

"El Movimiento Como Código Fundamental
del Arte de la Actuación. Apuntando
Hacia un Teatro de Conductas" x

Soledad Alonso Rosales.
Rodolfo Bravo Alarcón.

Nos damos cuenta que el Teatro en cierto modo, carece en muchos casos de lo que le es comercial: el develamiento de conductas, comportamientos sobre el escenario.

¿A raíz de qué hacemos este planteamiento?

¿En qué nos basamos para decir esto?

El acto Teatral sucede, se realiza en un aquí, en un ahora, en un espacio y tiempo determinados. Por tanto necesita de parte de quienes configuran es te hecho principal y esencialmente, es decir, los actores, un compromiso y una entrega total, con el fin de mostrar y comunicar nítidamente en ese aquí y

x Proyecto de Título, dirigido por el profesor.
Raúl Osorio.

ahora, aquello a que estan encomendados, haciendo uso de sus capacidades, de sus "instrumentos", es decir, SU VOZ Y SU CUERPO.

Esto nos parece esencial.

El Teatro es un hecho presente, vivo, concreto.

Esta concretización no solamente se da a través de la palabra, ya que si así fuera, se transformaría en un acto no "vivo". Si bien la palabra sugiere y es capaz de generar movimiento, no lo es en sí misma, necesita estar apoyada, reforzada, llevada por el movimiento. Cuando hablamos de movimiento, nos referimos al hecho físico, a la expresión visible del cuerpo en el escenario.

Es lo que más adelante desarrollaremos puntualmente.

Entonces vemos qué, desde el punto de vista de la actuación, se utilizan principalmente dos códigos, el de la palabra y el del movimiento. El uso, la unión de estos dos códigos, transforma el "actuar" en un mostrar comportamientos, conductas, en relación relaciones con lugar, personas y objetos, y no en un acto verbal, literario, narrativo, no vivencial.

Se debe buscar transmitir una totalidad. Totalidad que implica traducir con inteligencia, sensibilidad y sentido artístico un texto escrito. Hacerlo, vivir en movimiento. Movimiento en relación. Relaciones que nos muestran conductas.

Hablámos de que el Teatro no puede ser literario y que el actor utiliza en la actuación fundamentalmente, la palabra y el movimiento, su voz y su cuerpo. Si el Teatro no debe ser literario, verbalista, y sí develador de conductas, nos preguntamos ... ¿Qué es lo que apunta a un Teatro de conductas?.

Vemos que la palabra no implica de manera primordial, concreción del proceso creativo apuntando al develamiento de conductas.

Deducimos que el movimiento si lo es. Pero hablar de movimiento nos parece muy amplio, la vida es movimiento, y todos los hechos de ella también lo son. Hablaremos como dijimos de "Expresión Corporal". Tendríamos dentro de nuestros planteamientos entonces que:

- 1.- La Expresión Corporal : Es movimiento. Es la expresión visible y leíble del cuerpo en el escenario, que funciona en relación con el espacio, objetos y personas. Es acción física que trae implícita una necesidad de expresión.
- 2.- La Expresión Corporal : Apunta a un Teatro de conducta. Las conductas se leen a través de las relaciones y estas se muestran en movimiento.

LA EXPRESION CORPORAL

Dijimos que la expresión corporal es un código fundamental de la actuación, apuntando hacia un Teatro de conducta. En este punto por lo tanto, nos situamos en la creación propiamente tal, debemos entonces, centrarnos en quien configura este hecho principal y esencialmente, el actor.

El actor para expresarse, para crear, cuenta con su cuerpo, como instrumento, instrumento que tiene sentidos, sentidos que perciben, que lo relacionan con un espacio, con objetos, con personas. Relaciones todas que implican movimiento, movimientos que él expresa corporalmente.

Partimos entonces de un cuerpo en relación. Relación tendiente al acto de crear y a la proyección de esa creación.

El silencio es el punto de partida necesario y fundamental para percibir.

Quisieramos detenernos un momento en este punto:

¿Por qué es el silencio, el punto de partida, no sólo de la percepción, sino de la totalidad del acto creativo?.

Entendemos el comienzo del proceso, creativo, como el momento en que el actor, se dispone a hacer uso de los elementos que posee, su cuerpo y su voz, en relación con un espacio. Espacio en donde debe reinar el silencio. Silencio para percibir, es decir, escuchar, ver, oler, etc. Hacer uso de sus sentidos. Percepción que lo relaciona con ese espacio, con los objetos y las personas que en él se encuentran, es decir, le permitirá crear.

El silencio es el ámbito donde se debe crear. Es la base sobre la cual se imprime el movimiento y el sonido.

Pero... ¿Qué es el silencio en sí?

Es ausencia de ruido, que interfiere el proceso creativo, o la lectura de este.

El silencio es lo que permite al actor dibujar con sonidos y con movimientos. Es la tela blanca que un pintor tiene frente a sí, en la cual imprimirá colores, líneas, formas, planos, volúmenes, etc.

Desde el punto de vista del actor, distinguimos dos tipos de silencio:

- 1.- Silencio Físico : Es la detención corpórea del actor, en vistas del nacimiento de un movimiento significante en el acto creativo. Cuerpo en el espacio.

- 2.- Silencio Interior: Es la disposición intelectual y emotiva del actor, en vista a la percepción que lo relacionará con el cual se conducirá. El silencio interior requiere que no hayan interferencias o ruidos en el actor, que no le son propios al personaje que él encarnará.

Tendríamos entonces, la condición básica para el inicio y desarrollo de la creación.

Es en ese silencio en el que se percibe, per-

cibir es relacionarse, comunicarse. Decimos que la percepción es el uso de los sentidos, sentidos que nos relacionan con un mundo exterior, tenemos entonces: Un sujeto en relación.

El actor parte del silencio, para percibir, por lo tanto, para relacionarse. Entendemos este relacionarse, como fuente generadora de movimiento. Movimiento que es expresado corporalmente.

Al distinguir tres clases de relaciones, distinguimos tres fuentes de estímulo para el actor.

Ellas son:

- 1.- Espacio o lugar
- 2.- Objetos
- 3.- Personas

1.- Relaciones con

- el
Espacio o Lugar : Es la relación de un sujeto con el espacio físico que lo rodea (formas, volúmenes, colores, olores, etc.). Hay una relación sensorial o inmediata con ese lugar. Existe aquí un como se relaciona con ese espacio físico. Un como, implica un conducirse, moverse, un "relacionarse" en y con ese lugar, significa expresarse de un modo particular y personal.

El espacio nace, cobra vida con la presencia del actor. El le otorga esa vida, por medio del movimiento que surge de esa relación, muestra, por lo tanto una acción, acción ejecutada por el, actor,

con el fin de satisfacer una necesidad o deseo del personaje, acción que nos muestra una conducta.

2.- Relación con los
Objetos

: Es la acción nacida, del contacto establecido con los objetos que pueblen el lugar físico o espacio, en el que se encuentra el actor-personaje.

Es a través de esta relación que leemos también una conducta. La manera particular que tiene un sujeto de relacionarse con los objetos (mirarlo, tocarlo, mo verlo, etc.). Es lo que lo devela. Entonces vemos, que son estímulos movilizadores, generadores de una conducta.

3.- Relación con las
Personas

: Son las relaciones establecidas entre los personajes. Entonces nos referimos al proceso en el cual uno de los objetos (le llamaremos Emisor), propone algo, a la respuesta de este, el otro (le llamaremos Receptor), reacciona respondiendole o no, cualquiera que sea su actitud, siempre será una respuesta e incidirá en el primero, hablamos aquí de un proceso de, acción-reacción, estímulo-respuesta.

Esta serie de propuesta se denomina interacción. A través de ella, vemos una vez más la conducta de un personaje. Conducta que se cristaliza en gestos y actitudes de uno u otro.

Por el modo en que actúa en un complejo de relaciones, tanto humanas, como físicas, se muestra la conducta de un ser determinado.

Dijimos que las relaciones, son generadoras de movimiento, son fuentes de estímulos para el actor, distinguimos tres tipos, las que "actúan", con y el actor, provocando en él una respuesta que se traduce en movimiento físico.

¿Por qué se traduce el movimiento físico?.

En estos tres tipos de relaciones tenemos primeramente un espacio-lugar, donde el actor-personaje se ubica, está situado, hay circunstancias que lo determinan, ya sea este lugar, fijado con anterioridad o no, y que el personaje descubrirá, pero sea cual fuere, no tiene en sí la cualidad de expresar en tanto, no veamos que ese alguien entra en contacto con él, lo ocupa y acciona en él, en resumen lo transforma en espacio vivo. Lo mismo sucede con los objetos. Pues la vida en el escenario no se remite a una simple descripción, narración de lo que ahí existe y sucede, requiere y necesita de un mostrar a través de las relaciones. El personaje tiene necesidades y objetivos, que se leen a través de signos visibles, acciones que realiza con el fin de satisfacerlas. Acciones que son vivas, que se producen en un aquí y en un ahora, a partir de una interacción, y es ahí donde aparece el signo expresivo que es comunicativo que permite en el escenario la relación de un sujeto, con un espacio o lugar, objetos y per-

sonas. Y que proyecta esa relación al público. Tenemos aquí, la relación actor-espectador, fundamento del arte Teatral.

Hablamos de la Expresión Corporal, como un proceso de interacción, en que el actor estimula o es estimulado, para narrar una historia en relación con sujetos. Y con los objetos que están presentes en el lugar.

Hemos dicho que la Expresión Corporal es movimiento, que en relación determina una conducta. Esta conducta se cristaliza en gestos y actitudes, que son signos que develan a un personaje, nos muestran particularidades, son comunicativos.

Los gestos y actitudes conforman una conducta, que devela a un personaje, Ambos son diseños.

La actitud es un diseño estático en el espacio, es una foto, un instante de detención de un cuerpo dibujando el espacio. Todo personaje tiene una composición vertebral, una actitud básica, que es la base de la composición de este. Una secuencia de actitudes en movimiento conforma un gesto. Este gesto es como reacciona y se relaciona el personaje, para satisfacer sus necesidades y objetivos.

El conjunto de relaciones, actitudes, gestos, conforman una conducta.

Y... ¿Qué es la conducta propiamente tal?

Tenemos:

Actores

Personaje

Su voz

Su cuerpo

Expresión Corporal

Percepción
Sentidos

Relaciones

Movimiento

Lugar

Objetos

Personas

Gestos

Actitudes

Conducta

Personaje

Conducta es comportamiento. Es, en el proceso creativo del actor, el resumen que logra después de haber "entrado" en relación, descubriendo por y en medio de esa relación, fuente de estímulo a su creación. Creación que apunta al develamiento de alguien en particular, entendemos que ese "alguien", tendrá un comportamiento propio, particular, no general. Es a través de esas particularidades que se dan las diferencias, que son esenciales para leer, "Un modo de conducirse en", que hará y permitirá una clara y nítida lectura, es decir, lo harán comunicativo.

Es del movimiento nacido de estas relaciones, los gestos, las actitudes, de donde surge el develamiento de un personaje, en esos movimientos leemos una intencionalidad, una manera de ser, una manera viva de ser, que se está produciendo en un aquí y en un ahora.

Pero no sólo el movimiento nos muestra un personaje, también lo hace la palabra, pero entendiendo que ella es llevada por el movimiento, vive con él.

Entonces a través del desarrollo de nuestro trabajo, vemos que la experiencia corporal apunta a un teatro de conducta. Teatro en donde palabra y movimiento conviven en armonía, el actuar es un mostrar verbal, literario, narrativo.

CONCLUSIONES

Al hablar de teatro, del actuar en un escenario, no hablamos sólo del hecho de representar una situación o un personaje.

Teatro es Arte, el arte es una creación. Por tanto, el Teatro, que se manifiesta en esencia a través de la actuación, implica también, de parte de quien lo realiza un proceso de creación, proceso que no se reduce al sólo hecho de re-presentar, de volver a presentar. Requiere del actor de una creación imitación no es creación.

A diferencia de otras artes, el teatro no permanece más allá del momento en que se realiza; la pintura, la escultura, la plástica en general sí son permanentes, una vez que la tela ha cobrado vida, se han impreso en ella colores, líneas, formas, etc., no necesita, ni debe ser periódicamente rehecha. En cambio el teatro es efímero, fugaz, existe

única y exclusivamente en el instante en que se realiza, por ello decimos que necesita de una concreción del proceso creativo por parte del actor. Concreción que debe ser fundamentalmente nítida, clara, sin entorpecimientos que posteriormente impidan una buena y correcta lectura de lo que se quiere transmitir. Debe haber acciones claras, que nos permitan ver, lo que un personaje quiere o desea.

Quisieramos detenernos y retomar aquello de que "el Teatro es Arte", y escarbar en que o quien es lo que hace de él un Arte.

Tendríamos que al Teatro concurren una serie de disciplinas que lo conforman. Se dice que: "El Teatro es la unión, el lugar donde se conjugan todas las artes". Tomando esta frase, pareciera que el teatro, existe gracias a la unión de diversas disciplinas y artes, plástica, música, arquitectura, danza, etc., que se manifiestan en el hecho teatral a través de la escenografía, vestuario, sonidos coreografías, etc. Pero viendo esta participación, nos damos cuenta que todas ellas en su concurrir, no hacen de y en el acto teatral, sino carente de vida, de movimiento. Ciertamente que ellas son capaces de sugerir vida y movimiento, la danza es movimiento, pero no por participar en el Acto Teatral, pasaría a ser un elemento fundamental de él. La danza no es un elemento esencial del Teatro, no lo hace ser un arte.

Todas estas disciplinas pasan a ser constituyentes y participantes, sólo en la medida en que se encuentran relacionadas directamente entre sí, y al servicio de quien es capaz de darles un uso, transmitirles vida con su accionar: El Actor.

Con ese accionar se devela un comportamiento, que será leído en relación con ese mundo exterior.

Estas artes y disciplinas, enriquecen la escritura teatral en la medida que están abocados a un mismo fin. Están al servicio del hecho teatral concreto (obra), e integrándose para, y con el actor, dar una visión, una interpretación con sentido artístico.

El espacio conformado sólo adquirirá carácter de teatral, si es capaz de ser sugerido, descubierto, "propuesto" por el actor a través de su movimiento. El actor conforma, crea, da vida a cada elemento, y es capaz de transmitir, de establecer la comunicación. "El teatro existe sólo con y en medio de la creación del actor".

Dijimos que el Teatro existe en el momento en que se realiza, cuando un actor percibe, se relaciona, tiene una conducta. Conducta que se cristaliza en gestos y actitudes, es decir, un movimiento. Pero, sería falso que postuláramos que sólo el movimiento nos muestra una conducta. El actor, para dar su interpretación del personaje, cuenta con su voz y su cuerpo, con la palabra y el movimiento. El movimiento nos muestra, nos hace presente la conducta de un personaje, pero él, se expresa, se comunica también con palabras, ellas deben vivir con y en movimiento deben convivir en armonía.

El espectador va al teatro principalmente, a ver lo que allí sucederá. Entendemos ese sucederá como la convivencia en armonía del movimiento y la palabra en relación.

Pero sostenemos que es esa "expresión corporal" esa manifestación del cuerpo en el escenario, lo que nos "muestra", lo que nos "devela" a un personaje -"Las personas se conocen por lo que hacen y no por lo que dicen"-.

El Teatro, para que no se transforme en un he-

cho literario, narrativo, cuenta con el actor, que a través de la "expresión corporal" (Código Fundamental de la Actuación), nos muestra una conducta; donde la palabra vive con y en ese movimiento, que hacen del acto teatral un hecho vivo.-

--- o o o ---