

UN APOORTE DE LOS ACTORES CHILENOS

Mimí Marinovic

A mediados del siglo XX la investigación teatral en los países de mayor desarrollo se limitaba a campos muy restringidos: estudios históricos, antologías y análisis de obras dramáticas. La práctica y la teoría de la actuación existían en un territorio no bien definido que interactuaba con biografías y anécdotas de actores y directores destacados.

Ese panorama cambió. La investigación teatral avanzó y extendió sus dominios. Cobraron relieve otros enfoques que vinieron a complementar los esfuerzos pioneros de directores y diseñadores. Pero queda mucho por hacer. En Chile, como en América Latina, se ha iniciado un proceso de reflexión e investigación que ha contribuido a superar la distancia entre los dramaturgos y los nuevos lenguajes de la práctica escénica y que debe ser profundizado. Se cuenta con escasos pero valiosos aportes que pueden servir de base a una expansión en el número y en la variedad de estrategias para contribuir a la formación de teatristas y de disciplinas que el teatro requiere para su desarrollo. Es una tarea ineludible de este tiempo de globalización.

Si bien la interdisciplinariedad es característica de los estudios sobre y para las artes, es necesario evitar la caída en reduccionismos ajenos al arte como la aplicación de generalizaciones rígidas provenientes de la filosofía, las ciencias sociales o de cualquier otra naturaleza. Es necesario partir de la especificidad en el cual se conjugan diversos lenguajes en una acción que depende de la presencia y de la conducta de los actores ante y para un público.

A partir de ese enfoque y de la actividad teatral misma he realizado recientemente un es-

tudio acerca de los actores teatrales¹, complementado con otro en curso que abarca a todos los intérpretes que se desempeñan directamente ante el público: músicos, bailarines y actores². La entrega resumida de algunos de sus principales resultados aspira contribuir a una mejor comprensión del arte, los artistas, su formación y evolución profesional.

Los principales objetivos propuestos fueron conocer: 1) el significado que los actores le adjudican a su arte y sus motivaciones; 2) su visión y actitudes en relación a los participantes en el proceso teatral; 3) lo que piensan sobre la situación de su arte en Chile. Con ese fin se realizaron entrevistas de profundidad a 76 actores profesionales, varones y mujeres, que se desempeñan o lo han hecho en los conjuntos teatrales más importantes de Santiago y, algunos de provincia. Se administró un cuestionario con preguntas alternativas cuyas respuestas fueron analizadas estadísticamente. Adicionalmente se solicitó a los actores y a un grupo control de no actores, comparable en número y variables demográficas, que dibujaran una persona y un actor durante su interpretación. Estos dibujos sirvieron como medios de expresión, comunicación y proyección no verbales, complementando la información obtenida con los otros instrumentos (ver Fig. 1).

EL SIGNIFICADO DE LA ACTUACIÓN TEATRAL.

El teatro representa para los actores un estilo de vida con connotaciones positivas; enriquece su existencia, le da sentido y les permite su realización personal y social. Aprecian su carácter de arte vivo y comunitario que requiere de su presencia ante un públi-

1.- Proyecto Fundación Andes C-22860. Aportes a una psicología del intérprete teatral.

2.- Proyecto FONDECYT 1980270. El intérprete de arte: aspectos comunes y diferenciales en la música y las artes escénicas.

co. Entre los aspectos negativos mencionados estuvieron el escaso reconocimiento social y económico y la inseguridad laboral.

LAS MOTIVACIONES DE LOS ACTORES.

La mayoría presentó una motivación intrínseca por su arte que algunos experimentan como una necesidad imperiosa. Les produce agrado por sí mismo, independiente de los incentivos externos. Mencionaron y seleccionaron diversos motivos, unos directamente relacionados con los valores artísticos, estéticos, éticos que dan sentido a su vida, como también las necesidades de expresión y comunicación, logro, creatividad, trascendencia, aprobación y reconocimiento social que alcanzaron la mayor prioridad. Estas motivaciones interactúan con otras que parecen guardar relación con variables personales, sean ellas determinantes de su elección profesional o su consecuencia.

COMPROMISO SUBJETIVO Y DISTANCIAMIENTO CON LO INTERPRETADO.

Un hallazgo estadístico interesante fue la mayor importancia que le concedieron los actores al compromiso subjetivo con el personaje que al distanciamiento. Sin embargo, comparativamente con los músicos y bailarines, la identificación emocional de los actores con lo interpretado fue significativamente menor que en los músicos y bailarines. Del mismo modo, los actores controlan mucho más que ellos sus propias emociones durante la actuación y les cuesta mucho menos desprenderse de las emociones de la obra después de la función. Este hecho pareciera apoyar lo señalado por actores de mayor experiencia: existe un proceso evolutivo de distanciamiento entre actor y personaje que lleva al dominio de sus recursos artísticos, sin que disminuya la intensidad emocional ni el placer de actuar.

EL ACTOR Y LOS PARTICIPANTES DEL PROCESO TEATRAL.

La actuación es para los actores un arte creativo y colectivo, por cuanto construyen un personaje a partir de un texto, de las instrucciones del director y con ayuda del diseño teatral. Caracterizaron al intérprete de arte como un creador, diferenciándose de los músicos y bailarines, quienes prefirieron identificarlo con los términos: artista y recreador.

La actitud más positiva de los actores estuvo dirigida hacia el público, considerado por ellos como uno de los pilares fundamentales de su arte, lo cual diferencia el teatro del cine y la TV.. Presentan una especial sensibilidad para captar las reacciones de aprobación y de rechazo del público durante la función. Sienten que la interacción con los asistentes influye en el resultado artístico y es uno de los factores que determinan la calidad creativa de cada actuación y representación teatral.

La segunda actitud más positiva fue frente al director por su liderazgo en la puesta en escena. Hubo distinciones entre directores y dramaturgos que favorecen o inhiben la creatividad del actor, como asimismo, entre actores más y menos creativos. En los actores más jóvenes se observó una mayor necesidad de independencia creativa. Esto determina en algunos casos experimentar en la dirección simultáneamente con la actuación.

Los críticos recibieron las reacciones emocionales y los atributos más negativos. Varios dijeron no leer sus críticas. Se mostraron sensibles al rechazo, especialmente los más jóvenes, quienes esperan, más que los mayores, un reconocimiento de su trabajo.

SITUACIÓN DEL ARTE TEATRAL EN CHILE.

Aproximadamente la mitad de los actores se refirió a la actuación y a los actores en términos claramente positivos. Del resto, un sector importante adoptó una visión analítico-crítica. Los que se pronunciaron sobre la evolución del teatro y la actuación, tendieron a poner énfasis en un proceso de avance y recuperación que se vió refrendado por la opinión favorable de los actores con respecto a la situación del arte teatral en Chile, estadísticamente significativa al compararla con las respuestas de los músicos y los bailarines frente a sus disciplinas respectivas. El 70% de los actores señaló que la suya era una actividad emergente o en auge, contrastando con la calificación de estacionaria o en declinación que hicieron los músicos y bailarines de sus respectivos campos (63% de los músicos y el 55% de los bailarines).

Conclusión. Estos y muchos otros resultados sobre las cualidades, deficiencias y pro-

blemas de la actuación teatral, algunos que trascienden lo local y otros específicos de nuestra cultura, surgieron en este trabajo que contó con el aporte entusiasta de los actores. Al presentarlos y discutirlos en reuniones científicas nacionales e internacionales, han despertado gran interés por profundizar y conocer más.

Al concluir quisiera recordar que la antigua metáfora que liga al mundo con la escena y que ha atraído la imaginación de filósofos y poetas, está atrayendo a quienes buscan aprender y aplicar lo que ella encierra en la escena compartida por todos. La investigación efectuada con el aporte entusiasta de los actores chilenos reafirma la necesidad de realizar estudios interdisciplinarios y transculturales que reconozcan la singularidad de este arte para comprender y conocer como se crea en el teatro, de que modo cumple sus funciones en la vida de los actores y del público que legitima su existencia.

■ Fig. 1 Los actores presentan más rasgos de extraversión y expresividad emocional que los músicos y los bailarines.