

Impro

90 juegos y ejercicios de improvisación teatral

Alfredo Mantovani, Borja Cortés García-Moreno, Encarni Corrales, José Ramón Muñoz Leza, Pablo Pundik

Tema: Educación, Educación dramática

Colección: Recursos

Género: Ensayo

Editorial Octaedro, Noviembre 2016

EDICIÓN IMPRESA

17,50 Eur

ISBN 978-84-9921-869-4

Ref. 0-13155 200 pp.

EDICIÓN DIGITAL - EPUB

12,99 Eur

ISBN 978-84-9921-872-4

Ref. 4-13155

PRESENTACIÓN

IMPRO es un libro que reúne, en fichas claras y concisas, 90 propuestas creativas y juegos con variantes fáciles de aplicar. También incluye un conjunto de pautas y consejos prácticos de gran utilidad para personas interesadas en la impro y su pedagogía: profesores y grupos de teatro, entrenadores, actores y actrices, educadores de diferentes niveles, animadores, estudiantes de teatro y ciencias de la educación que quieran mejorar su formación, así como futuros improvisadores que deseen desarrollar la espontaneidad en el aula y la escena. Sus autores Alfredo Mantovani, Borja Cortés, Encarni Corrales, Joserra Leza y Pablo Pundik son actores, improvisadores y docentes de larga trayectoria teatral, especializados en Impro, que se han unido en esta publicación para compartir su bagaje experiencial.

Inventar y representar historias en equipo y disfrutar con la «improturgia», concepto original de los autores de esta obra, se convierte en el meollo de un trabajo divertido y placentero para actores o aficionados que quieran explorar el hecho teatral desde una perspectiva lúdica.

Incluye «Testimonios Impro», donde Dani Rovira y un buen puñado de actores y actrices de reconocido curriculum en la improvisación teatral nos ofrecen sus vivencias y reflexiones en torno a este arte.

ÍNDICE

Índice gráfico

Dedicatoria

Propósito

1. El arte de improvisar

1.1. La improvisación teatral

1.2. Pasado y presente de la impro

1.3. Terminología deportiva para la improvisación

1.4. Pedagogía

2. Técnica de impro: juegos y ejercicios

2.1. La metáfora del árbol

2.2. Las fuentes

2.3. El diseño de las fichas

Tu propia ficha

3. Aplicaciones y orientaciones

3.1. Aplicaciones

3.2. Orientaciones

Epílogo

Testimonios

Bibliografía

Índice de las fichas

Alfredo Mantovani

Llevo treinta y cinco años en España, donde me especialicé en Teatro en la Educación. En Buenos Aires, había estudiado el método de Stanislavsky con Raúl Serrano y me aburrí bastante. Por suerte hice como David Bisbal, una gira por América con Teatro Estudio de Buenos Aires en el que experimenté la biomecánica de Meyerhold y me lo pasó genial. En Madrid, durante varios años dirigí el Taller de Actores Excéntricos donde desarrollé un sistema de trabajo actoral a partir del juego. Me iluminé cuando me sumergí en la filosofía de la fábrica rusa de actores excéntricos, que fue contemporánea de esos maravillosos movimientos artísticos como el surrealismo, el futurismo y el dadaísmo. Pasé por todos los roles técnicos teatrales: actor, director, profesor de teatro y escritor, con el afán de sobrevivir de las artes escénicas. Ya me decía un vagabundo amigo mío que se necesita vocación y tesón para demostrarle a la sociedad que tú eres un ser humano sensible. Hasta los dieciocho años fui tímido y el encuentro con

el teatro me salvó la vida. Por eso, siempre me interesó comprender cómo surgía la espontaneidad y cómo se podía improvisar sin morir en el intento. Era evidente que tenía que desembarcar en la impro. Abordando el teatro desde el juego me di cuenta de que lo más importante en la vida es hacerlo, y no hacerlo «bien», por eso me interesa la estética como comunicación y no como realización de obras maestras para su admiración por un público selecto. Por suerte pude plasmar mi visión del hecho teatral en el libro El actor creativo, la actriz creativa que escribí con Jesús Jara y, para disfrutar de la creación entre iguales, lancé la propuesta de escribir Impro a diez manos. A mis setenta años, sigo visitando al psicoanalista porque creo haber nacido pato, la primera palabra que recuerdo al caerme de la cuna fue «Pata... pufete», y esto fue lo que me llevó a realizar profundos estudios sobre la patafísica que todavía no he terminado. ¡Tururú, tururú!

Borja Cortés García-Moreno

Mi nombre completo es Francisco de Borja Cortés García-Moreno; aun así, no poseo ningún título nobiliario y el universitario nunca lo fui a recoger porque valía cien euros.

Encarni Corrales

¿Qué hace una sevillana, cuyo pueblo es Tarifa, viviendo en Zaragoza y trabajando por España y parte del extranjero? Pues lo que más me gusta: improvisar. Trabajando en el teatro desde 1989 en la agrupación Álvarez Quintero que me vio crecer, hasta que di el salto definitivo en 2006 para dedicarme profesionalmente a este apasionante mundo en la compañía Teatro Indigesto. Actriz, improvisadora, directora, ayudante de dirección, payasa, cantante (más o menos, se hace lo que se puede en el grupo Dadá y en A dos Orillas, donde canto flamenco), maestra infantil, psicopedagoga e investigadora en psicología clínica con pacientes ingresados con trastornos de personalidad y conducta alimentaria en el Hospital Provincial Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza (vamos... intentando dar unas pinceladas de color a los días tan oscuros que a veces asoman en el hospital), aunque en principio mis investigaciones fueron con adolescentes con trastorno de comportamiento perturbador y antisocial.

José Ramón Muñoz Leza

Nací en Tudela (Navarra). Desde pequeño mostré gran interés por los escenarios, en mi pueblo fui monaguillo, demostrando gran habilidad para tocar la campanilla. Estudié en los jesuitas llegando a sobresalir en varias obras de teatro haciendo de jubilado. Posteriormente estudié Farmacia en Granada, donde conocí a Mantovani, director de orquesta del Taller de Actores Excéntricos, que me hizo navegar por los Mares del Sur. Así encontré mi verdadera vocación. Después impartí talleres de juego dramático en diferentes ciudades andaluzas. Continué, bailando, cantando e interpretando todo lo que mi genio me dictaba. Me di cuenta de lo mucho que se puede disfrutar interpretando, incluso, dramas clásicos de teatro. Más tarde encontré la impro y no la solté al descubrir que me ayudaba a lograr mi propia espontaneidad. Ahora me dedico a investigar y cultivar diferentes aspectos del arte escénico transmitiendo todo lo bueno que aprendí de mis maestros. Desde hace algunos años organizo junto con La Familia Producciones el festival de improvisadores de Sevilla, ciudad llena de campanarios.

Pablo Pundik

Me llamo Pablo Pundik y mi historia con la impro es de amor a primera vista. Desde joven, el teatro me atrajo, me sedujo. Tanto que decidí crear un lugar para fomentar en mí y en todos los demás esta atracción fatal hacia las artes escénicas: el Taller de Teatro Asura. Fue una hermosa hada, en 1993, con sus polvillos mágicos, la que me señaló el camino de la impro. Sucumbí a su embrujo. Desapareció dejándome hechizado. En su búsqueda empecé a dedicarme a la impro, realizando distintos cursos de formación. Como no aparecía, pensé que quizás convocando a la impro desde mi pequeña guarida teatral podía hacerla aparecer, y rápidamente me puse a dar clases de Impro. Nada. Organicé el primer campeonato de «Match de Improvisación» de Madrid (1993). Nada. Desde aquellos tiempos busco a un ser encantado que con un beso me convierta en un maravilloso improvisador. Me he apuntado a multitud de cursos. He participado en festivales internacionales pensando que se encontraría en tierras lejanas. He fomentado grupos de impro en Madrid, y participado en todo tipo de cónclaves impro. He programado impro en el Teatro Asura y otros espacios. Buscándola, he besado a bellas muchachas. Algún tortazo me he llevado, algún efímero momento mágico he vivido.