

Autorreferencialidad y dramaturgia payasa: un compromiso histriónico de sinceridad e inmediatez

MARTINELLI, Elina / Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Artes del Espectáculo cedido a la Universidad Nacional de Córdoba - elinamartinelli@gmail.com

Eje: Teatro y Artes Escénicas - Tipo de trabajo: ponencia

» *Palabras claves: autorreferencialidad, clown, dramaturgia payasa, improvisación espontánea*

» **Resumen**

A partir de los modos de traducción de la autorreferencialidad en las técnicas payasas abordaremos las características de una dramaturgia cuyo origen radica en la inmediatez de la improvisación, sostenida fundamentalmente en el vínculo que se establece entre espectadores e intérpretes, y, por lo tanto, la exigencia de un entrenamiento escénico que priorice el compromiso con el acontecimiento que cada función presenta. Abordaremos también el campo paradójico en el cual dialogan e interactúan de manera permanente el histrionismo payaso y el vacío necesario con el que debe contar cada intérprete para poder construir una dramaturgia del presente junto a cada participante del convivio teatral

» **Presentación**

Dentro de las variadas herramientas que debe manejar toda persona interesada en la técnica payasa, encontramos dos pilares fundamentales e imprescindibles: la búsqueda de la singularidad de cada intérprete y el manejo de la improvisación espontánea. Los elementos autorreferenciales aparecen de manera exacerbada, y si bien éstos no se presentan ante el público como testimonio documental, son de vital importancia para el descubrimiento del propio clown, quien debe atesorar los hallazgos particulares para ponerlos en juego y convertirlos en la tinta de su propia dramaturgia. Histrionismo y sinceridad son dos caras de una misma moneda, una paradoja que debe anclarse en las características reales de cada intérprete para construir una dramaturgia del presente.

› ***El universo de la payasería: entrenar le vacío para organizar la acción***

Las narices rojas, las pelucas extravagantes, los zapatos grandes, los vestidos antiguos o futuristas, los objetos inútiles y todo el universo que los conforma, no sólo son elementos visualmente atractivos y ridículos, son una metáfora del ser que les da vida en el escenario, de sus características más íntimas, sus obsesiones, su carácter, son una especie de lupa para mostrar la mejor versión de nosotros/xs mismos/xs. Pero estas cualidades no afloran como consecuencia de un trabajo racional de cada intérprete, más que una confesión sobre lo que somos es una revelación, un descubrimiento que surge de las improvisaciones espontáneas, de las reacciones surgidas a partir de las resoluciones inmediatas. Esta es una de las razones más importantes por la que un clown debe entrenar las improvisaciones que carecen de un plan previo, no sólo para adquirir una técnica que le permitirá jugar en cada función con lo que su público invite, sino, como modo de autodescubrimiento y actualización de lo que es, de su modo de vivir y sentir y de la posibilidad de crear mundos paralelos según la propia lógica, siempre que remita a un mundo distanciado del principio de razón. Como lo explica Jesús Jara:

El clown vive constantemente en el presente más inmediato. No planifica más allá de los próximos minutos, no piensa en el futuro. La intensidad con que vive el presente es su trampolín permanente hacia el futuro. Sus decisiones, por tanto, son fruto de lo que hace. Hace según siente y siente según vive. Mientras, la rueda inexorable del tiempo convierte su presente en pasado y futuro al mismo tiempo. (2004: 38)

Esta poética de la inmediatez no puede exteriorizarse de manera representativa, sino que debe estar incorporada en el modo de accionar y reaccionar de cada payaso/x. Hay una necesidad de entrenar el vacío, de salir a escena sin ningún plan previo y desarrollar la improvisación a partir de la única materialidad evidente: el contacto visual con el público. Momento siempre incómodo para quien improvisa, pero si se logra sostener la presencia a partir del vacío, ejercitar la percepción de lo que allí sucede y lograr su aceptación, es una especie de prueba de fuego para hacer nacer a un clown. La vulnerabilidad que genera el vacío se vuelve evidente para los/xs espectadores/xs y allí radica la empatía de quien comparte cierta identificación con ese antihéroe/x de nariz roja. La identificación con un clown sucede cuando logramos reconocernos con ciertos comportamientos de la vida cotidiana, "...y la risa se produce por la sorprendente visión paradójica de lo que conocemos bien." (Jara, 2004: 30) La diferencia con la realidad está dada, no sólo por la situación de representación, sino por el código inherente a la técnica que nos presenta situaciones comunes de modos extravagantes, conflictos que se resuelven de maneras inverosímiles y nos presentan otro modo de vivenciar esas experiencias que conocemos bien. Para un clown es absolutamente lógico trasladar un piano hacia el banquito y no al revés, es decir, parte de una situación simple, cotidiana, pero su resolución será siempre absurda y presentará miles de posibilidades en su modo de accionar. La sinceridad

de sus emociones es la contracara de su histrionismo, juega dialécticamente entre ambas y el público acepta este pacto ambiguo, esta relación entre ficción y realidad que se encuentra siempre en tensión y que está mediada por este dispositivo que es la técnica misma, se presente con o sin nariz roja, y que predispone a la aceptación de la estupidez humana. Son comunes las escenas en que vemos al clown sufriendo desmesuradamente, y, sin embargo, puede interrumpir la situación para realizar una acción mundana, alejada de la tragedia en la que está inmerso/x, como limpiarse los zapatos, para luego reanudar su demostración de desdicha con la misma intensidad o incluso mayor que la anterior. Ese ir y venir entre la ficción y la realidad, ese pacto ambiguo que establece el universo payaso no sólo es aceptado por los/xs espectadores/xs sino que allí radica una de las estrategias de ruptura que habilitan el humor y la risa.

La singularidad e inmediatez característica del trabajo exige al clown desarrollar su propia dramaturgia y será la propia forma formante (Oliveras) el modo de la creatividad que encuentre su cauce en tiempo presente, incluso en la repetición del espectáculo. Porque el código que el dispositivo clown propone ya es conocido por los/xs espectadores/xs como una invitación a responder, y a compartir la dramaturgia del instante lejos de toda solemnidad teatral. La dramaturgia del clown aprovecha la estructura clásica del drama: su protagonista siempre irá de la dicha a la desdicha, y si el camino se invierte en algún momento, será siempre para volver a perder infinitas veces. Así se instala la idea de fracaso, que posibilita la identificación de los/xs espectadorer/xs con los/xs antihéroes/xs de nariz roja. Por eso un clown exagera los conflictos que puedan aparecerle, ya sean autoprovocados, como los espontáneos que surjan, tanto de la interacción con el público, como aquellos que devengan de la imprevisibilidad propia de la improvisación.

› ***A modo de cierre***

La payasería, una de las técnicas más arcaicas en el ámbito de la representación, es un arte que vive y se alimenta del tiempo presente. Más allá de los hallazgos que cada intérprete atesora y utilice en reiteradas funciones, su modo de estar en el escenario debe responder siempre al juego consecuente que se establezca entre el/x y los/xs espectadores/xs. Podríamos definir entonces al payaso/x como el/x dramaturgo/x de la inmediatez, y aprovecharnos de esta idea de la dramaturgia a la que se arriesga Joseph Danan cuando la define como "la organización de la acción" (2012: 14).

Bibliografía

Danan, J. (2012). "Que es la dramaturgia y otros ensayos", (1a. Ed.) Editorial Paso de Gato. México.

Jara, J. (2004). "Los juegos teatrales del clown", (1a. ed.) Ediciones Novedades Educativas. Buenos Aires-México.

Oliveras, E. (2018). "Estética. La cuestión del arte" (1a. Ed.) Editorial Emecé. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.