

"LA ACADEMIA EN LA PREPARACION DEL ACTOR"

Por: Hernán Letelier.

2a parte.-

Decíamos en nuestro artículo anterior, que es ya un hecho reconocido y establecido en el mundo entero, que el actor debe someterse a una preparación y estudio en una Academia o Escuela Dramática. Esto ya no se discute siquiera; resulta tan lógico y natural como el paso de un futuro abogado por una Escuela de Derecho o de un médico por una de Medicina.

¿Cuál debe ser, ahora, el plan de trabajo al que debe ceñirse un estudiante de teatro?

Las herramientas de trabajo de un actor son su cuerpo y su voz, y ellos deben ser sometidos a un entrenamiento y preparación sistemáticos y constantes.

El trabajo de un actor se realiza por medio de obras dramáticas, escritas por otros, y que sin embargo el actor debe interpretar.

De la lectura minuciosa de los dos párrafos anteriores se desprenden claramente las asignaturas claves que debe estudiar el futuro actor, y que constituyen el núcleo central de una buena enseñanza del Arte Dramático - a saber: movimiento, voz y actuación - que se complementarán con otras enseñanzas anexas que cierran el círculo de trabajo y lo completan.

Tanto las clases de movimiento como aquellas que dicen relación con la correcta respiración y emisión de la voz, están destinadas a preparar al alumno de teatro al mejor uso de su cuerpo y de su voz. Para esto, es necesario comenzar por conocer el cuerpo, saber que este ocupa un lugar en el espacio y que se desplaza dentro de él, que hay una armonía en estos desplazamientos y que a ella deben ayudar todas las partes que componen el cuerpo humano; que este cuerpo está dotado de un elemento sonoro, que produce la voz, y que esta voz debe ser entrenada para obtener de ella la mayor cantidad de riqueza en sus tonos y en sus modulaciones.

El cuerpo y la voz del actor deben estar sometidos en forma constante a un entrenamiento físico que permita obtener de este instrumento los resultados más perfectos y ricos. Este entrenamiento debe tener - y en una buena clase de voz o movimiento siempre lo tiene - una base científica.

Existe toda una teoría que se aplica en las Escuelas Dramáticas inglesas en forma intensa, que dice relación con la relajación muscular. Se prepara al alumno para tener un dominio total de cada una de las partes de su cuerpo, dominio que le permita usar su instrumento corporal de acuerdo al mandato de su voluntad y eliminando en forma total toda clase de tensiones musculares. Este sistema, al que fuimos sometidos en el tiempo en que estudiamos en Londres, produce resultados inesperados y sumamente beneficiosos, y podría ser el motivo de otros artículos futuros. La enseñanza de él constituye la primera parte del programa que como profesor aplicamos a los alumnos del primer año de la Academia del Teatro de Ensayo.

Intimamente ligado a lo anterior están los ejercicios de respiración y de emisión de la voz, que tienen como base el buen uso del diafragma. Esta materia está también incorporada al curso de actuación del primer año.

Pasamos ahora a la Actuación propiamente dicha.

Explicaremos como es natural, el método que usamos con los alumnos del primer Año del curso de Teatro de nuestra Escuela.

Comenzamos por ubicar al alumno en el concepto TEATRO; en que consiste; su historia. Como a través de la evolución durante siglos se ha podido llegar del sacerdote primitivo, que al oficiar a sus dioses realizaba un acto teatral, hasta el hombre de teatro moderno, tan bien representado por figuras como Lawrence Olivier en Inglaterra, o Jean Louis Barrault en Francia damos al alumno una noción sobre los elementos que componen el espectáculo teatral, que es una forma de arte colectiva realizada por individualidades, a saber: obra y autor; actor; director; escenógrafo, vestuarista, músicos, iluminador, director de escena, apuntador, tramo

vistas, y electricistas, todos ellos acompañados y dependiendo en su labor de ese otro elemento constitutivo del hecho teatral que se denomina espectador.

Hay que comenzar también por obtener un conocimiento del alumno como ser humano y como ser cultural. Tratar de descubrir y guardar sus reacciones frente a otros fenómenos artísticos como la música, la poesía, la pintura, etc. etc. Para formar buenos actores hay que comenzar por formar buenos seres humanos, entiéndase por tales, aquellos que estén preparados a través de un conocimiento profundo de sus propias posibilidades para usarlas en su totalidad y con un grado cada vez mayor de perfección.

Shakespeare, que lo digo todo, expresó: "This above all, to thine own self be true". En esta forma coronaba sus consejos a su hijo Laertes, el viejo Polonio, queriendo, sin duda, significar que la mejor virtud del hombre está en tener sobre sí mismo un conocimiento justo y verdadero, y no falsear su personalidad con disfraces que le impidan presentarse tal cual es frente a sí mismo y frente a los demás. De aquí la frase: "Y esto ante todo: sé verdadero contigo mismo".

Se sigue adelante y se le dice al alumno que el actor debe tener una ética, ética que funciona en relación a sí mismo, en relación a sus compañeros de trabajo y en relación al público. Se le dice también, que el trabajo de el actor debe ser realizado como una vocación y dentro de la alegría, de la mayor alegría; que el acto teatral no es otra cosa que la necesidad de dar y darse a los demás; que el teatro es magia y por sobre todo, una forma de amor.

El alumno va caminando lentamente, pero con los ojos bien abiertos, por este camino, y va a desembocar en forma natural en las primeras manifestaciones prácticas de su naciente talento de actor. Así, se enfrentará primero con la improvisación que le permitirá desarrollar la atención, la concentración y la imaginación. Aprenderá a reaccionar frente a estímulos externos: las fuerzas de la naturaleza. Nacerá a la vida, como cuerpo y como mente: oír y tocará por la primera vez.

Al enfrentarse al mundo exterior descubrirá a los animales, los observará para obtener la representación física de ellos. Coordinará su trabajo con el de sus compañeros a través de ejercicios de coordinación y ritmos. Observará a los demás seres humanos para poder luego representarlos. Copiará de la realidad que lo circunda tipos e individualidades, y se enfrentará con el concepto de personaje, concepto que va a constituir la materia fundamental de toda su actividad futura.

Enfrentado con el personaje aprenderá la mejor forma de someterlo a un análisis, y juntamente con esto la manera mejor de leer una obra dramática. Aprenderá la forma de reconstruir al personaje en el tiempo pasado, presente (el de la obra), y futuro, reconstrucción y representación en lo psicológico y lo físico.

Pasado todo esto, se pondrá en contacto primero con la fábula y luego con diálogos simples en su construcción y en sus personajes.

En este momento ya sabe que para que exista una situación dramática es necesario que haya un conflicto, conflicto que nace de la respuesta del sujeto a estímulos internos o externos, frente a otro sujeto. Sabe también, que la obra de teatro está escrita en forma dialogada, dividida en actos, y que dentro de ella existe una exposición (presentación de los personajes y de sus relaciones entre sí), un nudo y un desenlace.

Y sobretodo, ha aprendido que la materia del teatro no es sino la vida misma, que su personaje principal es el hombre, frente a sí mismo, frente a los demás hombres, y finalmente frente a Dios; y que esta vida y este hombre están engrandecidos, aumentados, magnificados por el talento y el genio del autor. Que en el escenario se representa todo esto y algo más, ese más indefinible casi, que le da al teatro su calidad de magia, de acto poético, y que lo eleva, y al elevarlo, mejora y embellece la existencia de los que realizan el oficio teatral y de aquellos otros que lo reciben.

¿Será necesario, después de todo lo dicho anteriormente, agregar que el actor necesita enriquecerse día a día, por medio del estudio de todas las artes

y de todas las técnicas que le permitan llegar con propiedad a ese universo que antes hemos esbozado?

En caso de que así fuera, agregaremos que para su completa preparación, el actor necesita y recibirá en la Escuela, conocimientos de Historia de Teatro, Cultura General, Maquillaje, Esgrima, etc. etc.

-----0-----

El hombre en el mundo, libre y maravillosamente solo, con conciencia de su libertad, y caminando siempre junto a otros hombres, sus hermanos, viviendo en ellos y para ellos, dando y recibiendo. Amando, amando, amando...

-----0-----

El teatro en el mundo, libre y maravillosamente solo, con conciencia de su libertad, y caminando siempre junto a otros hombres, sus hermanos, viviendo en ellos y para ellos, dando y recibiendo. Amando, amando, amando...