

P...R...
EL
...CTOR

Por:
John Gassner

Traducción
especial
de:
Gabriela Roepke

Lo que el actor debe llevar a cabo.

Es mucho lo que el actor debe llevar a cabo y se orienta en diversas direcciones.

1°.- Debe dominar, por medio de la técnica física, la habilidad de interpretar pensamientos y sentimientos a través de su cuerpo. Debe tener la presencia y la apariencia que convenga al rol, en lo que será ayudado por cosas externas tales como el maquillaje y

el vestuario, y por todo lo que la imaginación y la identificación con el rol, puedan sugerirle, para transformar su apariencia.

2°.- Debe ser capaz de movimientos expresivos, tales como la danza, la lucha, la esgrima, y aún la acrobacia. Es decir, que debe poseer un perfecto control de su cuerpo. Esto se hace extensivo a la voz, que requiere flexibilidad al igual que riqueza.

3°.- Sus sentidos y su sensibilidad deberán estar muy desarrollados, debe saber observar, poseer una memoria poderosa (no solo para el texto sino para la impresión de sus sentidos: memoria de los sentidos y memoria de las emociones: memoria afectiva). A estas cualidades debe añadir una viveza general, que lo condiciona para oír y responderle a los demás, incluso para improvisar cuando se produce cualquier accidente durante una representación.

4°.- Debe poseer imaginación y capacidad para vivir otras vidas. Finalmente tiene que superar la paradoja de comportarse como si estuviera hablando por primera vez y espontáneamente de una manera dada, y poder repetir esta misma conducta noche a noche mientras la obra dure en cartel.

También es importante que el actor aprenda a moverse en el decorado y a usarlo asumiendo posiciones efectivas y cuidando de no destruir los efectos ilusorios de este con una excesiva aproximación al fondo. Salvo que le sea requerido lo contrario, deberá caminar con gracia y sin esfuerzo, siempre empezando a caminar con el pié más cercano al objetivo deseado y economizando el número de pasos que dá. Debe usar con facilidad de los diferentes niveles del escenario, caminando, subiendo escalas o plataformas con facilidad; debe sentirse como en su casa en medio de los muebles usándolos con soltura y tratando con naturalidad la utilería, como así mismo el abrir puertas y ventanas, etc. Debe evitar movimien-

tos exagerados o gesto que distraen cuando el interés del público está concentrado en otro actor.

El actor debe calcular la distancia que lo separa del público, a fin de medir sus movimientos, gestos y expresiones faciales, haciéndolos convincentes. Debe saber darse importancia en algunos momentos y borrarse en otros. (El centro del escenario se emplea para lo primero y los lados, para lo segundo) Debe saber usar toda el área de actuación en forma interesante, usando todo el escenario y teniendo en cuenta que el conjunto de actores presenten a su vez un grupo armónico. Deberá colocarse siempre de manera de mirar a los otros actores o que estos puedan mirarlo a él y también que el público pueda ver su rostro. (generalmente no de frente, pero sí de tres cuartos) Los preparativos para inspirar interés deben pasar desapercibidos, debe ser fáciles y naturales. Finalmente, debe ser capaz de llevar la atención del público hacia un objeto o hacia otro actor, con su propia mirada y concentración y debe saber escuchar las palabras de los demás personajes como si las oyera por primera vez-a no ser que tenga que dar la impresión de que ya las ha oído antes o de que está aburrido -En todo esto, el director será su guía, pero al actor le ahorrará mucho trabajo, le ayudará, ejecutando todo esto a través de su propio juicio y de su comprensión del público, y a través de sus conocimientos de como "proyectar" una obra hacia este, mediante el dominio de la técnica.

Debe saber usar su voz con facilidad y flexibilidad, variando el tono y la calidad de acuerdo con los requerimientos del personaje que está representando o el estado emocional que se le pide en una situación determinada. Debe aprender a articular claramente, a usar su respiración para las frases largas, a proyectar el sonido manteniendo el control de su resonancia. Deberá saber como agrupar en frases sus parlamentos, y estas a su vez en gru

pos entre los cuales se hagan las pausas requeridas. Debe adquirir un instinto especial para subordinar palabras sin importancia del punto de // vista sintáxico como las preposiciones, conjunciones y artículos. Debe, por el contrario, enfatizar los verbos y emplear los adverbios y los adjetivos dandoles la debida importancia que tengan, según lo que califiquen. Es decir, que debe frasar // estrictamente de acuerdo con el sentido de la frase o del parlamento. También debe emerger // de estos la música y el ritmo de las palabras y // debe saber como hacerlo, sin alterar el sentido // de estas. La suma de todos estos conocimientos hará agradable y fácil de comprender el lenguaje // del actor sobre el escenario. Sin embargo, todos estos detalles, deben servir a la perfecta comunión // del actor con el rol que desempeña, con la situación individual de su personaje, con la obra y con el estilo de la producción. De otro modo, // se volvería puramente académicos. Lo principal // que se solicita del actor es que diga sus parlamentos como si nunca los hubiera dicho antes, como si surgieran espontáneamente-sin que importe // el "como" han surgido-de acuerdo al personaje y a la situación. Esto de "crear la ilusión de la primera vez", al hablar, no puede ser una forma en // el actor, sino el resultado de una identificación emocional con el personaje y la situación. La voz // debe sumarse a la caracterización y debido a su excelencia, no ser notada.

De otro modo no correspondería a una verdad interior, sino a un truco de actuación.

Muy importante es que el actor tenga en cuenta // que necesita un training adecuado en movimiento // ritmico, gimnasia, voz, y fonética, así como la // práctica del escenario, como el lugar donde tendrá // que desempeñarse. Este training, sin embargo, es // simplemente preparatorio para la misión del actor, // donde se requieren cosas más fundamentales. Una de ellas es lo que se llama: La creación del // personaje.

(Continuará)