

UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO

MANUAL

"SISTEMAS MINIMALISTAS REPETITIVOS"

Karen Guadalupe Medina Galindo

Camila Monserrat Moyao Soto

Esly Paola Arvizu Sereno

Isaura Márquez Ramos

Paola Pérez Ríos

Israel Ponce Frías

a b c

TÚ, YO, ¿QUIÉN?
¿QUIÉN?, YO, TÚ
YO, ¿QUIÉN? TÚ

INTRODUCCIÓN

A finales de los años 80, el dramaturgo, pedagogo y director teatral español, Javier Sanchis Sinisterra, desarrolló una herramienta actoral que, desde el año 2010, LAMINIMAL: Teatre Sistèmic retomó para investigar más a fondo con laboratorios, talleres y puestas en escena.

Logo de la compañía LAMINIMAL.
Toca la imagen para visitar la página.

¿Qué son los SMR?

Los Sistemas Minimalistas Repetitivos (SMR) son secuencias compuestas por una serie de *actemas*: “-gestos, desplazamientos, posiciones, microconductas actorales...- en general simples, cotidianos, más o menos realistas, pero cuya secuencia no configura ninguna situación interpersonal significativa” (Sanchis Sinisterra).

El *actema* es para el sistema como el fonema al lenguaje.

Es la unidad mínima de acción, que no llega a concebirse como acción física, pues no tiene un porqué ni un para qué para el actuante, es decir, no tiene un objetivo (pensando en el método de Stanislavski), ni una finalidad.

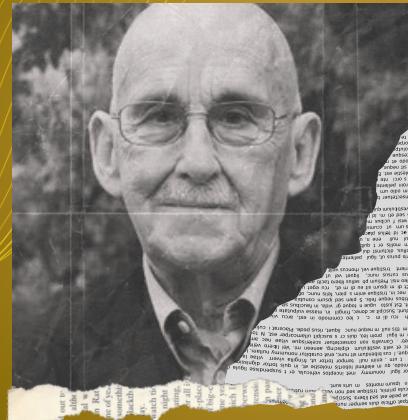
UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO

Karen Guadalupe Medina Galindo
Camila Monserrat Moyao Soto
Eslly Paola Arvizu Sereno

Isaura Márquez Ramos
Paola Pérez Ríos
Israel Ponce Frías

¿QUIÉNES LO CREARON?

**JOSÉ SANCHIS SINISTERRA
(VALENCIA, ESPAÑA, 1940)**

Es considerado un renovador de la escena española. Como dramaturgo ha sido premiado en varias ocasiones, además de que también se ha reconocido su labor pedagógica en el área teatral. En 1977 crea el grupo Teatro Fronterizo con el que inicia un importante trabajo de investigación teatral que comprende: las fronteras de la teatralidad, el despojamiento de sus elementos constitutivos y la modificación de los mecanismos perceptivos del espectador.

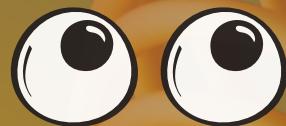
**DANIELA DE VECCHI
(SAO PAULO, BRASIL, 1975)**

Estudió la Licenciatura en Artes escénicas en la Universidad Estadual de Campinas de Brasil. Cuenta con un posgrado en Cine y sociedad por la Universidad de Barcelona y un Máster en Estudios teatrales por el Institut del Teatre y la Universidad Autónoma de Barcelona, donde actualmente cursa estudios de Doctorado en Lengua y literatura catalanas y estudios teatrales. Fundadora de LAMINIMAL Teatre Sistèmic. Trabajó al lado de José Sanchis Sinisterra, donde conoció los SMR y empezó a experimentar con ellos.

¿QUÉ NECESITO COMO ACTUANTE PARA LOS SMR ?

- 1.- Toma en cuenta que el *actema* no requiere un esfuerzo extracotidiano, puede ser tan sencillo como una mirada o un gesto (de ahí lo “minimalista”).
- 2.- Pero no abandones la *presencia escénica*, necesitas que tu cuerpo y mente estén dispuestos y desbloqueados, íntegros en su pensar, sentir y hacer, atravesados por la emoción y proyectados.
- 3.- No busques la ficción y el personaje del teatro convencional.
- 4.- Déjate llevar por el *juego escénico* y las reglas que el mismo determina.

DISPOSICIÓN

Es la actitud abierta y receptiva hacia el trabajo y el proceso creativo.

Trabajar con SMR puede ser desafiante debido a la naturaleza repetitiva y potencialmente monótona del método.

Una disposición positiva y flexible permite un compromiso pleno con el proceso, encontrar nuevas capas y matices en la repetición y mantener la motivación, la creatividad, la colaboración y la adaptabilidad.

PROPIOCEPCIÓN

En los SMR es esencial tener una fuerte conciencia corporal, del espacio y de la relación con el resto de personas en la escena.

La propiocepción, es decir, la capacidad de percibir y controlar la posición y el movimiento del propio cuerpo en el espacio, es clave para evitar lesiones y para asegurar que cada repetición tenga el mismo nivel de calidad.

ORGANICIDAD

Es la capacidad de actuar de manera auténtica.

En los SMR, donde los patrones repetitivos pueden volverse muy técnicos y mecánicos, es crucial mantener una ejecución viva y genuina.

La organicidad permite que las repeticiones no se sientan forzadas o robóticas, sino que fluyan de forma natural, manteniendo la frescura y la conexión emocional con el público.

CON EL APOYO DE ESTOS ELEMENTOS PODRÁS LOGRAR UNA EJECUCIÓN EMOCIONALMENTE RESONANTE Y VISUALMENTE ATRACTIVA, PARA GENERAR ASÍ UNA EXPERIENCIA TEATRAL RICA Y ENVOLVENTE PARA EL PÚBLICO.

FASES DE LOS SISTEMAS MINIMALISTAS REPETITIVOS

INSTALACIÓN

1 Esta fase se basa en la repetición precisa de los protocolos o sistemas de actemas (siempre de la misma manera y en el mismo lugar), sin ninguna intención de representar.

Se pueden utilizar protocolos diseñados previamente o ir creando las secuencias a partir de las relaciones espaciales que surgen entre las personas (evitando dejarse llevar por las ideas de ficción, personaje o situación dramática).

Para iniciar, se asigna a cada actuante una situación inicial. Luego, la persona que dirige va nombrando cada actema y marcando una pausa entre este y el siguiente (se suelen usar cinco tiempos, indicados con algún sonido, como aplausos o chasquidos).

Es importante “cerrar el ciclo”, es decir, que el protocolo termine en la misma situación inicial, para poder recomenzar.

Se repite cuantas veces sea necesario, hasta que el sistema se “instala” en la mente y el cuerpo de cada actuante. Para ello, la persona que dirige deja de nombrar los actemas y marcar las pausas y verifica la correcta memorización.

MODULACIÓN

2 Esta fase se trata de explorar variaciones de los actemas en:

- **TEMPO - RITMO** (alargar o disminuir la pausa / acelerar o ralentizar el actema / introducir intermitencia).
- **FORMA - ESPACIO** (cambiar el tamaño, el uso del cuerpo y/o la posición en el espacio al realizar cada actema).
- **INTENSIDAD - ENERGÍA** (modificar la tonicidad muscular y/o el ritmo respiratorio en cada actema).
- **INTENCIONALIDAD - EXPRESIÓN** (introducir propósitos, estados mentales o emocionales, nociones de estilo, tono o género, etc.).

La persona que dirige marca los cambios entre uno y otro tipo de modulación (por ejemplo, se pueden sumar entre sí o hacerse de manera aislada).

El reto en esta fase es que cada modulación sea el resultado de una reacción auténtica a lo que ocurre en las relaciones que surgen en el espacio.

TRANSGRESIÓN

3

Esta última fase (que puede combinarse o no con la modulación) permite al actuante jugar más libremente con su situación escénica, pues tiene las posibilidades de:

- Quitar o repetir actemas.
- Cambiar el orden del sistema.
- “Robar” actemas que pertenecían a otras personas.

El gran reto en este caso es no caer en el “caos”, por ello es importante no “inventar” actemas y evitar que estos se “empalmen” entre sí y dejen de ser respuestas o reacciones en un proceso de comunicación.

Para ello, se necesita más que nunca mantener la escucha, la atención y la presencia en el aquí y el ahora.

¿Para qué nos sirven?

- Los SMR son un excelente MÉTODO DE ENTRENAMIENTO ACTORAL, porque ayudan a desarrollar estrategias y habilidades como:
 - Vivenciar que la creación escénica se da en el juego y parte de la persona (antes de la ficción, el personaje o la situación dramática).
 - Entender cómo las emociones y las sensaciones surgen en el aquí y el ahora, en las relaciones con el espacio y con el resto de actuantes y el público.
 - Mantener la organicidad dentro de la organización, encontrar siempre formas diversas y vivas de recorrer los mismos caminos.
 - Entrenar la memoria, la concentración, la atención, la escucha, la agilidad para reaccionar y tomar decisiones en la escena y la presencia.
- También funcionan como MÉTODO DE CREACIÓN, porque en el juego escénico libre de los clichés del teatro convencional surgen formas y relaciones muy originales y orgánicas. Y puede usarse directamente como RECURSO ESCÉNICO en una puesta.
- Además, son un CAMPO DE INVESTIGACIÓN que explora, por ejemplo, las fronteras de la teatralidad, en los límites de la ficción, la representación y la figuratividad, o la forma en que cada espectador le da significado a lo que ve, entre muchas otras posibilidades.

PARA SABER MÁS...

- Ficha de José Sanchis Sinisterra en Ars Theatrica Contemporánea.
- Entrevista a José Sanchis Sinisterra por Juan A. Ríos Carratalá.
- “Sistemas minimalistas en el teatro”, artículo de José Sanchis Sinisterra en la revista *Pausa*.
- “LAmimic TEATRE SISTÈMIC, CREACIÓN E INVESTIGACIÓN TEATRAL: Entrevista a Daniela De Vecchi”, por Sebastián Huber en la revista *El peldaño*.
- “La potencia del instante. Entre el teatro y la performance. S. M. R.”, texto de Sebastián Huber.
- “De la dramaturgia hacia la escritura performática: Efimerodramas. Consideraciones sobre el actema”, artículo de Sebastián Huber en *AURA. Revista De Historia Y Teoría Del Arte*.
- “Sobre la dramaturgia en los Sistemas Minimalistas Repetitivos”, texto de David Eudave.
- “Ser-vida-obra: sobre la abstracción, la escritura y la performance”, artículo de Luciana Irene Sastre, Sebastián Huber y Soledad Sánchez Goldar en la revista *Artilugio*.
- “De un lugar a un espacio: merodear, habitar y escribir la partitura”, artículo de Sebastián Huber en la revista *A Escena*.
- Página de LAmimic Teatre Sistèmic.
- Página de Efimerodramas.
- “La presencia escénica del individuo: análisis conceptual y empírico de los factores determinantes”, tesis doctoral de M. D. Molina García.
- “Cuerpo Teatral. Forma y/o Emoción en el trabajo creativo del actor”, artículo de Martín Rosso.