

Akansu, Nehir

Arte: Producción e investigación

Arte de la Improvisación musical en un enfoque interdisciplinario

Art of musical improvisation in an interdisciplinary approach

PALABRAS-CLAVE

Improvisación musical, audiovisual, danza contemporánea, producción, investigación.

KEYWORDS

Musical improvisation, audiovisual, contemporary dance, production, research.

RESUMEN

Arte de la Improvisación musical en un enfoque interdisciplinario es una escritura reflexiva sobre mi investigación y producción en programa del doctorado. Está centrado sobre la improvisación musical, lo explora en una composición de audiovisual y danza contemporánea. Explica el proceso de la producción artística lo cual inspirado de la armonía jazzística a través de esencias de la música folclórica celta, flamenca, tanguera y dotando de estos colores con audiovisuales de fondo de la pantalla grande. Esta producción se presenta con una interpretación de viola en vivo y con una bailarina moderna que improvisa en esos momentos donde crea su propia coreografía. Es una exploración artística que pretende convertir los momentos de la improvisación más enriquecidos como vía expresiva y reflejarlos en diferentes modos de las artes escénicas. Muestra que un músico/bailarín/artista tiene el poder de expresar creativamente el viaje de su vida para mostrar que todos tenemos una historia; lo que importa es cómo se convierten estas historias hacia su arte. El arte tiene un potencial significativo para hacernos pensar, darnos cuenta y transformarnos a nosotros mismos. Además, esto cuando se convierte en una forma de improvisar, es más mágico que ver el ser humano es un mundo sin fin de fundamento.

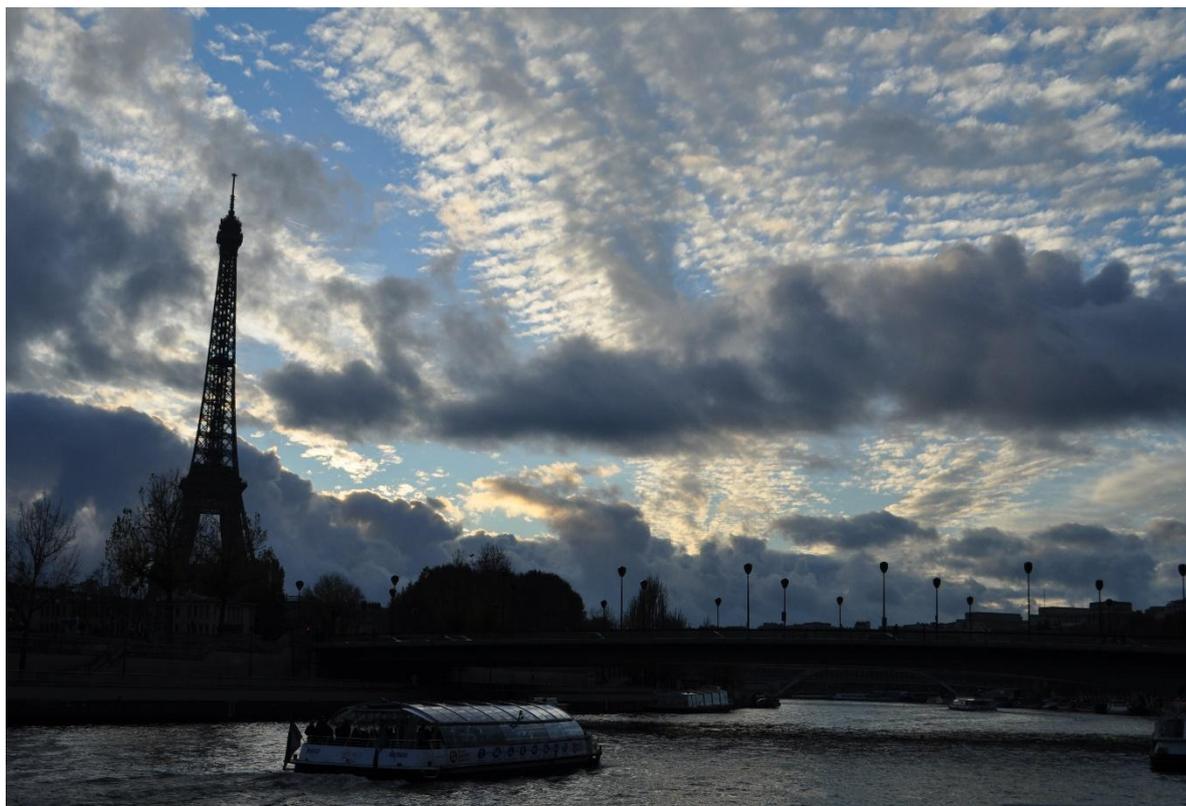
ABSTRACT

Art of Musical Improvisation in an interdisciplinary approach is reflective writing on research and production within the framework of the doctoral program. Focused on musical improvisation and explores it in audiovisual and contemporary dance composition. It explains the process of artistic production which is inspired by jazz harmony through essences of Celtic, flamenco, and tango folk music, and endows these colors with large-screen background audiovisuals. This production features a live viola performance with a modern dancer who improvises in those moments and creates her choreography. It is an artistic exploration which aims to make moments of improvisation more enriched as an expressive means and reflect them in different modes of the performing arts. It shows that a musician/dancer/artist has the power to creatively express life's journey to show that we all have a story; what matters is how you convert that story into your art. Art has significant potential to make us think, realize and transform ourselves, and even when this becomes a form of improvisation, it is more magical to see that the human being is a world without an end foundation.

Diversidad en la creación contemporánea

El arte contemporáneo prospera universalmente en la diversidad cultural. La consecuencia inmediata es la conjunción de múltiples disciplinas artísticas para el proceso de creación y expresión de la pieza. Tanto en artes escénicas (música y danza) como visuales (fotografía, video). De esta premisa descubre la improvisación musical en interrelación con el audiovisual y la danza. Tiene como objetivo explorar la improvisación entre la música, la danza y las artes visuales, en una composición de bajo estos elementos: Armonía, ritmo, silencio, color y movimiento.

La investigación enfoca a la improvisación como un término, su espacio cómo en artes escénicas; música, danza y teatro. Analizando cómo se aplica, como nutre la expresión artística, entender cómo influye en el escenario y nutre la actuación en directo. La producción de la pieza incluye la recopilación y composición del material visual a partir de la experiencia personal y profesional en diversos contextos, buscando así una impresión directa de los varios estilos en el trabajo.

Figura 1: *Interrelación entre río Sena (improvisación musical), un barco (danza contemporánea) y el cielo (arte audiovisual).*
Foto por autor propio. París, en el otoño de 2011.

Improvisación como un término

Improvisación es el efecto de la acción *improvisar*, se define “sin haberse preparado anteriormente, crear en el momento sin la expectativa del entorno” (Porto; Gardey, 2009). La raíz del término viene de la lengua latina *im-pro-videre* se traduce como “no consideradas previamente”, implica que la realización de esta manera no consiste en ninguna preparación estilística o estructural previa al momento de la ejecución.

El simple acto de hablar requiere mucha improvisación porque la mente se dirige a su propio pensamiento y crea su expresión no ensayada en palabras, sonidos y gestos, formando declaraciones impredecibles que alimentan aún más el proceso de pensamiento (el ejecutante como oyente), creando un proceso enriquecido que no se diferencia de la composición instantánea con un conjunto o repertorio de elementos determinado (Denes; Pinson, 2015).

“Improvisar es crear a la vez que se ejecuta o ejecutar a la vez que se crea” describe Emilio Molina, fundador del *Instituto Educación Musical*, educador y pianista (Molina, 2008). Se ocurre al instante cualquier movimiento en una manera simultánea, y efectivamente un/a artista aplicará soportado por dominio técnico y único para poder crear algo en el marco de los valores estéticos y comunicativos. Existen métodos para poder desarrollar la capacidad de improvisar, los cuales se permiten para entrenar la técnica y enriquecer la creatividad artística (Pedrell, 1894).

Improvisación en las artes escénicas: teatro, danza, música

Improvisar es una herramienta significativa en las artes escénicas. Nutre la interpretación manteniendo una mente ágil y presente, desarrolla el ingenio, aumenta la capacidad para enfrentar cualquier reto interpretativo. La improvisación es un motivo de la puesta en escena, se considera como un link unificador de los sistemas de interpretación, que van desde el *ad libitum* hasta las técnicas de

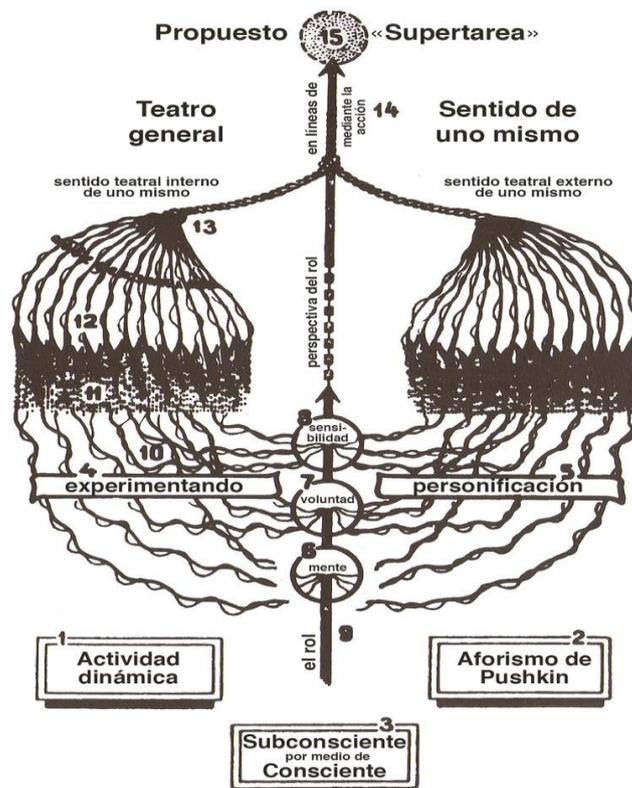
composición / coreográfica / dramaturgia, por lo que se construye como una manera traductora e intuitiva que realizar corporativamente el ser interior (Zapata; Castro, 2013).

Las técnicas de improvisación se utilizan ampliamente en la formación para las artes escénicas o el entretenimiento. Por ejemplo, en el lenguaje de la interpretación de música, teatro y danza "extemporize" o "ad lib" es básicamente lo mismo que improvisar. Un momento espontáneo de inventiva repentina que puede venir a la mente, al cuerpo y al espíritu como inspiración.

Improvisación teatral es una parte del teatro contemporáneo donde, durante la representación, el actor es a la vez dramaturgo, director, escenógrafo y actor. El improvisador actúa frente a un público sin un texto predefinido y sin una puesta en escena previa, según un tiempo determinado y según lo que le inspire la temática del referí. La improvisación recurre a las diversas técnicas del arte dramático, también con otras ramas de las artes escénicas; el canto y/o la danza permite al actor desarrollar la creatividad, la escucha y el intercambio. En general es una técnica de actuación dramática que el juego sin preparación frente a la audiencia.

En la década de 1890, teóricos y directores teatrales como el director escénico y pedagogo teatral ruso, cofundador del Teatro del Arte de Moscú y más importante el creador de su propio método interpretativo Konstantin Stanislavski y Jacques Copeau actor, productor, teórico, crítico, director de teatro francés y fundador del famoso Teatre de Vieux-Colombier, son pioneros de dos corrientes principales de la teoría de la actuación, ambos utilizaron mucho la improvisación en la formación y el ensayo actoral (Hodge,2000).

El método de Stanislavski está basada en «arte de experimentar», incorpora el pensamiento consciente con la voluntad del actor para estimular otros procesos psicológicos menos controlables, como la experiencia emocional y el comportamiento subconsciente, de manera indulgente e indirecta (Benedetti,1990). En el ensayo, el actor busca motivos internos para demostrar la acción y la definición de lo que el personaje explora conseguir en un momento dado. Reduciendo las discusiones en la mesa ahora fomenta un «análisis activo» en el que se improvisa en el proceso de circunstancias (Carnicke,2000).

Diagrama 1: Sistema de Stanislavski basado en su «Plan de experiencia» (1935), que muestra los aspectos internos (izquierda) y externo (derecha) de un papel que se une en la búsqueda de la «supertarea» general (arriba) de un personaje en el teatro (Wyman,2008).

La improvisación se convirtió en un elemento básico omnipresente del teatro de aula moderno debido en parte al movimiento educativo progresivo iniciado por John Dewey en 1916, cuyas opiniones se centraron en la premisa de que los niños aprenden a través de la espontaneidad de "jugar y hacer".

Medio siglo después, las teorías de Dewey fueron promovidas por luminarias en el campo como Peter Slade en los años 1954 y Brian Way en 1967. Slade y Way, (aunque ambos ofrecen sus propias teorías divergentes), ayudaron a alejar la educación teatral de ser un mero componente del entrenamiento del habla, la elocución y la postura en inglés (Henry Caldwell Cook, 1917) hacia objetivos curriculares basados en el desarrollo infantil, expresión libre, así como el crecimiento social y psicológico (Blatner; Wiener, 2007).

Viola Spolin, se la considera un gran innovador en el teatro estadounidense del siglo XX, de los años 40, 50 y 60. Creó técnicas de dirección que ayudaron a los actores a concentrarse en el momento presente y encontrar opciones para improvisar como lo harían en la vida real (Moffit, 2008). Los ejercicios de improvisación se codificaron en su libro *Improvisation For The Theater* (Improvisación para el teatro), el primer libro que brindaba técnicas específicas para aprender a hacer y enseñar teatro de improvisación (Spolin, 1999) Su filosofía está basado en aprender a través de la experiencia del juego. Ella escribió:

Todo el mundo puede actuar. Todo el mundo puede improvisar. Cualquiera que desee puede jugar en el teatro y aprender a ser digno de un escenario. Aprendemos a través de la experiencia y la experiencia, y nadie le enseña nada a nadie ... 'Talento' o 'falta' de talento 'tiene poco que ver con eso'. A través de la atención enfocada, un jugador puede estar en el tiempo presente, su intuición activada y todo su cuerpo alerta y listo para jugar: estados físicos que benefician la comunicación teatral y liberan al individuo para explorar su entorno y hacer nuevos descubrimientos. En momentos de pura espontaneidad, el condicionamiento cultural y psicológico desaparece, lo que permite al jugador explorar lo desconocido. En los juegos de teatro, los objetos espaciales reemplazan la utilería y los decorados, lo que abre la posibilidad de una transformación teatral (Ibid.)

Educador y autor del libro *Acting in Classroom Drama* (Actuando en el aula de drama) Gavin Bolton, vio la improvisación dramática como un medio de descubrimiento natural a través del "ensayo y error", donde los estudiantes tenían la oportunidad de obtener una visión de las situaciones humanas poniéndose en "el lugar de otras personas" (Bolton,1999). Dorothy Heathcote llevó esto un paso más allá al adoptar un plan de estudios dramático que no solo involucró personalmente a los estudiantes dentro de un mundo de improvisación imaginaria, sino que también buscó un tipo de 'hiperconciencia' de los estudiantes, donde pudieran sentir, aprender y reflexionar sobre el drama que sucedió (Heathcote, 2018).

Improvisación Musical

La improvisación musical es el momento creativo de composición musical inmediata, que une la interpretación con la comunicación de emociones y técnica instrumental, así como la respuesta espontánea entre los músicos (Sadie; Tyrell, 2001). Las ideas musicales ocurren sin preparación de antemano, pero se pueden establecer sobre la estructura de los acordes en la música clásica, jazz u otros estilos (Sauvanet,2004). La composición extemporánea o la ejecución libre de un pasaje musical, generalmente de una manera conforme a ciertas normas estilísticas, pero sin restricciones por las características prescriptivas de un texto musical específico.

Por ejemplo, la escala pentatónica consiste en comenzar con una escala mayor y eliminar la cuarta y la séptima. En la escala de Do mayor (que contiene do, re, mi, fa, sol, la, si), se omiten los grados cuarto y séptimo (fa y si). La escala pentatónica mayor se obtiene entonces C, D, E, G, A. En cuanto a la pentatónica menor, la otra forma es comenzar con una escala menor y eliminar la segunda y la sexta menor. Otro ejemplo, la escala A menor (que contiene, si, do, re, mi, fa, sol), el segundo y sexto grados menores (si y fa) se omiten. Así se obtiene la escala pentatónica menor la, do, re, mi, sol, la. Cuando un músico tiene experiencia, se pueden hacer variaciones desafinadas o intercambios modales para hacer que escuchar sea más agradable tanto para el músico como para el oyente.

La improvisación a menudo se hace dentro (o basada en) un marco armónico preexistente o progresión de acordes. Es una parte importante de algunos tipos de música del siglo XX, como el blues, la música rock, el jazz y el jazz fusión, en el que los intérpretes instrumentales improvisan solos, líneas melódicas y partes de acompañamiento.

Bruno Netti, era uno de los académicos más prolíficos e innovadores de la improvisación musical. Manifiesta que la improvisación es: *La creación de una obra musical, o de la forma final de una obra musical, mientras se está ejecutando. Puede tratarse de la composición inmediata de la obra por parte de sus intérpretes, o la elaboración o ajuste de un marco existente, o cualquier otra intermedia. Hasta cierto punto, cada interpretación conlleva elementos de improvisación, aunque su grado varía según la época y el lugar, y en cierta medida cada improvisación se basa en una serie de convenciones o normas implícitas* (Netti, 1974).

Figura 2: *ANIMA* es una performance transdisciplinar entre música y danza improvisada por Cia. Matteria.
Foto por Patricia Vargas, Valencia, 2021.

CONCLUSIONES

La improvisación en cualquier forma de vida o arte puede ocurrir con más frecuencia si se practica como una forma de fomentar el comportamiento creativo. Esa práctica incluye aprender a usar la propia intuición, así como aprender una comprensión técnica de las habilidades y preocupaciones necesarias dentro del dominio en el que uno está improvisando. Esto puede suceder cuando un individuo o grupo está actuando, bailando, cantando, tocando instrumentos musicales, hablando, creando obras de arte, resolviendo problemas o reaccionando en el momento y en respuesta al estímulo del entorno inmediato y los sentimientos internos de uno. Esto puede resultar en la invención de nuevos patrones de pensamiento, nuevas prácticas, nuevas estructuras o símbolos y / o nuevas formas para la creación escénica.

FUENTES REFERENCIALES

- Benedetti, J. (1990). *Stanislavski: His Life and Art*. Methuen.
- Blatner, A.; Wiener, D. J. (2007). *Interactive and improvisational drama: Varieties of applied theatre and performance*. iUniverse Inc.
- Bolton, G. M. (1999). *Acting in Classroom Drama: A Critical Analysis*. Heinemann Drama.
- Carnicke, S. M. (2000). Stanislavsky's System: Pathways for the Actor. En A. Hodge (Ed.), *Twentieth-Century Actor Training* (pp. 11–36). Routledge.
- Denes, P. B. y Pinson, E. N. (2015). *The Speech Chain: The Physics and Biology of Spoken Language* (paperback). Waveland Press, Inc.; 2nd ed.
- Heathcote, D. (2018). Improvisation. *English in Education: Research Journal of the National Association for the Teaching of English Institute of Education*, 1(3), 27-30. <https://doi.org/10.1111/j.1754-8845.1967.tb00911.x>
- Hodge, A. (2000). *Twentieth-Century Actor Training*. New York.
- La educación. Escuela de artes escénicas. (s.f.). <https://www.artesescenicaslaseduccion.com/improvisacion/>
- Moffit, D.E. (2008). *Viola Spolin Biography*. Archived from the original on May 9, 2008.
- Molina, E. (2008). La improvisación: definición y puntos de vista. *Música y educación: Revista trimestral de pedagogía musical*, 21(75), 78-95.
- Netll, B. (1974). *Thoughts on Improvisation: A Comparative Approach*. The Musical Quarterly, G. Schirmer Inc.
- Pedrell, F. (1894). *Diccionario técnico de la música*. Isidro Torres Oriol edición, p. 228.
- Pérez Porto, J. y Gardey, A. (2021). *Definición de improvisación*. Publicado: 2009. Actualizado: 2021. <https://definicion.de/improvisacion/>
- Sadie, S. y Tyrrell, J. (2001). *Improvisation*. The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Macmillan Publishers Limited.
- Sauvanet, P. (2006). *L'improvisation entre création et interprétation*. Acta del coloquio L'imaginaire musicale entre création et interprétation (la Sorbonne - septiembre 2004) bajo la dirección de Mara Lacchè, Paris, L'Harmattan, 2006, pp. 163-176.
- Spolin, V. (1999). *Improvisation for the Theater*. Third Edition Northwestern University Press.
- Viola Spolin, official website. (1906-94). Biography Viola Spolin. <https://www.violaspolin.org/bio>
- Whyman, R. (2008). *The Stanislavsky System of Acting: Legacy and Influence in Modern Performance*. Cambridge University Press.
- Zapata, G. y Castro, V. (2013). La improvisación como ruta de construcción de la obra Rascosis abordada desde la creación colectiva e interdisciplinar. *Itinerario Educativo: revista de la Facultad de Educación*, 27(62), 185-198.