

VII.

RESEÑA HISTORICA DE LA DOCENCIA PARA PANTOMIMA EN CHILE.

A. La Docencia no-universitaria.

La característica general de la enseñanza de la Pantomima en Chile no universitaria es la relación Maestro-Discípulo, mediante Academias particulares en las cuales se paga una cantidad de dinero mensual. Estas Academias han funcionado en los talleres de los mimos, en teatros, en casas particulares y hasta en una carpa de circo. La mayoría de los alumnos han tomado estas clases ya sea como un complemento a sus actividades profesionales, como un hobby, o como simple entretención; sin embargo, de ellas han surgido la mayoría de los integrantes del Teatro de Mimos, de la Compañía de Mimos de Noisvander y del Taller Experimental de Pantomimas.

Lo que si sabe acotar es que la proporción de alumnos que han ejercido como mimos frente a aquellos que sólo han estudiado, es ínfima; sin embargo, el interés por estudiar o participar en estas Academias se ha mantenido constantemente alto desde 1955 hasta nuestros días.

1950 JODOROWSKY da clases en su taller de Villavicencio.

Noisvander asiste a esas clases.

1954 NOISVANDER da clases formativas para constituir el Teatro de Mimos.

1955/56 TEATRO DE MIMOS crea Academia como una manera de financiar los gastos del grupo. Son sus profesores: NOISVANDER, RAIMUNDO HEDERRA, GONZALO MUÑOZ y RICARDO GARCIA.

Varios alumnos ingresan al Teatro de Mimos.

1958 NOISVANDER comienza a dar clases de Pantomima a los alumnos regulares de la Escuela de Sordomudos (clases que años después continuará dando ROCIO ROVIRA).

Además dá clases para constituir la Compañía Mimos de Noisvander.

- 1959 NOISVANDER y SCHNEIDER forman Academia en Taller de calle Rosal. Esta Academia continuará en noviembre-diciembre de ese año en la carpa de circo donde se presentaba "Noche para Saltimbanquis". Entre otros alumnos, destacan Rocío Rovira, María Angélica Rovira y Eduardo Stagnaro -que el 61 integrarían el elenco de "Historias de mi Ciudad".
- 1960 NOISVANDER y SCHNEIDER forman Academia en Buenos Aires, Argentina.
- 1961 NOISVANDER da clases con el fin de integrar elenco de "Historias de mi Ciudad".
- SCHNEIDER da clases particulares irregulares a jóvenes, tanto en el Taller de Villavicencio (Casa Roja) como en diversos espacios.
- 1962/63 NOISVANDER en Hamburgo, Alemania, da clases de Pantomima en la Escuela de Teatro de Margot Hopfner.
- En Chile, ROCIO ROVIRA y OSCAR FIGUEROA forman Academia de la cual surge el elenco que integra "Mimodramas '63".
- 1964 NOISVANDER da clases de Pantomima en la Academia de El Teatro de Ensayo de la Universidad Católica.
- 1965 SCHNEIDER forma Academia en el Taller de Villavicencio.
- 1966 SCHNEIDER forma Academia en Taller de Moneda esquina Brasil.
- 1968/69 NOISVANDER forma Academia en Taller de Moneda esquina Almirante Barroso. Entre otros alumnos destacan: Eduardo Verdes, Gloria Romo y Pachy Torreblanca, quienes se integrarían a la Compañía de Mimos de Noisvander.

Da clases de Pantomima en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, teniendo, entre otros, como alumnos a Jaime Azócar, Francisco Morales y Raúl Osorio.

- 1970/71 NOISVANDER pone Academia en su casa-taller de Villavicencio. Destaca Hernán Arellano, quien se integra a la Compañía ese mismo año (71).
- 1972 Se forma Academia en Teatro Petropol, siendo sus profesores: ROCIO ROVIRA, OSCAR FIGUEROA, JAIME SCHNEIDER y ENRIQUE NOISVANDER.
- 1974/75 En Caracas, Venezuela, SCHNEIDER forma la Academia de Pantomima del Ateneo de Caracas.
- FIGUEROA da clases de Pantomima en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad de Maracaibo.
- NOISVANDER, en Chile, forma Academia en lo que fué el Bar de La Casa Azul en Villavicencio.
- 1976 MARIO ROJAS inicia sus clases de Pantomima en la Universidad de Arica que continúan hasta hoy, Con algunos de sus alumnos forma un grupo que, entre otros lugares, se presenta en Santiago y en un Festival de Mimos en Argentina.
- 1977 NOISVANDER da clases privadas de Pantomima para algunos de sus alumnos de Expresión Corporal de la Universidad de Chile.
- 1978/79/80 SCHNEIDER y SILVIA SANTELICES forman la Academia Petropol. Destacan: Sergio Gajardo, Héctor Madariaga, Francisca Infante, Olga Covacevic, Luis Aliaga, etc., que luego se integrarían a la Compañía Mimos de Noisvander.
- Simultáneamente PACHY TORREBLANCA da clases y forma Academia en el Taller Sol, en el Taller 666 y en el Grupo Cámara Chile.

Con estos últimos alumnos forma un grupo de mimos aficionados que se presentan en centros populares.

1981 TORREBLANCA forma Academia en el Instituto Cultural del Banco del Estado.

SCHNEIDER da cursos intensivos de Verano en el Taller Sol. Luego forma Academia en la Escuela de Formación Artística de Ñuñoa.

1982 TORREBLANCA y SCHNEIDER forman la Academia de Pantomima Mapocho, cuyos mejores alumnos ingresan a fines de ese año al Taller Experimental de Pantomima.

Toda la reseña anterior (salvo las que corresponden a las clases realizadas por Noisvander en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica 1964-1969) corresponden al esquema de "Academia Particular".

En la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile (DAR) se institucionaliza la enseñanza de Pantomima como materia regular (un semestre) a partir de 1980, siendo Profesor Guía ENRIQUE NOISVANDER.

En la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, esto ocurre en el año 1975, siendo su Profesor Guía RAUL OSORIO. El Curso de Pantomima está dentro de la línea completa de Movimiento que consta de 6 semestres y es parte del Currículum obligatorio de formación para el Actor en esta Universidad.

3. La Docencia Universitaria.

La Expresión Corporal como parte del aprendizaje del Actor en las Universidades, no ha tomado relevancia sino en los últimos años.

Si miramos hacia atrás, vemos a Jodorowsky en los inicios de la Pantomima en Chile, trataba de "inventar" alguna metodología que pudiera serle

útil para la educación del mimo. Toma algunos aspectos del Yoga, más "algunas cosas" que le cuentan sus amigos que habían visto en Europa.

En el año 1949. Hace solo ocho años que se ha creado el Teatro Experimental de la Universidad de Chile y la Escuela de Danza a cargo de Ernst Uthoff. El Teatro de Ensayo de la Universidad Católica a estas alturas tiene 6 años de existencia y las Escuelas del Teatro Universitario aparecen solo uno o dos años después que se han creado las compañías.

En los comienzos de la docencia teatral no solamente la Expresión Corporal se trata de "inventar", también la Actuación Teatral está en vías de desarrollo: Llegan algunos libros, actores y directores viajan al extranjero.

Mientras tanto se aprovecha todo lo que existe. Y es así como a falta de cursos mas especializados en la línea de Expresión Corporal, los actores tienen clases de ballet, esgrima y gimnasia rítmica.

Pero no se escribe nada. Nadie publica lo que realiza ó lo que descubre en materia teatral. Es solo a través de la tradición oral que se van comunicando algunos conocimientos y que cada creador a su vez va desarrollando y aplicando.

Hoy en día la educación teatral está mas organizada. Los profesores han llegado a estructurar metodologías propias. El contexto y la lectura de lo que se propone en otras partes del mundo y la capacidad de investigación en las Universidades a influido positivamente al Teatro Chileno y por consiguiente también en su docencia. Habría que agregar los esfuerzos realizados por algunas instituciones (1) por registrar las metodologías de trabajo, el pensamiento y las visiones del teatro de hoy de los creadores del Teatro Chileno.

---

(1) - Escuela de Teatro de la Universidad Católica de Chile.

- Centro de Indagación y Expresión Cultural y Artística (CENECA).

La presencia de Juana Von Laban en nuestro país el año 1959, marca un momento importante para el desarrollo de la docencia teatral, en la línea de la Expresión Corporal.

La experiencia del TET es digna de destacarse, para poner en manifiesto el esfuerzo realizado, no solo a nivel de creación teatral, sino a través de la docencia.

La metodología de enseñanza aparece quizás como la primera que ven los actores profesionales en materia de docencia teatral de la Expresión Corporal. Hasta este momento la educación corporal se confunde entre el Ballet, la Esgrima, la Gimnasia Rítmica y otras ramas que cooperan en esta materia. La profesora Von Laban de procedencia norteamericana, llega al Teatro de Ensayo de la Universidad Católica con un programa que ya tenía autonomía para la enseñanza de la Expresión Corporal. Su presencia influye en Chile, es capaz de crear necesidades y motivaciones. Uno de sus discípulos, Fernando Colina viaja posteriormente a U.S.A., en donde adquiere conocimientos particulares sobre esta materia, los cuales posteriormente tendrán gran importancia en la formación de actores del TUC. Es así como en el año 1968 Colina y Noisvander se reúnen para dar origen al Taller de Experimentación Teatral (TET) en donde conjuntamente podrán aplicar y desarrollar las materias ya adquiridas en sus propias experiencias. Este nuevo ámbito de trabajo permite recibir esos conocimientos y disponer de ellos en el plano de la experimentación mas universitaria. Ellos serán la base a partir de la cual se desarrollará hasta nuestros días la docencia teatral de estas materias en la Universidad Católica. Este Taller que fue bastante fructífero formará parte del Proyecto total de la EAC (1). Se constituirá en el Centro de Teatro de esa nueva Unidad Académica que fue la primera capaz de formular el fenómeno teatral al interior de un proyecto académico universitario.

---

(1) Escuela de Artes de la Comunicación donde se integra como Centro de Teatro, el antiguo Teatro de Ensayo.

Es en este momento donde el teatro se relacionará al resto de las artes audiovisuales (Cine y Televisión) y se formula en término de un "lenguaje" artístico el cual va a incluir un nuevo tratamiento reflexivo integrando, las Teorías del Lenguaje, de las Ciencias Sociales, de la Percepción, de la Psicología, etc. lo cual acerca al Teatro al tratamiento de las Artes en la Universidad.

Es al interior de este concepto universitario en que se va a desenvolver la línea de movimiento que intentamos presentar.

Por lo tanto es una línea de estudio que hace parte del currículum establecido en la Escuela de Teatro, formando parte de varias líneas en las que se combinan conocimientos prácticos y técnicos.

Enfatizamos la presencia de lo técnico y la investigación, en este plano, por cuanto la línea de movimiento adquiere en este contexto un nivel y una fuerza ligada al desarrollo del conocimiento artístico, y no solo a la formación de habilidades y destrezas en un actor.

Las materias de Expresión Corporal en la Escuela de Teatro de la U.C. se desarrollan en 6 semestres. El primero y el segundo semestre son cursos básicos para las materias de Actuación y Expresión Corporal. Estas materias bases, posteriormente son desarrolladas, complementadas y enriquecidas con el resto de los semestres hasta completar la carrera.

Desarrollo de la Línea de Expresión Corporal.

1. Algunas reflexiones previas.

El Curso de Pantomima dentro de la Carrera de Actor, tal cual está concebido en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, no pasa de ser una pequeña etapa mínima. Forma parte del cuadro total dentro del aprendizaje de las destrezas de actuación a través de la Expresión Corporal.

El Curso de Expresión Corporal estuvo durante muchos años a cargo de Fernando Colina. Colina aplica lo aprendido en Estados Unidos, en la entonces Academia de Arte Dramático de El Teatro de Ensayo.

Paralelamente con su carrera de docente, desarrolla su carrera de Director Teatral. Es aquí, en la producción teatral profesional, donde desarrolla y aplica ciertos principios de la puesta en escena, que están basados en un particular uso del espacio escénico y del movimiento corporal de los actores sobre el escenario. Colina era además escenógrafo, actor y mimo, lo que le permitió ver el fenómeno teatral desde una diversidad de dimensiones, que enriquecía su trabajo y su creatividad.

En "Topografía de un Desnudo" logra resumir y apreciar su pensamiento frente al teatro tanto en lo estético como en lo ideológico. Esta experiencia en el Teatro de Ensayo (1) dará pie para la creación del Taller de Experimentación Teatral en 1968.

A esta nueva experiencia confluyen dos grandes creadores del teatro chileno. Con idénticas motivaciones y necesidades, más un grupo de actores jóvenes (2), logran materializar sobre el escenario un teatro nuevo, que no solo influirá en el teatro profesional, a través de lo que se denominó la creación colectiva, sino que además en el teatro aficionado que toma como modelo de producción la experiencia del T.E.T.

Lo que no está consignado aún es la experiencia docente. Al interior del TET. se desarrollan clases de teatro básicamente en dos materias: Voz y Expresión Corporal. Las clases de Voz las realiza Colina, que hace intentos por buscar nuevos ejercicios que permitan explorar en esta materia. Se trabaja básicamente con la respiración y el descubrimiento de nuevos sonidos. Como es de suponer la respiración y el sonido están en estos ejercicios íntimamente relacionados. Se incorpora el verso libre, octosílabo y endecasílabo para realizar ejercicios de rutina. La palabra nace de un gesto orgánico. Al mismo tiempo Noisvander aplica su conocimiento y trabaja en el adiestramiento

---

(1) Para mayor información ver "Testimonios del Teatro, 35 años
(2) de Teatro de la U.C. de Giselle Munizaga, María de la Luz Hurtado.

físico. Su visión del gesto del actor desde el arte de la Pantomima, confiere a Noisvander un sentido de limpieza al movimiento, de economía y precisión. También se hacen juegos pantomímicos y se combinan experiencias de canto y Expresión Corporal.

Una etapa de búsqueda. De necesidad de investigar para educar al actor. Para permitirse expresar mejor, mas libremente.

Esta experiencia no registrada en ninguna parte, queda, una vez más, en el registro de la experiencia personal.

Podríamos decir que esta experiencia del TET, es la base para lo que serán las experiencias futuras en la docencia, que se desarrolla al interior de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica y principalmente en lo que dice relación con la línea de Expresión Corporal.

2. Programa de Estudios de la Universidad Católica.

Se considera esencial desarrollar en el alumno la capacidad del darse cuenta tanto del mundo exterior como del mundo interior, intentando que desarrolle facultades perceptivas que le permitan tomar contacto con lo que sucede adentro y fuera de él. Esta necesidad surge frente al principio de que la capacidad expresiva es proporcional a la capacidad de percepción ó de darse cuenta del creador.

Así, en el primer semestre se desarrolla la capacidad del uso de los sentidos, para disponer el cuerpo a la relación con lugares, objetos y personas de la realidad inmediata.

Paralelamente se educa y se adiestra el cuerpo intentando "desaprender" los malos hábitos. Se intenta recuperar la naturaleza de un cuerpo sano. Así, no se enseña la flexibilidad o la buena respiración, por ejemplo, se trata de eliminar aquello que impide que el cuerpo sea flexible, ó aquello que impide que el organismo respire sanamente.

Las materias básicas de este primer semestre se resumen en: el cuerpo y su estructura, desarrollo de los sentidos, y el espacio con sus cualidades, que viene significando las posibilidades de movimiento, en relación a la capacidad de orientación espacial.

El segundo semestre continúa desarrollando las facultades expresivas del alumno, poniendo énfasis en la capacidad de OBSERVACION, para intantar disponerlo hacia los elementos básicos de lo dramático. De esta manera el alumno desarrolla su capacidad de observación sobre conductas, relaciones, lugares y objetos que existen al interior de una situación dada. Posteriormente deberá usar su capacidad de relación y síntesis para transformar y reorganizar estos elementos observados y rescatados de la realidad en material dramático.

En el tercer semestre desarrolla materias que dicen relación con el diseño espacial y temporal, creando caracteres simples y conjugando esta creación al uso de los elementos del Ritmo y la Dinámica. En el cuarto semestre se le introduce en los elementos básicos de la Pantomima, que a continuación detallaremos.

PROGRAMA DEL CURSO DE PANTOMIMA DE LA
ESCUELA DE TEATRO DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

I. OBJETIVOS:

- a. Que el alumno reconozca y utilice creativamente los concep -
tos de PERCEPCION - REACCION - ACUSE.
- b. Que el alumno identifique el cuerpo con cada uno de los sen
tidos por separados.
- c. Que el alumno logre hacer reaccionar su cuerpo sensitivamente
ante el estímulo.
- d. Que el alumno logre hacer reaccionar su cuerpo figurando el
estímulo.

- e. Que el alumno logre hacer reaccionar su cuerpo subjetivamente ante el estímulo.
- f. Que el alumno logre crear espacio con su cuerpo.
- g. Que el alumno logre crear objetos con su cuerpo.
- h. Que el alumno logre la justa relación entre cuerpo y espacio en cuanto a la translación.

II. CONTENIDOS:

- a. Reconocer y desarrollar principalmente las destrezas de: disociación - flexibilidad - fuerzas - control - sentido de la dirección - peso - persistencia - esfuerzo muscular.
- b. Que el alumno realice ejercicios en clase que lo lleve a reconocer e incorporar como destreza los elementos del punto a.
- c. Secuencia de acciones físicas lógicas con los elementos de: PERCEPCION - REACCION - ACUSE.
- d. Secuencia de acciones físicas lógicas de percibir a través de cada sentido por separado, adquiriendo muscularmente la cualidad del sentido en uso.
- e. Secuencia de acciones en donde su readecuación muscular diseñe imágen de la reacción:

Ejemplos:

Estímulo: Dinero - Imágen : Avaricia

Estímulo: Mujer - Imágen : Amor, etc.

- f. Secuencia de acciones en donde sus reacciones estén basadas en la reacción con diversos estímulos. Dentro del curso de Pantomima llamaremos esta reacción Subjetiva para diferenciarla del resto que llamaremos Objetivos.

- g. Secuencias de acciones físicas y de traslación en el espacio que permita visualizar imaginariamente la geografía y el lugar en donde ocurre dicha acción usando principalmente niveles, volúmenes y planos.
- h. Secuencia de acciones físicas con énfasis en la creación y uso de objetos imaginarios a través de la manipulación.
- i. Secuencia de acciones físicas individuales en donde se emplea el cuerpo y un punto en el espacio de la siguiente manera:
  - 1. Cuerpo en traslación - punto fijo
  - 2. Cuerpo en traslación - punto en traslación
  - 3. Cuerpo fijo - punto fijo
  - 4. Cuerpo fijo - punto en traslación.

III. METODOLOGIA:

- a. Que el alumno realice una secuencia de acciones en donde su readecuación muscular diseñe el estímulo en cuestión. En este tipo de ejercicio el cuerpo funciona como espejo frente al estímulo reflejándolo.
- b. Que el alumno diseñe ejercicios individuales y grupales en los cuales relacione dos o más de los cursos detallados en los contenidos.
- c. Clases expositivas.
- d. Improvisaciones de los puntos enunciados en los objetivos.

En el quinto semestre, considerando los cursos que lo anteceden y tratando de darles una aplicación práctica en un estilo determinado, se introduce al alumno en los elementos básicos de la Comedia del Arte.

En este semestre se pone énfasis en el desarrollo de la técnica de improvisación teatral empleando el método de la Comedia del Arte, como medio para desarrollar las capacidades de creación desde el punto de vista de la Expresión Corporal.

En el sexto y último semestre los alumnos trabajan con el concepto de taller. Este consiste en que plantean una proposición de creación que posteriormente desarrollarán y llevarán a solución en un montaje teatral a partir de un grupo de materias que ellos mismos seleccionaran de los cursos anteriores y que serán de sus preferencias.

En esta parte de la educación de la Expresión Corporal el alumno debe documentarse y reflexionar para relacionar dichas materias con proposiciones teóricas de grandes creadores del teatro moderno, para así enriquecer la visión particular de las materias propuestas.