles del comportamiento y actitudes que el actor impondrá en su corporalidad para transponer lo ya escrito en sus movimientos, dando búsqueda a la creación desde el más mínimo detalle corporal hasta el momento del acting.

Cabe destacar que hablar de “creación de personaje” es abarcar un sinnúmero de elementos actorales que van desde el trabajo vocal, corporal, imaginario y sensitivo. Es por eso que optamos por la dramaturgia y el cuerpo como punto central de investigación.

Llevar la dramaturgia al cuerpo debería implicar una profunda investigación, que permita comunicar de forma asertiva lo que al autor o director espera de estos personajes, de sus impulsos e intenciones, cabe aclarar que en las diferentes culturas el entrenamiento físico varía según las tradiciones y costumbres del lugar como lo menciona Eugenio barba en el arte secreto del actor.

“En la tradición occidental el trabajo del actor ha sido orientado por una trama de ficciones, de “sí” mágicos que tienen que ver con la psicología, el carácter, la historia de su persona y de su personaje. Lo que el actor busca, en este caso, es un cuerpo ficticio, no es una personalidad ficticia.”
(Barba,1990)

La dramaturgia permite encontrar diversas formas de expresar lo que ya está escrito, y explorar corporalidades desde un cuerpo creativo, dinámico y moldeable.

Hasta el momento la dramaturgia ha sido tomada únicamente como medio narrativo previo al montaje, pero no como un ente conductor de las acciones físicas del mismo.

Partiendo del dramaturgo, Joseph Danan (2012) en su texto ¿Qué es la dramaturgia?, el autor amplía el horizonte para las teatralidades y concibe la dramaturgia como "movimiento de tránsito de las obras de teatro hasta llegar a la puesta en escena" (p. 12). El autor propone la dramaturgia como estrategia narrativa para llegar del texto a la realización escénica con el propósito de integrar los elementos que hacen parte de ella.

Ya Dort, citado por Danan (2012), plantearía una alteración en el orden establecido:”No partir del texto y llegar a la realización escénica, sino invertir estos términos. Plantear de entrada el hecho escénico y, a partir de ahí, remontarse al texto (...) la representación es, de principio a fin dramaturgia”(p.25). Es aquí donde vemos que dicha alteración permite modular o transgredir el método tradicional de creación e instaura el concepto de dramaturgia en todo lo que sucede en escena.

El actor debe olvidar los estereotipos vistos en otros actores y en la vida real y procurar buscar la sinceridad en su actuación y en su personaje, logrando componer desde una simple frase a partir de su imaginario y conseguir una caracterización física; tal es el caso para teatro calle, en donde optan por trasponer frases, palabras y letras en sus movimientos a partir de la imaginación y conseguir un nuevo punto de partida que sale de lo cotidiano, convirtiendo el texto en la columna vertebral del acto teatral.

De acuerdo con lo anterior nuestro objetivo se centró en realizar un estudio comparativo que permita indagar sobre cómo realizar una construcción o creación corporal del personaje a partir del texto, indagando con grupos, sus actores y directores escénicos para recolectar la información que permita dar respuesta a estos interrogantes, se entrevistaron a 2 directores, a 10 actores y 2 creadores escénicos de teatro calle y teatro sala de la ciudad de Bogotá

Estos grupos son: Tercer Acto que es una agrupación con más de quince años de trayectoria en el desarrollo teatral y de comparsa. En el año 2004 un grupo de jóvenes bajo la dirección de Daniel Castro inician un proceso de formación en artes escénicas que genera como resultado la constitución de un colectivo que enfoca su accionar en el teatro, pero también en la comparsa como hecho que no solo genera una visión escénica y estética; sino un acercamiento a la comunidad del barrio Lourdes, en la localidad tercera de Santa Fe.

colectivas

Y la corporación escénica DC ARTE que es el grupo teatral de la corporación DC ARTE, el cual ha especializado su trabajo en el teatro y sus diversas modalidades, especialmente en el teatro de calle y para espacios no convencionales. El grupo teatral es la proyección de los 11 años de teatro permanente con la corporación DC arte y los 25 anteriores con la fundación teatral Kerigma, que se expresan en la dramaturgia y dirección de las siguientes obras teatrales puestas en escena por su director Enrique Espitia L. que hacen parte de creaciones propias, adaptaciones, obras de autores varios y creaciones

Preguntas	Teatro de Sala Corporación TercerActo	Teatro de calle
<p>¿Qué dramaturgia utilizan, en sus puestas en escena y</p> <p>¿Por qué?</p>	<p>Utilizamos una dramaturgia que tenga que ver con las problemáticas sociales, con lo que le afecta al país, al entorno</p>	<p>Nosotros hacemos una dramaturgia. Realmente propia hemos escrito varias obras de las cuales hemos hecho la puesta en escena y esta última La granja, es más como una como un ejercicio colectivo, tiene que ver con un cuento y a partir de ese cuento. Nosotros empezamos a hacer todo un trabajo de armar una historia, de improvisarla, de hacer ejercicios con los actores y cuando</p>

		ese material está más o menos completo, entonces empezamos a ensamblar.
¿Cuáles teóricos consideran importantes o base de su hacer y por qué?	La influencia mayúscula sería Santiago García, y Enrique Buenaventura, porque que los que pertenecemos a la generación del teatro que se hacía en los 80s y 90s fuimos influenciados por ellos. Lo mismo por Brecht y por todo ese teatro social que	Al comienzo nosotros teníamos, como hoy, creo que se mantiene alguna influencia con el tema de Brecht por aquello de la teoría del distanciamiento y de un teatro que es muy social, todas sus obras tienen que ver con su época, con su momento en el que vivió y todas, además tienen una estructura dramática que permite

	<p>hablara de lo que le pasaba al pueblo.</p>	<p>constantemente estar haciendo reflexión, preguntas dentro de la misma obra, qué distancia el público de la acción que está pasando y creo que eso está muy influenciado con nuestra dramaturgia, porque las obras están escritas más como por episodios.</p>
<p>¿Qué papel juega el cuerpo en sus puestas en escena?</p>	<p>El cuerpo es muy importante en la medida que también tiene su propia dramaturgia, también tiene su propio lenguaje, su propia manera de</p>	<p>tiene un papel fundamental, es el centro de todo porque como uno trabaja para la calle necesita expresar mucho más porque la voz no puede abarcar</p>

	<p>expresar, y tal vez creo que es uno de los elementos más difíciles a la hora de componer. Una obra es un elemento fundamental muy importante a la hora de construir dramaturgia.</p>	<p>tanto. Por el tema del público que no va estar tanto, entonces el trabajo físico para la calle es algo fundamental, creería que es de las cosas principales</p>
<p>¿De qué manera entrenan su cuerpo como colectivo para la escena?</p>	<p>Se opta por jugar, relacionarnos, saludarnos, abrazarnos, tocarnos. Porque es una forma de entrar en una comunicación directa. No creemos en una técnica como tal, pero si</p>	<p>Funciona mucho más el juego escénico, los juegos que activen la memoria la concentración, no tanto lo lento digámoslo así, o lo que concentre la respiración no, es más lo que movilice</p>

	creemos en la necesidad de que allá una posibilidad de encuentro y de relación con los actores	el cuerpo. En el espacio
¿Qué procedimientos utilizan para encontrar la corporalidad de sus personajes?	A la hora de crear personajes los actores de la corporación utilizan diferentes herramientas, partiendo de un cuerpo desnudo, un lienzo en blanco, del cual se puede crear bien sea partiendo desde los pies o de los diferentes impulsos que genera la escena o el	Normalmente el proceso es partir de lo de lo básico, de lo elemental, de analizar qué actores hay, qué cuerpos tienen, qué habilidades tienen, con cuál se pueden hacer ciertas cosas, con Cuáles no sí y un poco plantearles que desarrollen ese esa corporalidad porque es muy distinta, por ejemplo, entre

	<p>ambiente.</p> <p>Buscando que desaparezca el cuerpo propio para llegar al cuerpo del personaje.</p>	<p>hombres y mujeres, por ejemplo, entre dos mujeres que tienen más de 40 años y cuatro actores que tienen. 25 años ya son corporeidades distintas, entonces hay que mirar cómo se adapta cada una a lo que uno está buscando.</p>
<p>Normalmente al momento de crear, ¿pasan de la dramaturgia al cuerpo o del cuerpo a la dramaturgia y por qué?</p>	<p>Se pasa de la dramaturgia al cuerpo, porque primero se debe entender la historia, entender el lenguaje de lo que se está contando de lo que se está narrando, para poderlo meter</p>	<p>Nosotros trabajamos con obras, que ya tiene definida una estructura dramática, así sea como te dije al comienzo muy episódica, muy precisa en los textos o simplemente</p>

	<p>en el cuerpo., si lo hiciéramos al revés, estaríamos poniendo o privilegiando el cuerpo antes de la historia.</p>	<p>situaciones que se encadenan unas a otras.</p> <p>Como estamos armando este historia, es una cosa totalmente distinta lo que estamos haciendo, porque la dramaturgia de esta obra está escrita como, ciertos momentos que los actores improvisaron, entonces por eso es que unos tienen más cosas que otros, que progresaron más y más material para esas, escenas pero</p>
--	--	--

		<p>digamos que ese es el juego de esta obra, de La granja.</p>
<p>¿Suelen basarse en lo escrito por el dramaturgo para dar cualidades corporales al personaje?</p>	<p>Si claro, es fundamental, porque digamos el tema del dramaturgo es que él tiene un universo y en ese universo construye la corporalidad del personaje, en ese universo el dramaturgo se imagina como es, cuánto pesa, cuanto mide, y pues uno como actor lo que debe hacer es tratar</p>	<p>Se trabajan con base en el texto que yo les entregó, se parte de ahí y el actor lo elabora. Si decimos el perro se encuentra con el gallo y el Gallo lo engaña, y le enseña a cantar, le hace creer que así ladran los perros. Esa es la situación y ellos la desarrollan</p>

	de respetar al máximo esa construcción que ha hecho el dramaturgo.	
¿Consideran que la dramaturgia es una herramienta para la creación corporal?		Por supuesto yo creo que la dramaturgia sigue siendo un pilar fundamental del teatro. Donde no hay dramaturgia, se nota los ejercicios, que la gente se mueve, salta, canta brinca, pero no la estructura de la dramaturgia, necesita una estructura mínima para funcionar.

<p>¿Se puede contar una historia desde el cuerpo ?</p>	<p>Si porque, así como podemos contar emociones a través del cuerpo, nuestro cuerpo está permanentemente contando, estados de ánimo, está contando historia, microhistorias. Así pues también se pueden contar desde el cuerpo dramaturgias.</p>	<p>De hecho, los mimos lo hacen el tema de contar, o sea, el cuerpo siempre estará contando algo, sea para el escenario o fuera de él, y hay muchísimos elementos de teatro no verbal que funcionan muy bien en el teatro. La calle inclusive se viste de mascarones, acrobacia, o sea, puede haber muchos elementos que no son verbales y que funcionan muy bien para la calle.</p>
<p>El Cuerpo del actor debe ser</p>	<p>El cuerpo del actor es un</p>	

moldeable según lo requiera cada obra dramática ¿Si o no?	instrumento, es una herramienta de trabajo y más que moldearlo, el cuerpo del actor debe estar en servicio de la puesta en escena,	
---	--	--

Conclusiones de las entrevistas:

La corporación Tercer Acto busca en sus puestas en escena dramaturgias que hablen del ahora, de las diferentes problemáticas sociales que nos aquejan, de temas actuales. El tipo de teatro que el grupo y su director hacen, está influenciado a nivel nacional en dramaturgos y directores como Santiago García y Enrique Buenaventura y a nivel mundial, en Brecht, director y dramaturgo alemán. La corporación entrena su cuerpo en colectivo a través de juegos que potencia la energía colectiva y la comunicación, muy importantes para el hacer escénico. A la hora de crear personajes los actores de la corporación utilizan diferentes herramientas, partiendo de un cuerpo desnudo, un lienzo en blanco, del cual se puede crear bien sea partiendo desde los pies o de los diferentes impulsos que genera la escena o el ambiente. Buscando que desaparezca el cuerpo propio para llegar al cuerpo del personaje. Así pues, el grupo opta por partir de la dramaturgia hacia el cuerpo en la creación del personaje escénico.

La Corporación escénica D.C Arte busca una dramaturgia propia que hable de hechos significativos en la historia del país, partiendo desde diferentes lenguajes para construir la misma, como la creación colectiva que parte de las improvisaciones generadas a través de un estímulo. Como puede ser un texto periodístico, un cuento etc... Pero También apropia dramaturgias ya construidas para sus obras. En cuanto a lo corporal la Corporación Escénica D.C Arte busca un cuerpo grande con mucha presencia en la escena, que pueda hablar desde la construcción de imágenes colectivas, que potencien la puesta en escena callejera buscando llegar a un público bastante amplio en lugares no convencionales para la representación.

Partiendo del entrenamiento de estos grupos teatrales desde su cuerpo como medio de transición para dar a conocer las ideas del director o autor, dan muestra de la importancia de volver a la dramaturgia; pues aunque se avance con la obra teatral es preciso para ellos, sustentar su trabajo desde lo ya escrito.

A pesar de los movimientos y cualidades que los actores imponen en sus personajes, es evidente que en gran medida se pierde la oportunidad de indagar en nuevas formas de caracterización por el hecho de apartar la obra dramática y solo verla como un punto de partida para el montaje. Es aquí en donde los grupos teatrales a pesar de estar a últimos días de presentación deciden realizar un nuevo trabajo de mesa y detallar en lo que se omitió inicialmente o simplemente optar por escoger frases icónicas de sus personajes y desde allí caracterizarlos.

En nuestro cuadro comparativo notamos que cada grupo teatral maneja una dramaturgia distinta que va desde vivencias, reportajes, noticias u obras dramáticas que al ser puestas en escena se plasman con imágenes, movimientos, baile y sonidos corporales, alcanzando de este modo una

comunicación asertiva entre al autor , director y el espectador; logrando lo que Joseph Danan (2012) plasma en su texto ¿Qué es la dramaturgia? un “movimiento de tránsito de las obras de teatro hasta llegar a la puesta en escena" (p. 12).

Ahora, cabe aclarar que, según la obra y el objetivo del director, la dramaturgia se verá fundamental aplicada en casos específicos como lo son la danza y el teatro no verbal pues el texto es el pilar para su creación escénica y el más claro ejemplo de cómo darle vida al texto por medio de gestos y movimientos corporales que parten de una frase o palabra. Es aquí en donde nuestra investigación arroja que, aunque los diferentes grupos teatrales trabajen de forma distinta y con texto dramáticos clásicos o contemporáneos siempre optarán por un análisis del texto que irá hasta lo práctico logrando navegar por un sinfín de posibilidades corporales. También consideramos que esta investigación y el documental que es producto de este texto, podrá dar al estudiante de arte dramático algunos referentes y formas utilizadas por actores escénicos para llevar la dramaturgia al cuerpo.

Referencias

- **El arte secreto del actor** Y.-H. P. Bert Trad.). Ciudad de México: 1990
- J » Danan Qué es la dramaturgia y otros ensayos: PasoDeGato, México D.F., México, 2012

