

La Isla de las Historias

Espectáculo teatral interactivo dónde el público también juega.

Un viaje imaginario hacia una isla donde, todas las noches de plenilunio, se realiza el rito milenario de la creación de historias. Los viajeros participan ofreciendo sus ideas, los isleños ofrecen las historias y el Señor Director recibe gustosamente las ofrendas.

El espectáculo comienza cuando el público llega a la antesala. Allí es recibido por una azafata quien le entrega el "Formulario de migración de ideas" y le explica cómo completarlo. Un juglar en vivo musicaliza la espera informando con sus canciones sobre usos y costumbres de la isla e instruyendo a los viajeros con recomendaciones importantes a tener en cuenta a la hora del viaje.

Al entrar a la sala, los espectadores son recibidos por el agente de migración quien controla que todos los formularios estén completos. Los isleños se despiertan, se encuentran y encuentran al público. El Señor Director inicia el rito solicitando a los isleños que creen una historia a partir de algún dato contenido en los formularios de migración de ideas. Ellos juegan la historia valiéndose de su cuerpo, de su voz y de su imaginación, llevando a los espectadores a pasear por diversos universos y tiempos presentes que no volverán.

Una vez finalizada la historia el Señor Director emite su opinión y pide a los isleños una nueva historia y así sucesivamente hasta el final del espectáculo donde el Señor Director se retira y los habitantes de la isla regalan a los visitantes una última historia, utilizando como texto todos los formularios de migración de ideas.

El proceso creativo

Creemos que el hecho teatral es un encuentro entre actores y espectadores.

“...el teatro puede existir sin maquillaje, sin vestuarios especiales, sin escenografía, sin un espacio separado para la representación (escenario), sin iluminación, sin efectos de sonido, etc. No puede existir sin la relación actor-espectador en la que se establece la comunión perceptual, directa y viva”

J. Grotowski, Hacia un teatro pobre.

Este espectáculo es el resultado de un largo proceso de investigación del grupo. En nuestro primer show (“La máquina de hacer historias”), los espectadores sugerían un tema y los actores improvisaban la historia. Luego, nos vimos en la necesidad de darle una dramaturgia base al formato, así surgió “La máquina de hacer historias y el director”, donde un personaje imaginario (el director) creaba una máquina con componentes humanos cuyo combustible eran los aplausos. En ambos espectáculos el público participaba proponiendo temas para que los actores improvisaran historias. Esta participación generaba un gran entusiasmo por parte de la audiencia.

Cuando comenzamos “La isla de las historias”, uno de los objetivos fue crear una **dramaturgia** que integrara a actores y público, sin exponer al espectador. Así surgió la propuesta de invitar al auditorio a jugar un rol específico: el viajero, cuya tarea es completar el formulario de migración de ideas para viajar a la isla (con obvia referencia a los trámites migratorios fronterizos).

El proceso de búsqueda para la creación de los **personajes** fue orientado hacia la idea de “partitura teatral”, donde el actor (como si se tratara de un instrumentista), hace jugar a su personaje siguiendo sus guías encontradas en entrenamiento. Cada actor “encuentra” su partitura y la hace complemento de la totalidad de la obra. A partir del concepto de “acto reflejo”, los actores internalizan sus reacciones, permitiendo de esta manera la disponibilidad y plena apertura a los estímulos reales.

Para la **puesta en escena** se concibió una propuesta integradora donde el público estuviera distribuido dentro del espacio escénico, buscando, de esta forma, romper la barrera que habitualmente separa al espectador del actor y favorecer la relación dialéctica entre ambos.

La poética de la puesta podría resumirse en “todos somos islas”; cada ser humano es una isla, vivimos todos en una gran isla cósmica (la tierra) y compartimos un tiempo que nos atraviesa, el que percibimos de acuerdo a, entre otras cosas, nuestra ubicación.

Para este proceso nos hemos valido del trabajo de grandes maestros. Utilizamos conceptos de la **biomecánica** y la **antropología teatral** (Meyerhold, Grotowski, Barba). Como ser la comunicación entre los cuerpos de los actores, el freno emotivo, la precisión y la economía del movimiento. De la técnica de **clown** (Lecoq, Decroux) la comunicación con el público, el momento presente, la poética y la honestidad escénica. De la técnica de **improvisación teatral** (Keith Johnstone, Viola Spolin, Robert Gravel, Stephen Nachmanovitch), la escucha, la aceptación, la solidaridad escénica, la asociación libre, la reincorporación y la dramaturgia improvisada.

¿Donde se presentó?

- 2007** Teatro Foro Gandhi (Argentina)
Centro Cultural 20 de Diciembre (Argentina)
Centro de Investigación Cinematográfica (Argentina)
- 2006** **Festival internacional de improvisación teatral de Madrid (España)**
Teatro Asura (Madrid, España)
Escuela Municipal de Trizzay les Bonneval (Francia)
Salón Municipal de Velizy (Paris)
- 2005** Casa de la Cultura Popular – (Costa Rica)
Sala Calle15 – (Costa Rica)
Festival Nacional de las Artes – (Costa Rica)
Jornadas de trabajo de la Universidad de Costa Rica (Costa Rica)

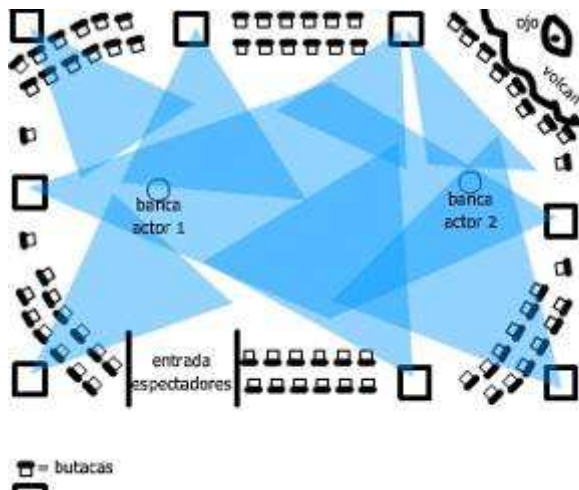
Ficha técnica

Título de la obra	La isla de las historias
Creación y producción	Grupo Impro²
Autor	Creación colectiva grupo Impro²
Dirección	Javier Bacchetta
Actores	Bárbara Traverso Javier Bacchetta
Asistente técnico	Segundo López
Música	Javier Bacchetta
Locución	Walter Martinelli
Duración	1h30
Público	Todo tipo

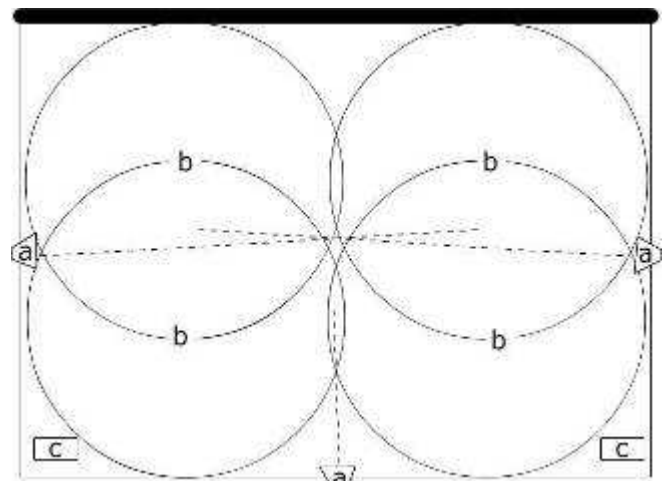

Necesidades técnicas

	ÓPTIMO	MÍNIMO
Espacio	5 metros x 10 metros Con butacas individuales distribuidas dentro del espacio	Escenario "a la italiana" con gradas o butacas a un frente
Iluminación	8 par mil 2 par 300	3 par 300
Audio	Lector CD	
Accesorios	2 bancas altas	2 bancas altas

Puesta de luces óptima

Puesta de luces mínima

Sobre el grupo

El grupo Impro² es creado en Costa Rica en el año 2001 por los actores Javier Bacchetta y Bárbara Traverso.

Sus principales objetivos son:

- Investigar las posibilidades y mecánicas de la "dramaturgia abierta", la creación grupal y el trabajo en equipo
- Difundir las técnicas de improvisación teatral y radial, que practican e investigan desde hace 10 años.
- Intercambiar experiencias con otros artistas de diferentes procedencias, tendencias y ramas del arte.

En el campo de la investigación, abordan la Biomecánica teatral, el despojo escénico, la Antropología teatral, el Clown y la tradición ritual de la Commedia dell'Arte y el Griot africano, generando un cruce interdisciplinario que marcará en adelante su manera de concebir el hecho teatral.

IMPRO² POR EL MUNDO...

Costa Rica (2001-2005)

En Costa Rica brindan talleres, conferencias y seminarios en Universidades públicas y estudios privados. Realizan espectáculos de teatro (ver cd adjunto) y programas de radioteatros improvisados. Fundan la Liga Tica de Improvisación y el grupo Impromptu, compañías que continúan aún hoy produciendo espectáculos y talleres.

Junto a los grupos NET (Costa Rica), ABYA YALA (USA-Costa Rica), y DOUNI (Francia-Burkina Faso), coproducen los espectáculos: La máquina de hacer historias, Nos Esperamos, ¡Ecolecuá!, Pluma d'ángel y C'est la vie.

Entre los apoyos recibidos para sus producciones figuran las Embajadas de Francia y de Rusia, así como también las universidades públicas.

Fueron pioneros en Centroamérica del Radioteatro de Improvisación, género que crearon en el año 1999 en Argentina junto al grupo Stereotipos, que aplica la técnica de improvisación teatral al medio radial.

España y Francia (2005-2006)

A finales de 2005 viajan a Europa para presentar sus espectáculos "Comando impro" y "La isla de las historias" en España y Francia, e intercambiar experiencias y conocimientos con grupos europeos y africanos.

Argentina (2006-2007)

En 2006, luego de su pequeña gira por Europa, regresan a Argentina. En Buenos Aires realizan varias funciones de "La isla de las historias" y en colaboración con el grupo Stereotipos presentan el espectáculo "Stereotipos en el aire". Junto a Gabriel Fernandez, de la compañía de teatro de sombras La Ópera Encandilada, investigan sobre la combinación del teatro de sombras con la improvisación teatral. Además continúan investigando las posibilidades de la improvisación en el medio radial, junto al locutor Walter Martinelli. Realizan talleres de perfeccionamiento con **Gabriel Chamé, Marcelo Katz y Omar Galván.**

Actualmente, Impro², junto a los grupos Impromptu y Douni, está concibiendo un espectáculo, que se presentaría, simultáneamente en Argentina, Costa Rica y Madagascar.

Festivales

Junto a la Liga Tica, participan de los festivales internacionales de improvisación de México (2004) y España (2005). También participan del Festival Nacional de las Artes de Costa Rica (2005).

Extractos de prensa

Semanario Universidad – Mariamalia Lopez

“... la improvisación de los actores y las ocurrencias del público se unen para crear un espectáculo teatral único”

“... el público participa con la imaginación, enriquece la propuesta de los actores y se convierte en un cómplice...”

“... la improvisación permite desarrollar la creatividad de las personas, mas allá de su aplicación en el teatro. Así se aplica en países como Francia, Canadá, Bélgica, Estados Unidos, para facilitar el trabajo en equipo dentro de las empresas...”

Revista Abanico – Gustavo Naranjo Chacón

“...se trata de improvisar, pues esa es la técnica que este duo de argentinos ha traído al país y ahora están tratando de popularizar entre los aficionados a las tablas, siempre en busca de algo nuevo y diferente. Y La Máquina... sin dudas cumple con sus expectativas.”

“...pero no crea que se trata únicamente de pararse en medio de un escenario y comenzar a improvisar, pues esto es mas bien la conclusión de un proceso...”

“... lo que hoy se entiende por improvisación es la posibilidad de crear una historia en el momento. El improvisador escribe, actúa, dirige y monta en escena simultáneamente, sólo o con otros improvisadores... improvisar es jugar, con las reglas y jugar con los otros...”

Diario La Nación – María Montero

“Se apagan las luces y empieza la función, pero nadie sabe que va a pasar: ni los actores ni el público. Sin embargo, la imaginación de ambos está a punto de revelar personajes, diálogos y situaciones que nunca habían tenido lugar.”

“... la participación del público es indispensable pues las historias no arrancan solas: son los espectadores quienes sugieren al grupo frases o títulos inventados para desarrollar una historia...”

Semanario Universidad – Jeymer Gamboa

“La improvisación es una tendencia teatral que toma auge en el país”

“...Impro2 mantiene una actividad constante en la formación de equipos de improvisación...”

“... esta agrupación llevará su “Máquina de hacer historias” hasta la casa de la Cultura en Cartago... como una iniciativa para acercar el teatro a las comunidades”

The Tico Times – Amanda Schoenberg –

“...during a recent show, themes ranged from the absurd (talking toilets) to the more absurd (a woman who dropped jelly and was not allowed to leave the house for 30 years)...”

“...the lanky Javier, with an extensive background in clowning, for example, uses his frame to excellent results. In one sketch, a simple run around the stage with long legs flying and knees up to his chest caused the audience to howl with laughter...”

