

La mimesis como herramienta para el desbloqueo corporal y psicológico en el actor

Mimesis as a tool for bodily and psychological unblocking in the actor

Resumen:

La Mimesis dramática trasciende lo imitativo, se trata de una práctica de la que se valen el trabajo del intérprete para el desbloqueo y el ejercicio de reproducción de la realidad en el juego de la improvisación. Aquí, reflexionamos sobre la Mimesis y su incidencia dentro del proceso formativo del intérprete de danza y actuación en el campo de las Artes Escénicas.

Abstract:

Dramatic mimesis transcends the imitative, it is a practice that uses the interpreter's work to unblock and reproduce reality in the game of improvisation. Here, we reflect on Mimesis and its incidence within the training process of the dance and performance interpreter in the field of Performing Arts.

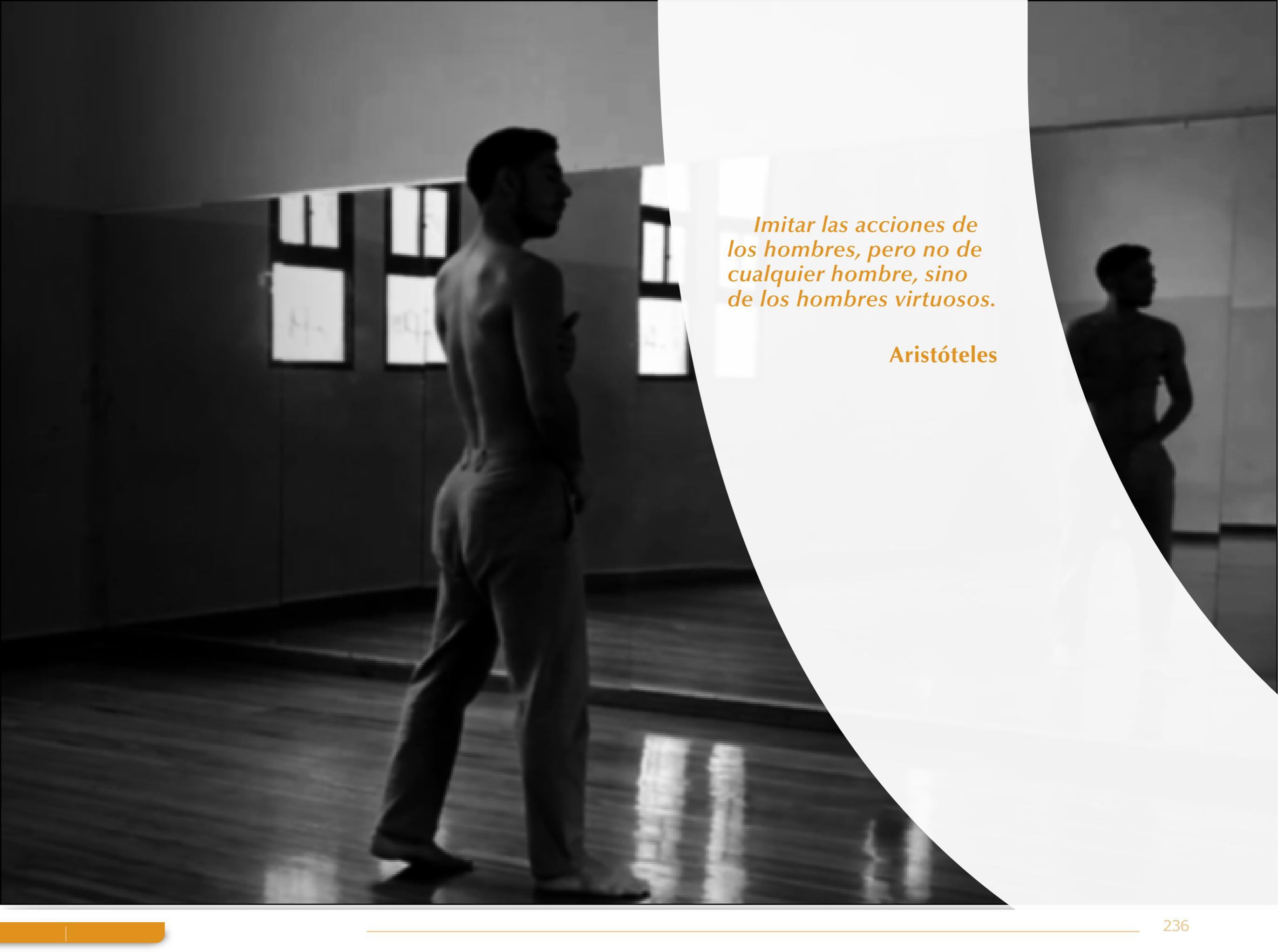
https://www.instagram.com/adyane_gonzalez?igsh=MXM0MmJxbDhmY3h3NQ==

Fecha de recibido: 14 de noviembre de 2020
Fecha de revisado: 30 de noviembre de 2020
Fecha de aceptado: 21 de diciembre de 2020

Palabras clave: mimesis, intérprete, actuación, danza, desbloqueo

Keywords: *mimesis, performer, performance, dance, unlocking.*

 Adyanne González
 adyanejgr@gmail.com
 Universidad de Los Andes
 Santa Juana, Mérida, estado Mérida, - Venezuela

Imitar las acciones de los hombres, pero no de cualquier hombre, sino de los hombres virtuosos.

Aristóteles

La mimesis, históricamente, ha sido una práctica inherente al desbloqueo en los actores y bailarines. Es una práctica que ha acompañado al ser humano desde su infancia, o como señala Hans – Georg Gadamer (1900 – 2002), una práctica de “automovimiento sin finalidad alguna, al vaivén, al exceso y autorrepresentación del ser vivo, tal como a diario se presenta en la naturaleza” (citado por Ortiz, 2000, p. 46). Esta aseveración remite directamente a ese recuerdo compartido por todos, de cuando estábamos en la primaria en la que los maestros nos ponían, como parte de la dinámica de nuestras clases, la imitación de algún bailarín o coreografía popular a través de los años.

Si bien mucho de los maestros abordan este ejercicio de una forma empírica o como una dinámica recreativa que forma parte de la asignación de la materia impartida, es esta una experiencia que demuestra la forma en que contribuye con el desbloqueo emocional, físico y psicológico de un estudiante. Imitar la realidad, confrontarla, hacerse parte de un objeto y construirlo desde sí, asirse desde la materia propia hacia la reproducción de otra materia y jugar, crecer en la experiencia, otorgando energía propia a la del otro, y reproducirlo con fuerza en la escena. Por tales razones, me atrevo a afirmar que, para todo intérprete, la mimesis trata de mi fuerza, mi yo y el del otro, en un espacio, en un solo cuerpo, lo que el otro dejó en mí y lo que soy capaz de dar para reproducirlo a él.

Esto es lo que la mimesis como ejercicio para el desbloqueo hace en el intérprete en formación en la Licenciatura de Actuación de la Facultad de Arte de la Universidad de Los Andes, en la cátedra de Actuación de segundo año. Es esto, lo que pretendemos que el estudiante comprenda y encamine con su potencial con el objetivo de terminar de romper con los paradigmas, dogmas y bloqueos que aún puedan traer como actor/ actriz en proceso de formación; ese que viene de un primer año dispuesto a vencer en la experiencia de la materia, aquello que le obstaculiza su expresión y la exteriorización de sus potenciales para desempeñarse actoralmente.

Llevar adelante este proceso formativo, no es tarea fácil, pues constituye parte importante de esas acciones que conforman los primeros pasos del intérprete. Suñol (2004) se refiere a la mimesis de la siguiente manera: "Mimesis caracteriza y define una actividad productiva por medio de la cual el hombre fabrica por medio de sonidos, imágenes, movimientos o palabras, ciertos artefactos que le sirven entre otras cosas para aprender y razonar acerca de sus propias acciones" (p. 23).

Lo cierto es que el ejercicio de la mimesis requiere de un riguroso trabajo escénico, basado no sólo en el estudio y comprensión del planteamiento aristotélico y la visión que podemos darle en este espacio, este momento en el que nos encontramos, sino que requiere también de la persistencia del ejercicio, de un agudo sentido de observación, y más allá de la pasión del intérprete que sin dejarse vencer deberá hacerlo posible desde la comprensión de la teoría, hasta la representación del objeto seleccionado en la escena.

Entonces, el estudiante debe aprender de un riguroso proceso para lograr su cometido final: **La mimesis**. Pero, ¿cómo demostrar más allá de los hechos que esto es así? ¿Cómo demostrar a quienes piensan que no se trata de un trabajo comprometido en el que la disciplina y las teorías y procesos de construcción del personaje están implícitos para poder llevarlo a cabo?

Es necesario recordar la relevancia de la mimesis, fundamentado en lo planteado por el mismo Aristóteles, quien construye los cimientos de la poética y de las artes miméticas en general, a través del vocabulario mimético. Mimesis y su familia de palabras que finalmente constituyen el núcleo conceptual en torno al cual organiza la Poética (2004), afianzando entonces que, la mimesis ha sido utilizada en la actuación desde sus orígenes hasta en las nuevas tendencias teatrales.

En la poética de Aristóteles conseguimos un apartado exclusivamente para la "Mimesis" en el cual se nos expone que la misma, nos lleva a obtener importantes alcances dentro del arte; la imitación se realiza con un conjunto de elementos como lo son el ritmo, la palabra y la música, en donde las pasiones, acciones, sentimientos y emociones, salen a flote en un momento de catarsis actoral; aspecto fundamental para el intérprete que aspira y pretende lograr la excelencia en su carrera artística:

"...ahora bien, puesto que los que imitan, representan a seres que actúan, y dado que es fuerza que estos sean buenos o malos...imitan o bien a personas moralmente superiores a nosotros, inferiores, o incluso iguales, como hacen los pintores" (2004, p.22).

De manera que, la mimesis, contribuye en el trabajo del actor a alcanzar la encarnación de la que hace referencia Stanislavski (2002) mediante un proceso en donde se junta el baile, la lipisis y la actuación. Así mismo, el maestro colombiano Rubén Darío Zuloaga en su libro "La Mimesis en el Teatro, relación teatro-realidad desde los griegos hasta la posmodernidad" (1979), expresa que la mimesis es imprescindible en el proceso teatral.

Comparto sobremanera la inquietud de ambos maestros, orientado en demostrar que la mimesis es fundamental para el estudiante de artes escénicas en proceso de formación, en el que este ejercicio, como parte del proceso formativo, contribuye como principio creativo del actor para comprender el paradigma clásico y confrontar el teatro y la realidad. Es aquí cuando el actor comienza a trabajar en el mundo del personaje, a mimetizar y emplear uno de los primeros principios actorales de Stanislavski (2002), "la observación", la cual contribuye al encuentro de cada rasgo particular y único del personaje, a mimetizar, lo que lo llevará a lograr un alcance óptimo en la encarnación del personaje.

En mi opinión, con la **mimesis** el espectador encuentra lo familiar, lo reconocible, lo habitual; la mimesis le permite emocionarse y sensibilizarse, pero además de esto le permite fascinarse y vincularse al ejercicio del intérprete, e incluso, introducirse por unos segundos en ese mundo donde lo lleva el actor, siendo así protagonista también de éste. No sólo es una experiencia interpretativa estética de la producción, sino que también se hace parte de la estética que el actor persigue plasmar en el personaje, para dar sentido, asociar y vincularse con el público, en conclusión, llevarlo a la teatralidad.

La mimesis procura lograr que el actor proyecte la fuerza, emociones y sensaciones de un personaje al público, logrando que éste se identifique y viva la magia de lo irreal.

Referencias Bibliográficas

- Aristóteles. (2004). *Poética. Textos antiguos clásicos y medievales*. Madrid, España: Editorial Itsmo.
- Ortiz, I. (2000). El Juego como hilo conductor de la explicación ontológica: una aproximación a la Tesis de Gadamer. *Revista UIS – Humanidades* 29 (2), p. 46
Recuperado de: <https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistahumanidades/article/download/1802/2182/4828>
- Suñol, V. (2012). *Más allá del arte: Mimesis en Aristóteles*. La Plata, Argentina: Universidad Nacional de La Plata. Disponible en: <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.416/pm.416.pdf>
- Stanislawski, C. (2002) *La construcción del personaje*. Madrid, España: Editorial Alianza.
- Zuloaga, R. (1979) La mimesis en el teatro clásico, Investigaciones. *Revista Colombiana de las Artes Escénicas*, 7, pp. 87 – 98 Recuperado de: http://vip.ucaldas.edu.co/artescenicass/downloads/artescenicass7_7.pdf

Como citar este artículo:

González, A. La mimesis como herramienta para el desbloqueo corporal y psicológico en el actor. *Revista La A de Arte, Vol. 3, Número especial, 2020-2023*, pp 235-242. Recuperado de revistas.saber.ula.ve/laAdearte

Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0. Los autores conservan los derechos de autor y garantizan a la revista el derecho de ser la primera publicación del trabajo. Se utiliza una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial que permite a otros compartir el trabajo con el reconocimiento de la autoría y la publicación inicial en esta revista, sin propósitos comerciales.

Esta versión digital de la revista **La A de Arte**, se realizó cumpliendo con los criterios y lineamientos establecidos para la edición electrónica en los años 2020 - 2023.

Publicada en el Repositorio Institucional SaberULA.

Universidad de Los Andes – Venezuela.

www.saber.ula.ve

info@saber.ula.ve