

DOCUMENTO DE TRABAJO
Compiladora. Loreto Campusano Saravia

Teatro Espontáneo (TE) y Teatro Playback (PBT).

El Teatro Espontáneo se ofrece a la comunidad y reconoce sus raíces en el teatro de la espontaneidad, creado por Jacobo Levy Moreno a principios del siglo XX. En este teatro los actores como los directores están al servicio de los dramaturgos presentes en la función representados por el público.

Era en ese teatro en Viena en el que el dramaturgo y psiquiatra Moreno, invitaba a las personas a recrear las historias que aparecían en el periódico, como también, la salida a la comunidad primero encontrando a los niños y sus juegos, y con grupos de trabajadoras sexuales de las que reconoce haber aprendido de sus historias y de su fuerza.

Actualmente el teatro espontáneo se considera un "...Teatro para y por la comunidad en el que uno de los propósitos es la transformación del grupo de las interrelaciones de sus integrantes..."¹. Además de un diálogo, en acción e interacción, un movimiento dialéctico que se permite crear y recrear síntesis y sentidos nuevos para quienes relatan, actúan, observan desde la multiplicidad de visiones que la escena entrega.

Para Garavelli (2006) es un teatro que "...sin libreto previo y retomando la tradición del teatro oral, cuando la escritura aun no existía y la memoria colectiva de los pueblos era mantenida por el relato de sus poetas..."

En Latinoamérica existen alrededor de 60 compañías de teatro espontáneo, reconociendo un movimiento en constante vitalización que realizó su séptimo foro en Quito en Ecuador en 2018.

En Chile, el teatro espontáneo aterriza en el año 2000, actualmente se aprecian diversas tendencias de trabajo teatral con la comunidad en su interior como lo son el teatro social, el teatro comunitario, el teatro playback, dramaterapia, psicodrama, teatro del oprimido, entre otras expresiones.

II. Teatro Playback

Jonathan Fox en los años 70 como profesor de literatura y amante del teatro, comienza a desarrollar una búsqueda alrededor de la narración oral dada en las comunidades. Desde aquí se nutre de tendencias teatrales a partir del teatro pobre introducido Grotowski, de la pedagogía popular y de la psicología. A partir de esto, desarrolla en el año 1975, un dispositivo teatral de encuentro con la comunidad el que

¹ Aguiar M (s/f). Teatro Espontáneo e psicodrama.

denomina teatro playback que se plasma en un quehacer que tiene un soporte teórico, metodológico y ético.

Para Salas co-creadora del teatro playback es una forma original de teatro de improvisación en que las personas cuentan acontecimientos reales de sus vidas, y luego las ven representadas ante sus ojos. Esas representaciones se realizan a menudo en salas de teatro no tradicionales con una compañía de actores entrenados que representan historias. Este es un teatro en que todos y cada uno "...aprendimos a escuchar profundamente y a encontrar el valor de actuar sin estar seguros de captar la historia correctamente. Aprendimos la importancia de un marco ritual en el cual entretejer nuestras efímeras historias, un marco de elementos familiares..."²

Aquí se revalorizan las historias de la gente y a su vez las conecta entre sí de un modo emotivo y profundo. Como también facilita la emergencia de un contenido social en el cual visibiliza una dimensión política; establecimiento un lugar válido y pleno de respeto para los relatos de comunidades diversas y complejas.

Actualmente en el mundo existen alrededor de 200 compañías que funcionan en más de cincuenta países. Fox afirma: " El teatro Playback es un gran activador de las potencialidades y el protagonismo de la gente, despierta lo mejor de lo que está adormecido en cada sociedad y promueve la integración entre diversas áreas artísticas....En el contexto político nos interesa especialmente invitar a la gente a compartir la historia no oficial, la historia del pueblo. Confiamos en una especie de sabiduría que emana de los que están ahí presentes para lograr un clima de intimidad que nos permita aproximarnos, aún a las historias más dolorosas."³

A. Lugares del Teatro Playback⁴

El dispositivo de teatro playback esta constituido por cinco lugares: Narrador/a Actor/actriz, Conductor/a, Músico y audiencia.

Narrador/a: Este rol lo juega un participante del público que se dispone a contar una historia o sensación que luego será representada. En ese momento del relato el narrador se transforma en el dramaturgo de la representación teatral que se va a jugar.

Actor/actriz: Los actores de playback alertas y disponibles -escuchan de manera sensible e intuitiva historias, sueños, emociones y están al servicio de los relatos, estableciendo un pasaje al rito chamánico, caminan e instalan la acción dejando entrar la escena sin elementos de captura, fluyendo actuando, jugando al servicio de la narración.

Conductor/a: su misión es conectar la energía entre publico, actores-músicos y narradores acompañando a este último al contar su relato, lo escucha y busca mantener la fidelidad del relato, buscando el dónde sucedieron los hechos, qué sucedió y cuándo. Establece núcleos dramáticos para los actores o posibilidades de estructuras de representación del relato a los actores y músicos para comenzar la acción. Cuando se juega el rol es importante ser quien invita y facilita la consecución de los ritos de inicio y

² Salas J. (2005) Improvisando la vida real.

³ Friedler R (2004) en Levin f. & García F. El teatro Espontáneo: una práctica de producción de subjetividades.

⁴ Compañía Vuelo Teatro Espontáneo., Campusano L. & Chico C (2007). Apuntes Taller compartiendo un Vuelo.

cierre de la función; contener al narrador, facilitar la comprensión de los actores del relato y establecer puentes entre lo que sucede en el escenario y en el público de manera circular.

Músico/a: Encargado/a de musicalizar la representación, a partir de lo que espontáneamente surge del relato y de la representación de los actores. Cumple un rol balsámico al permitir el ingreso de la escena, atmósfera, colores sonoros y sonidos, la música entra permitiendo a los actores montar la representación, así como también puede dar el final a la escena y darle un tiempo y ritmo a la representación.

Público/ Audiencia: son los potenciales dramaturgos de la función, su rol transita entre el observar, contemplar, compartir sus historias y al mismo tiempo resonar y multiplicar con ellas, permitiendo que surjan las propias para ponerlas en escena, en playback el público siempre está participando.

B. Estructuras de Representación⁵

Las estructuras de representación son formas de juego teatral que facilitan el encuentro con las historias, son maneras de recorrer los relatos y el imaginario colectivo. Estas facilitan la llegada al escenario vacío permitiendo la escucha y actuación de las historias. Al interior de estas se encuentran matices diferentes niveles de complejidad y entrenamiento. Siendo central la integración, confianza y la complicidad, como también su entrenamiento y ejercitación.

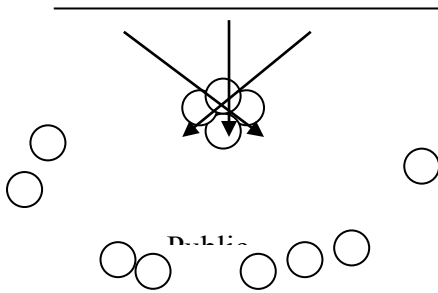
Jonathan Fox considera que las estructuras de representación esenciales son las siguientes: formas no narrativas, que facilitan representar sensaciones, emociones y vivencias más difusas. Formas narrativas que permiten recorrer escenas, historias y relatos más completos y de mayor complejidad.

⁵ Campusano (2007).

Formas No Narrativas.

- Escultura Fluida:

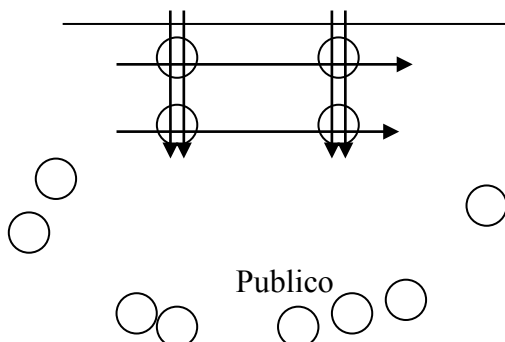
La escultura fluida busca representar un concepto, una emoción, un sentimiento y la fluidez de la misma se relaciona a la emocionalidad representada de dicho contenido. En su composición se enfatiza la diferencia de niveles, profundidad, expresiones, considerando de manera importante que pueda ser siempre una bella fotografía.

A la Hora de Representar los actores en su sitio, la música entra en primer lugar y se despliega como una forma de instalar la escena. Uno sale y todos componen en función del primero realizando el pasaje a la escena (momento chamánico) y se encuentran en confluencia distribuyéndose el foco. Es importante dar ese tiempo para digerir la emoción. Cuando terminamos miramos al narrador, siendo este un momento de reconocimiento.

- Pares

El par o doble opuesto, se instala como una búsqueda postmoderna en la que se muestra un cuerpo contradictorio. Recorriendo una metáfora: una persona en oposición de sentimientos. En esta estructura de representación el público se mantiene en el lugar de la audiencia, relata el sentimiento en oposición y los actores comienzan el juego. Cuando esto sucede el cuerpo en oposición puede entrar en diálogo opuesto o mostrar imágenes contradictorias. Se enfatiza que a mayor diferencia física, sonora y dialogal esta más logrado el Par. No olvidar que se trabaja como un solo cuerpo y es necesario jugar con el equilibrio precario, un equilibrio de las fuerzas en cooperación

Formas Intermedias:

Tableau

En la etapa de caldeamiento se podría invitar a una persona a contar una historia un poco más expansiva, que la que provoca una escultura fluida. Luego el conductor escucha, recreando la esencia de la historia en una serie de oraciones. Después de cada una de estas escenas, el grupo- actores crean una escultura fija, análogo al cine mudo.

Tres Partes:

Ya hacia las historias, cada actor u actriz del grupo al servicio de las historias puede tomar una parte, un fragmento de los narrado y dramatizarlo. Entra un actor con la parte la desarrolla y se sitúa en el escenario. El segundo actor entra con su parte y ocupa ese cuerpo en la escena para darle sentido a su puesta, sin moverlo y queda en escena. El tercer actor e incorpora ambos cuerpos a su fragmento, posibilitando un todo pleno de metáfora y síntesis para el narrador y su relato.

Formas Narrativas:

Tres momentos (escena)

Esta consiste en una representación más libre de la historia del narrador, donde el conductor asigna los roles a representar a los actores, preguntándoselos al narrador. El conductor solo les da a los actores tres momentos dentro de la historia para desarrollarla. Estos momentos pueden ser cronológicos o de situaciones alternas o paralelas de la historia relatada. Es así como se desarrolla una historia con un desarrollo, un conflicto y un fin.

Formas de Cierre:

Son formas de representación que nos ayudan a transitar de una sintética lo que compartimos en una función o un taller. Encontramos los Coros, El Rant, variaciones de esculturas fluidas. Lo más importante de estas formas de representación que también dan lugar a lo que los actores vivieron en la sesión y/o función.

C. Función Teatro Playback.

"...¿Quién tiene la próxima historia?, el hombre que hace la pregunta es el conductor... detrás de él sobre un escenario bajo, hay cinco actores vestidos de color oscuro, a un lado un músico, dos personas del público levantan la mano... bienvenido a la silla del narrador ¿dónde transcurre su historia?, ¿puedes escoger unos de los actores para que sea usted?... ¿usted puede ser yo?... el actor asiente y se levanta... las luces bajan la música comienza el observa como su historia cobra vida, para el publico las emociones que refleja su rostro son arte del drama, la escena termina, los actores se vuelven al narrador, con un gesto como dándole un presente de lo que acaban de hacer... El conductor le pide al narrador que comente ¿Es así como ocurre?... Una historia sigue a la otra... Hay un hilo que las une, oculto pero palpable..."⁶.

Cinco etapas del proceso ritual.⁷

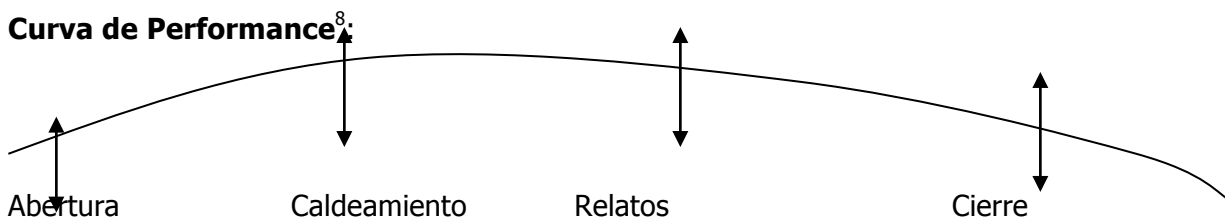
La entrevista, inicialmente el conductor le pregunta al narrador para facilitar la emergencia de la historia. El reto está en hallar las pistas que permitan al equipo hacer teatro a partir de esta materia prima. Aquí se trata de averiguar los hechos básicos de la historia – donde, cuando, quienes, qué paso, Como termina – lo más económicamente posible.

La Ambientación, segunda etapa que nos lleva al dominio de la acción. Las luces bajan, el músico comienza a tocar, los actores se ubican en sus lugares, algunos han tomado elementos o telas de manera impresionista. Cuando todos están listos, la música cesa, las luces suben y comienzan la escena, con otra música.

El tercer momento el de **la representación** en si. Los actores y actrices dan pie al juego, la creatividad, la espontaneidad, la comunicación permitiendo que la historia u otras formas de representación se expresen, sin elementos de captura ni rostridad.

Cuarto momento **el reconocimiento**, de breve duración pero de vital importancia. Las historias se han contado y la acción ha concluido. Todavía en posición sobre el escenario, los actores miran al narrador. Son tanto actores como personas corrientes, siendo una expresión de humildad, de respeto y valor.

Para concluir **la atención regresa al narrador** y al conductor, el cual pregunta al narrador por la representación agradeciendo su participación.

⁶ Salas J. (2005) Improvisando la vida real.

⁷ Opcit.

⁸ Salas (2008). Taller de herramientas Avanzadas en teatro playback. Centre Playback theater NYC.

Música al interior y alrededor de las estructuras

