

IMPRO

Recursos

Alfredo Mantovani,
Borja Cortés, Encarni Corrales,
José Ramón Muñoz, Pablo Pundik

IMPRO

90 juegos y ejercicios de improvisación teatral

Primera edición: noviembre de 2016

© Alfredo Mantovani, Borja Cortés, Encarni Corrales, José Ramón Muñoz, Pablo Pundik

© De esta edición:

Ediciones OCTAEDRO, S.L.

C/ Bailén, 5 - 08010 Barcelona

Tel.: 93 246 40 02 - Fax: 93 231 18 68

www.octaedro.com - octaedro@octaedro.com

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

ISBN: 978-84-9921-869-4

Depósito legal: B. 22.776-2016

Corrector de estilo: Luis María Henares

Fotografía de la cubierta: © Sara Martín Alonso

Diseño y producción: Editorial Octaedro

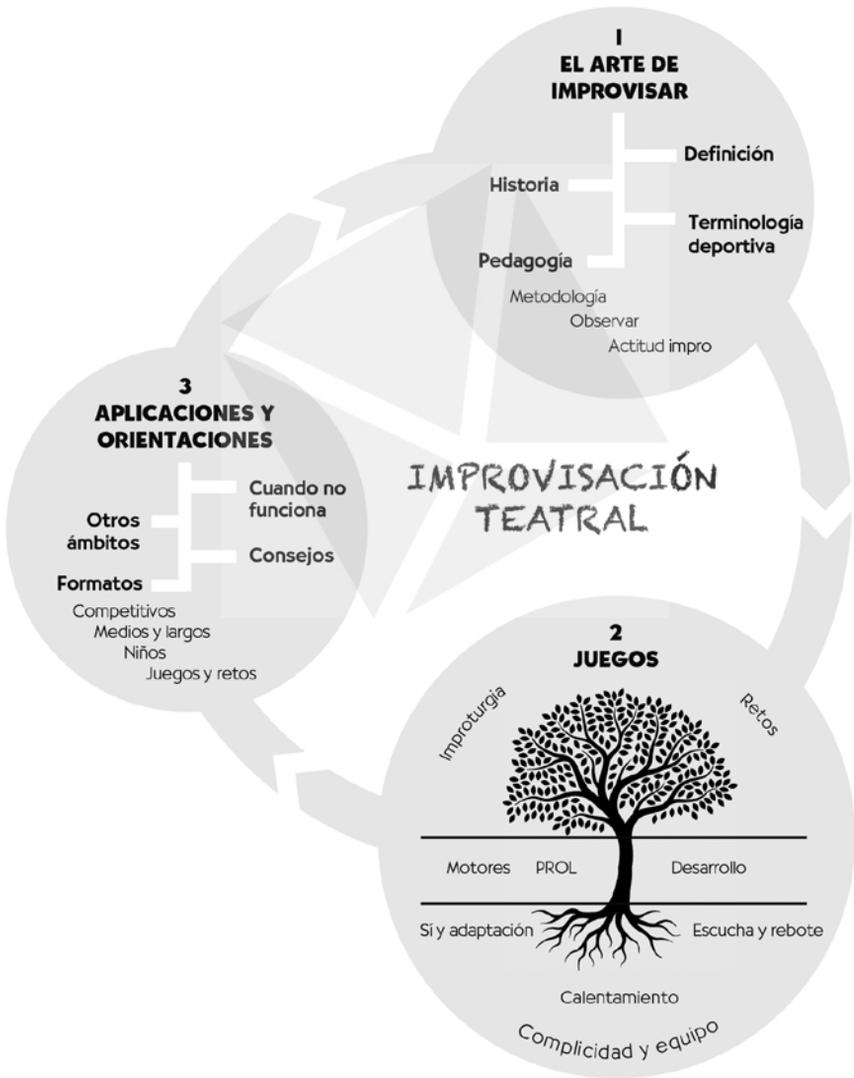
Impresión: Press Line

Impreso en España - *Printed in Spain*

Sumario

Índice gráfico.....	9
Dedicatoria.....	11
Propósito.....	13
1. El arte de improvisar.....	15
2. Técnica de impro: juegos y ejercicios.....	35
3. Aplicaciones y orientaciones.....	151
Épílogo.....	167
Testimonios.....	169
Bibliografía.....	183
Sobre los autores.....	185
Índice de fichas.....	191
Índice.....	195

Índice gráfico

Dedicatoria

Dedicamos este libro con afecto y agradecimiento a los muchos improvisadores con los que hemos trabajado: Teatro Asura, Impromadrid Teatro, Jamming Teatro, ImproTour, El Club de la Impro, Planeta Impro, Teatro Indigesto y Familia Impro, entre otros.

También a los maestros de teatro y de la impro que nos han alimentado con su experiencia: Esteban Roel, Santiago Sánchez, Georges Laferriere, Michel Lopez, Omar Argentino Galván, Agustín Bellusci, Marcelo Savignone.

A todos nuestros alumnos y alumnas de Impro y a todos los que creen en ella. A Luis Henares, nuestro amigo y corrector de estilo. A todos nuestros hijos, tres de los cuales, Lola, Lucas y Celia, nacieron durante la elaboración de esta obra.

Propósito

En este libro abordamos la impro, el arte de improvisar, como una forma diferente y singular de hacer teatro que potencia la espontaneidad y la creatividad individual y grupal.

Proponemos una metodología que facilite la comprensión y la práctica de la improvisación, lo que va a interesar a actores, directores y dramaturgos, a personas que hagan impro y a aquellas que quieran iniciarse. Este libro presenta una técnica útil para que grupos de teatro la incorporen a sus ensayos, profesores de teatro adopten nuevos procedimientos para sus clases, educadores y trabajadores sociales utilicen estas herramientas en sus quehaceres y, en general, cualquier dinamizador de grupo (monitor, animador, terapeuta, *coach*...) pueda servirse de esta enriquecedora propuesta para sus actividades.

El trabajo que presentamos en esta obra comporta una pedagogía activa basada en el juego como metodología principal y se apoya en un conocimiento extraído de nuestra práctica como educadores-artistas. Nos gustaría que muchos maestros, profesores y creadores experimenten el «veneno» de la improvisación teatral. Creemos haber redactado en equipo un «cuaderno de navegación» que, como un «cinturón de herramientas teatrales», permitirá su aplicación en el aula y en el escenario, al igual que un pintor utiliza una paleta llena de colores y texturas para desarrollar su creación. Este es nuestro propósito: facilitar medios para que podáis crear vuestras propias piezas improvisadas.

¡QUE LO DISFRUTÉIS!

1. El arte de improvisar

1.1. La improvisación teatral

¿Qué es la impro?

La improvisación teatral, la impro, es teatro. Otra forma de hacer teatro. Escenas creadas de forma instantánea, sin guion ni preparación previa, y en las que el actor, al que llamaremos jugador o improvisador, interpreta la ficción en el mismo momento que la está creando. Como en la mayoría de las obras de teatro, suele haber personajes, acciones, conflictos, lugares donde sucede la ficción, variedad de sucesos y transformaciones... pero en la impro, el actor no solo es intérprete de la historia, también es responsable de la dramaturgia y de la puesta en escena. Es por tanto, también escritor y director.

¿Cómo es la impro?

Para crear escenas, el improvisador dispone de su cuerpo, su voz y su imaginario. Y los de sus compañeros. Este tipo de teatro, al ser creado en el mismo momento que se actúa, no suele disponer de vestuario, escenografía, atrezzo ni otros objetos que se utilizan con frecuencia en el «teatro de texto». La realización de escenas implica la recreación de espacios y objetos de forma mimada. Es decir, accionando con el cuerpo y apoyándose en la palabra, el improvisador diseña los distintos elementos que va necesitando: puertas, ventanas, abrigo, peine, viento, gato enrabietado, piscina... Utilizando el cuerpo y la voz también creará los personajes.

Las improvisaciones empiezan a veces a partir de una idea previa que sitúa mínimamente a los participantes (por ejemplo, comienza con una pareja de novios en una exposición de cuadros), otras con algún dato más escueto que sirve como punto de arranque (un actor que empieza afeitándose, por ejemplo) y otras veces sin un punto de partida definido antes de salir a improvisar. A medida que avanza la escena, se irá concretando y enriqueciendo la ficción al calor de la acción, es decir, se irán aportando datos y elementos dramáticos para desarrollar una historia. Los improvisadores van haciendo propuestas, tomando decisiones y poniendo en juego los recursos que el grupo haya trabajado. El resultado: una creación grupal única e irrepetible, construida momento a momento a partir de los impulsos e ideas de los participantes.

Para llegar a representar piezas de teatro improvisado, es necesario desarrollar ciertas actitudes y habilidades en grupo, así como conocer y entrenar la técnica propia de esta disciplina. Improvisación no ha de ser, por tanto, sinónimo de caos; la impro debe ser entrenada y cultivada. Cuanto mayor sea el grado de experiencia y entrenamiento de los jugadores, mayor calidad teatral lograrán en sus creaciones. La complicidad, la capacidad de tomar decisiones en grupo, el uso de las herramientas técnicas y el manejo del espacio y el tiempo, irán mejorando y enriqueciendo las impros a través de la práctica y el análisis.

Las escenas improvisadas en ocasiones son bocetos, a veces brochazos un poco gruesos, pero otras veces magníficas creaciones que tienen el atractivo de la elaboración minuciosa y detallista. Construidas con lo mínimo, pueden alcanzar una originalidad, riqueza y levedad sorprendentes.

Para entrenar impro, no se necesita un escenario, puede hacerse en un gimnasio, aula o cualquier otro lugar que permita cierta amplitud de movimientos para los ejercicios. En el caso de que se juegue con espectadores es importante delimitar el espacio escénico y el espacio destinado a los observadores.

¿Para qué la impro?

En la impro podemos ver un objeto artístico y, a la vez, presenciar al artista en su momento creativo. El improvisador es creador y creación a la vez, es artista y objeto artístico. La poética teatral al descubierto, al desnudo.

La impro, por sus múltiples posibilidades, es un espacio ideal para el desarrollo de la expresión artística.

También es una magnífica herramienta para el crecimiento personal. Diversas habilidades y actitudes se pueden adquirir o fortalecer a través de esta disciplina teatral. Con la impro se mejoran las capacidades de percepción, expresión y comunicación. Se potencia la creatividad y la imaginación. Se fomenta el conocimiento personal y del otro. Se favorece la autoestima, la autonomía, la tolerancia y el compromiso. Se entrena la rapidez de respuesta. Se estimula el sentido del humor y el pensamiento creativo.

Y planeando por encima de todo está la grandeza de la creación colectiva. En un entrenamiento de impro, se descubrirán multitud de posibilidades gracias al grupo. Se inventarán historias, jugando situaciones y personajes. Se sumarán propuestas y energías que, puestas al servicio del quehacer teatral, propiciarán experiencias muy enriquecedoras.

Improvisar es abrir nuevas puertas, transitar insólitos lugares y estar abierto al encuentro. La impro es un lugar para despertar la espontaneidad, la sensibilidad, la fantasía. En la vida cotidiana se nos acostumbra a ocultar, reprimir o aplazar nuestras inquietudes, deseos, miedos y sentimientos, y así hemos dejado de ser espontáneos. La impro te anima a serlo y a hacer caso a tus impulsos. La impro es el arte de la espontaneidad.

¿Quién puede hacer impro?

No es necesario ser un profesional del teatro para participar en la creación de un hecho artístico. La impro no es elitista y exclusiva de unos pocos. Cualquier persona puede gozar y divertirse haciendo teatro improvisado. La impro es un teatro democrático, lo hace el artista virtuoso, el entusiasta aficionado y el animoso principiante. Un derecho y un placer que los autores de este libro reivindicamos: la expresión artística para todos.

1.2. Pasado y presente de la impro

Un poco de historia

Aunque podemos decir que la improvisación como espectáculo surge al principio del siglo xx con los movimientos de renovación escénica y las vanguardias artísticas, suponemos que su práctica se remonta a los míticos y remotos tiempos primitivos, cuando el hombre vivía en las cavernas. O por lo menos a los inicios del teatro griego, las bacanales y sus invocaciones a sus dioses del amor.

Figura 1. Fiesta dionisiaca.

El hombre primitivo improvisaba en música, danza o drama y, como es natural, no tenemos constancia de la importancia que se le daba.

Sin duda, el ser humano en diferentes épocas vivió y creó en el momento, pero la tendencia artística dominante ha sido quedarse fascinado por el contenido del acto realizado y por su conservación. Así se desarrollaron los museos, la música enlatada, los archivos, las publicaciones y todo aquello que el ser humano considera susceptible de ser convertido en una «conserva cultural».

De todas las etapas que atravesó el teatro hay una que es reconocida por todo el mundo en cuanto a su vitalidad y riqueza. Nos referimos a la Comedia del Arte o Comedia del Improvado en Italia y Francia, que floreció en los siglos XVI y XVII, con personajes que eran tipos fijos (Arlequino, Colombina, Pantaleone, Dottore...) y donde los actores improvisaban los diálogos sobre un esquema argumental previamente acordado (*lazzi*).

Figura 2. Escena de la comedia del arte.

A principios del siglo xx, aparece Konstantin Stanislavsky, revitalizando un arte teatral que se había sobrecargado de estereotipos. El gran maestro ruso utilizó la improvisación dentro de su reconocido «método» como complemento para llegar a la construcción de un personaje prefijado de antemano por el autor. Su gran preocupación fue investigar sobre la verdad en la escena con la finalidad de hacer más creíble la actuación de sus actores.

Sin embargo, la obra auténticamente espontánea, aquella que se produce en el momento presente, fue un descubrimiento de Jacobo Levy Moreno (1889-1974), creador del psicodrama y del teatro de la improvisación, quien en Viena, en los años veinte, desarrolla el «teatro de la espontaneidad». Las experiencias de este precursor del teatro espontáneo nos demuestran que la espontaneidad se puede cultivar si se desarrolla una metodología para llegar conscientemente a ella.

Según Moreno, en el acto espontáneo se integran diferentes aspectos y expresiones de una persona, que ante una situación (nueva o antigua) moviliza sus impulsos corporales, sus sentimientos, emociones, pensamiento y voluntad para dar la respuesta más adecuada en el instante presente. La espontaneidad es un momento de explosión, el momento libre de la expresión del individuo.

Antecedentes más recientes

Como antecedentes más cercanos podemos citar a algunos creadores teatrales que han influido notablemente en el avance y reconocimiento del arte de lo imprevisto. Nos referimos, en primer lugar, a Viola Spolin (1906-1994), que en Estados Unidos, a partir de 1940, aportó sus juegos teatrales para el actor, que se convirtieron rápidamente en una forma de arte independiente. Ella colaboró en la creación del grupo The Compass Players en Chicago, que desembocó en The Second City, ambos creados por su hijo Paul Sills. Estas compañías, en la década de los cincuenta, formalizaron muchas de las reglas de la impro actual y de su éxito nació el movimiento de improvisación moderno. Cuando The Second City abrió sus puertas a finales de 1959, Viola Spolin seguía formando a nuevos improvisadores con ejercicios que se convirtieron posteriormente en la base de la formación actual.

Figura 3. J. L. Moreno, creador del psicodrama y el teatro de la espontaneidad.

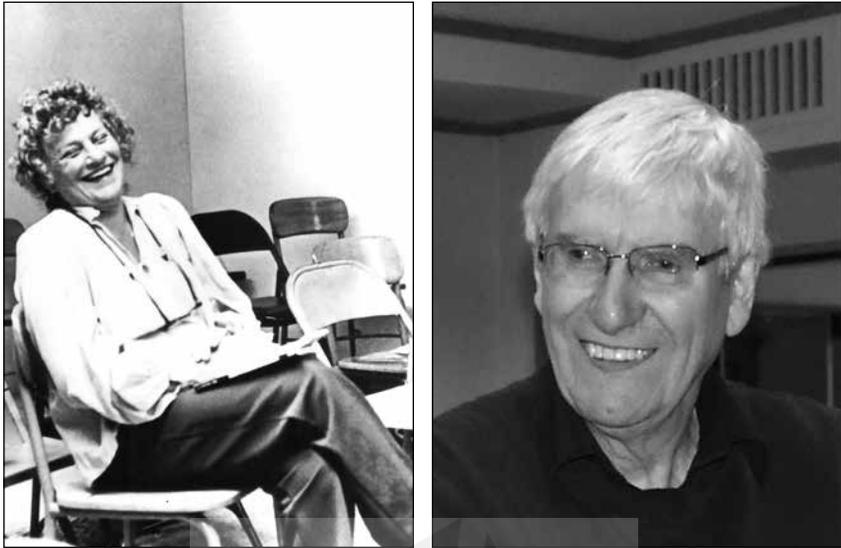

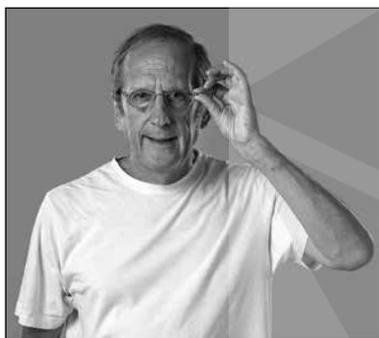
Figura 4. Viola Spolin y Keith Johnstone, precursores del teatro de la improvisación.

En segundo lugar, Del Close, en Chicago, además de actor, escritor y profesor, entrenó a muchos de los más conocidos actores cómicos de finales del siglo xx, y es considerable su influencia en el moderno teatro de improvisación. Fue coautor del libro *La verdad en la comedia*, donde describe algunas técnicas que tendrán gran repercusión, así como la estructura del Harold, un formato muy influyente en la impro de los últimos años.

En tercer lugar, tenemos a Keith Johnstone, quien en los años cincuenta comenzó su trabajo en el interior del Royal Court Theatre y más tarde lo continuó en Toronto, Canadá. De aquella época es importante su *The Theatre Machine*, que, en gira por Europa, promocionó un espectáculo del que nacieron las competiciones teatrales deportivas. La motivación de Johnstone era encontrar una forma de teatro que conectara con la parte lúdica del actor, para desarrollar una expresión más espontánea y creativa alejada del «teatro institucional». Su intención era crear un nuevo tipo de teatro, alternativo a la cultura dominante y a los centros de poder intelectual. Para hacer esto, se inspiró en competiciones de lucha libre, de las que adaptó al teatro el formato y sus técnicas. Johnstone quería utilizar la pasión que se genera entre deportistas y público, la tensión de la competición, para crear un espectáculo espontáneo y creativo que naciera del encuentro de energías entre actores y espectadores.

Sobre los autores

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 pasé 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 ha-

cerlo, 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

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.

A los diez años gané un óscar de papel otorgado por mis compañeros de clase por las obras que hacíamos con don Delfín. Ese premio (primero y último de mi carrera), y esa actividad teatral en 4º de EGB, marcaron mi vocación. Como iba a un colegio solo de chicos, con quince años me apunté a clases de teatro para tratar con féminas. También porque, aunque no era consciente de ello, tenía ganas de expresarme y de ser un poco más libre de lo que me permitían en ese colegio en el que sin cesar me hablaban de Dios, de la pureza y del infierno. Así empecé mi formación en el Taller de Teatro Asura, donde conocí a mi maestro y amigo Pablo Pundik, de quien aprendí (entre otras muchas cosas) que el teatro y la vida son para disfrutar y divertirse todo lo que uno sea capaz. Él me descubrió la impro y en el año 96 (¡el del doblete del Atleti!) empecé a jugar «Match de Improvisación». Desde entonces no he parado de hacer y de enseñar impro; en Asura nació la Liga de Improvisación Madrileña, y más tarde, algunos de nosotros nos profesionalizamos y fundamos la Cía. Impro-madrid Teatro.

He tenido la suerte de hacer infinidad de funciones de impro en todo tipo de teatros. De haber experimentado con un buen puñado de formatos de improvisación. De haber compartido investigación, escenario y fiesta con un montón de compañías y de excelentes improvisadores y personas, así como de viajar a festivales de impro por diversos lugares del globo terráqueo.

Mi formación y mi carrera como actor-improvisador ha ido siempre de la mano con mi formación y mi carrera como actor de teatro en general. Estudié en una escuela de teatro intentando rebuscar en mis traumas para interpretar (sin mucho éxito), y he sido también «cursillista» profesional de todo tipo de materias relacionadas con las artes escénicas.

Me gusta decir que soy «teatrero» (hago impro, hago teatro «de texto», doy clase, dirijo de vez en cuando, escribo, produzco como puedo algunas veces, hago mucho teatro «off», de vez en cuando alguna producción con contrato y bien pagada en la que no tengo que buscarme el vestuario, también algún curro de esos horribles de camarero infiltrado en despedidas de soltera...). Actualmente, sigo actuando en espectáculos de impro con distintas compañías (Teatro Asura, Jamming, Impro-madrid...) y dando clases de Improvisación y de Actuación en el Taller de Teatro Asura y en Impromadrid Teatro.

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.

Mi objetivo principal en mi día a día es el llevar la improvisación («hasta el infinito y más allá») a lugares desconocidos hasta ahora, o por lo menos no tan trabajados e investigados. Como bien dice Gustavo Caletti (2009), «La improvisación como género teatral se extiende por todo el mundo y su importancia no puede ignorarse». En la medida de lo posible, quiero aportar mi granito de arena para seguir extendiendo por todo el mundo este arte que ahora no es que sea parte de mi vida, sino que se ha convertido en mi propia vida. Amante de la pizza (cuando digo amante es que podría vivir perfectamente de pasta y pizza), de la literatura infantil y juvenil (podría estar mirando durante horas ilustraciones de Roger Olmos, Benjamin Lacombe, Rébecca Dautremer, entre otros) una «picá» del Carnaval de Cádiz y de la buena música (Calle 13, Joe Cocker, Raimundo Amador, The avalanches, Mercedes Sosa, Die Antwoord, Estrella Morente... sí, soy muy rara). No me gustan las tortugas y hay tres palabras que me hacen reír sin explicación razonable alguna. Intento sonreír cada día, pero, sobre todo, hacer reír a la gente.

José Ramón Muñoz

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.

En el camino he aprendido y experimentado mucho: si quieres besos apasionados, conviértete en poseedor de la magia impro. Y por supuesto, he aprendido muchas cosas prácticas que me han servido para ser improvisador.

He formado a las primeras hornadas de impro madrileñas, a las actuales y a las sucesivas. El contacto con los improvisadores es lo que alimenta mi pasión por la impro. Igual que me pasa a mí, observo en mis maestros, compañeros y alumnos una inquieta persecución de ese beso mágico.

La búsqueda continúa...

Índice de fichas

BLOQUE I. RAÍCES	39
1. Calentamiento	40
1.1 La pelota imaginaria.....	41
1.2 Un, dos, tres... miradas	42
1.3 Casa, inquilinos y terremoto.....	43
1.4 Es obvio que... Intuyo que... Imagino que.....	44
1.5 El espejo	45
1.6 Saludo a su majestad.....	46
1.7 ¿Me das permiso?	47
1.8 Estira e imagina.....	48
1.9 Siete niveles de energía	49
1.10 Movimien-dos	50
2. Escucha y rebote	51
2.1 Palmadas y más	53
2.2 Suma y resta.....	54
2.3 Soy un.....	55
2.4 Idioma inventado	56
2.5 El volcán.....	57
2.6 Si yo fuera.....	58
2.7 Acción y... ¡vuelta!.....	59
2.8 Justifica la postura	60
2.9 Esta es la historia de.....	61
2.10 Dos en uno.....	62
3. Sí y adaptación	63
3.1 Caminar, correr, <i>stop</i>	65
3.2 Máquinas.....	66

3.3 Inventa un cuento	67
3.4 ¿Qué haces?.....	68
3.5 ¡Sí, y además!	69
3.6 Historia interrumpida	70
3.7 El portero.....	71
3.8 El ausente.....	72
3.9 Rompe y rasga.....	73
3.10 Tres niveles.....	75
4. Complicidad y trabajo en equipo	76
4.1 Presentaciones.....	77
4.2 ¡Ayyy! ¡Que me desmayo!.....	78
4.3 Un solo organismo	79
4.4 Historia compartida	80
4.5 Creando formas	81
4.6 Variarritmos.....	82
4.7 Yo acuso	83
4.8 Esculturas	84
4.9 Y... ¿ahora qué?	85
4.10 Todos el mismo	86
BLOQUE II. TRONCO	87
5. Motores	88
5.1 Arrancando motores	90
5.2 Integrando motores	91
5.3 Imágenes	92
5.4 Enmarcando	93
5.5 El escenógrafo	94
5.6 Yo soy el que... ..	95
5.7 Mi personaje es... ¿y el tuyo?	96
5.8 Tres en uno	97
5.9 El que se fue a Sevilla... ..	98
5.10 Miradas y distancias	99
6. PROL (personaje, relación, objetivo y lugar)	101
6.1 El cóctel	103
6.2 Espacio mágico	105
6.3 Mil nombres	106
6.4 Jefe y asistente	107
6.5 El ancla	108
6.6 Releva el personaje	109

6.7 ¿Qué me pasa contigo?	110
6.8 ¿Qué tiempo hace?	111
6.9 El deseante	112
6.10 Colorea la acción	113
7. Desarrollo	114
7.1 De pronto...	115
7.2 En tus manos	116
7.3 ¡Qué gran momento!	117
7.4 Bomba	118
7.5 Relaciones simbióticas	119
7.6 El prota	120
7.7 Ida y vuelta	121
7.8 Silencios	122
7.9 Impulsos dramáticos	123
7.10 Digresiones	124
BLOQUE III. RAMAS Y HOJAS	125
8. Improturgia	126
8.1 Desequilibrio	127
8.2 Cuatro esquinas	129
8.3 Historias cruzadas	130
8.4 Toda una vida	131
8.5 Las voces de la conciencia	132
8.6 Disección impro	133
8.7 Final cerrado	135
8.8 Secretos	136
8.9 Causalidad	137
8.10 El zoom	138
9. Retos	139
9.1 El vendedor	140
9.2 Cruzada	141
9.3 Cambio de lugar	142
9.4 Idiomas	143
9.5 El apuntador	144
9.6 Transformando objetos reales	145
9.7 ¡Multipolares!	146
9.8 Te robo la frase	147
9.9 El cuadrado	148
9.10 Contrarreloj	149

Índice

Sumario	5
Índice gráfico	9
Dedicatoria	11
Propósito	13
1. El arte de improvisar	15
1.1. La improvisación teatral	15
¿Qué es la impro?	15
¿Cómo es la impro?	15
¿Para qué la impro?	16
¿Quién puede hacer impro?	17
1.2. Pasado y presente de la impro	17
Un poco de historia	17
Antecedentes más recientes	19
Inicios de la impro en España	21
1.3. Terminología deportiva para la improvisación	23
Los jugadores	23
El entrenador	23
El entrenamiento	24
El equipo	25
El <i>coucheo</i>	26
1.4. Pedagogía	26
Aprender impro	26
Metodología para el entrenamiento	27
Planificación	28
Detonadores	28

Evaluación.....	29
Observar y ser visto.....	30
Actitud impro.....	32
2. Técnica de impro: juegos y ejercicios.....	35
2.1. La metáfora del árbol.....	35
2.2. Las fuentes.....	37
2.3. El diseño de las fichas.....	37
Organización de las fichas.....	38
Bloque I. Raíces.....	39
1. Calentamiento.....	40
2. Escucha y rebote.....	51
La escucha.....	51
El rebote.....	52
3. Sí y adaptación.....	63
4. Complicidad y trabajo en equipo.....	76
Bloque II. Tronco.....	87
5. Motores.....	88
6. PROL (personaje, relación, objetivo y lugar).....	101
El personaje.....	101
La relación.....	102
El objetivo.....	102
El lugar.....	102
7. Desarrollo.....	114
Bloque III. Ramas y hojas.....	125
8. Improturgia.....	126
9. Retos.....	139
Tu propia ficha.....	150
3. Aplicaciones y orientaciones.....	151
3.1. Aplicaciones.....	151
Estilos.....	151
Super retos.....	152
Formatos de espectáculos de impro.....	153
Formatos de competición.....	154
Formatos de retos y juegos.....	156
Formatos medios.....	156
Formatos largos.....	157
Impro para niños.....	160
La impro en diferentes ámbitos.....	160

3.2. Orientaciones	162
¿Cómo detectar que algo no funciona?	162
¿Dudas?	162
¿Caos?	162
¿Comentas?	163
¿Preguntas?	163
¿Presiones?	163
¿Bloqueas?	164
Consejos para un improvisador odioso	165
Epílogo	167
Testimonios	169
Me gusta ir al teatro	169
La ciencia y la impro	169
La improvisación es una religión	171
La comedia del arte y la impro	172
El cuentacuentos y la impro	173
Improdans	174
Impromptu: de la biomecánica a la impro	175
Las máscaras y la impro	176
La impro en Brasil (o cómo una frase puede cambiarte la vida)	177
Impro around il monde	179
Lille-Congo	179
Estambul-Isla Reunión	179
Strasbourg-México	180
Ámsterdam-India	180
Argelia	180
Bibliografía	183
Revistas y webs	184
Otros textos	184
Sobre los autores	185
Alfredo Mantovani	185
Borja Cortés	186
Encarni Corrales	187
José Ramón Muñoz	188
Pablo Pundik	189
Índice de las fichas	191