

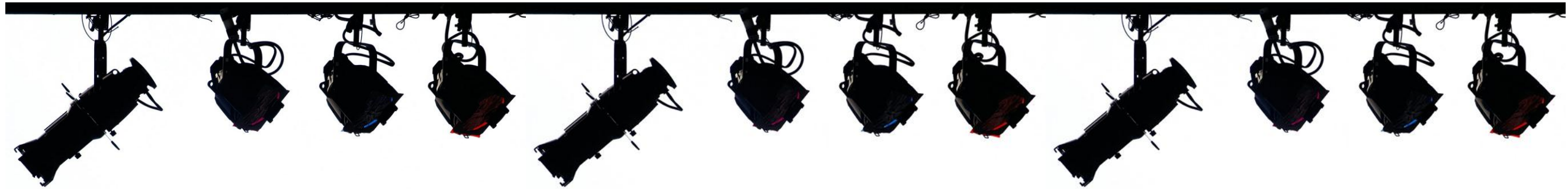
UNIVERSIDAD DEL VALLE

Departamento de Artes Visuales y Estética
Fernanda Toro Azcárate
Código: 0239768

EL OBJETO: EL ACTOR INVISIBLE EN ESCENA

Un recorrido de 7 años de vivenciar relaciones entre
las artes visuales y el teatro.

INTRODUCCIÓN

Durante muchos años mientras estudiaba aquí en la Universidad del Valle llegue a pensar, equivocadamente que cada rama artística que componía la facultad de Artes integradas era autosuficiente, que se encargaba de abastecerse en sí misma, sin precisar ninguna relación o requerir intervención de algo "externo" a ella. Me era impensable crear conexiones entre ellas, pero ¡que equivocada estaba!, ignoraba por completo la esencia misma del arte, cuyo eje gira en torno al deseo innato de los hombres de EXPRESARSE, de comunicarse, de hacer catarsis de sus emociones, sentimientos y pensamientos a través de lo que conocemos en múltiples manifestaciones que van desde lo plástico, la música, la arquitectura y por supuesto: El teatro.

Conforme pasaron los semestres aprendí que parecía imposible concebir cualquier cosa que existiera en el mundo artístico como en el cotidiano de todos y cada uno de los hombres sobre el planeta que no estuviera ligado de manera directa y estrecha con la imagen, por ejemplo, nuestro lenguaje basado 100% en códigos visuales; igual sucede con cada palabra, gesto, recuerdo o pensamiento, el referente principal tiene una imagen como matriz y lo que de ella se desprende crea universos complejos y llenos de significados que cada persona interioriza y consume.

Poco tardé en saber que uno de los campos de acción de esta Licenciatura en artes visuales podía ser la Dirección de Arte, que se encarga nada más y nada menos de crear un lenguaje visual coherente, verosímil, que transmita emociones, conmueva, estremezca; hacer además que elementos como los espacios, el vestuario y los objetos hablen de los personajes, establezcan un diálogo con el espectador y también cuenten una historia. Con esta corta definición entendía que lo visual si conectaba múltiples lenguajes aplicables a todas las ramas artísticas y se ponía a su servicio en el sentido más amplio, pero a la vez y aunque parezca irónico, más desconocido para la mayoría de las personas que pasan inadvertidas frente a este titán, presente en todas y cada una de aquellas expresiones... es el "hablar en silencio", en términos de teatro...*el actor invisible en escena.*

En este documento contaré mi experiencia laboral en la academia de Actuación Estudio de Actores durante los 7 años que permanecí por fuera de la Universidad del Valle, en la que logré vivenciar la estrecha relación entre el arte dramático (teatro y producción audiovisual) y las artes visuales desde la dirección de arte y como a través de múltiples elementos y estrategias pedagógicas estas dos áreas artísticas se nutren, se robustecen, se conectan... logrando aumentar la calidad estética de sus lenguajes haciéndolos 1 solo en escena.

Desglosando la historia...

Qué es Estudio de Actores?

EA es una escuela de actuación ubicada en la ciudad de Cali desde hace 14 años, en ella se forman artistas mediante una enseñanza personalizada y estructurada con estrategias educativas que permiten a los estudiantes asumir las disciplinas y especialidades escénicas no sólo desde el dominio de la técnica, sino también, desde conceptos artísticos éticos y disciplinarios, aplicando las técnicas y ejercicios teatrales mediante muestras académicas, prácticas y módulos de grabaciones con cámara para su desempeño como actores en Televisión, Teatro y Cine. Su oferta académica incluye talleres de iniciación actoral para niños y jóvenes.

Inicié mi proceso en Estudio de Actores el 12 de junio de 2010. La academia es dirigida por el actor John Mario Rivera, fue él quien me propuso una serie de talleres prácticos en los que los alumnos de los grupos infantil y juvenil aprendieran algunas técnicas plásticas para construir

piezas que pudiesen ser utilizadas en sus ejercicios actorales. El objetivo principal de dichos talleres fue brindar un espacio desde las artes visuales para que los alumnos contaran con herramientas prácticas que los llevaran a construir objetos que pudiesen utilizar de manera sensible y articulada con todos sus ejercicios de actuación.

En este punto se estableció que era primordial que los alumnos en su proceso tuvieran una relación estrecha con el *ATTREZZO* o más conocida como la *UTILERÍA* usada en sus ejercicios actorales para reconocer la importancia del objeto como “compañero de escena” y que cada uno de ellos lograran por medio de talleres teórico-prácticos adquirir técnicas plásticas que les fuera útiles para producir sus propios elementos para ser usados en sus montajes teatrales.

UN POCO DE TEORÍA... QUÉ ES ATTREZZO O ATREZO?

La **utilería** o **atrezo**, tanto en el teatro como en el cine y la televisión, es el conjunto de objetos y enseres que aparecen en escena. Son accesorios utilizados por los personajes para interactuar durante una representación artística, o pequeños elementos que complementan la escenografía y el vestuario. Junto con el vestuario y la escenografía, la utilería forma parte de los recursos necesarios para la representación teatral. Entre algunos ejemplos de utilería se encuentran objetos de uso cotidiano, como lo son mesas, sillas, tazas, platos, monedas, etc. Dependiendo de la trama de la obra teatral, la utilería se basa en el ambiente del texto o en la ambientación escogida por el director para su puesta en escena. Pueden ser objetos comunes o creados por el autor, el figurinista o el escenógrafo.

Se distinguen varios tipos de utilería según la utilización de los objetos:

Utilería enfática: reagrupa a los objetos que resultan indispensables para el desarrollo de la acción, la comprensión de la trama o la psicología de un personaje. Por ejemplo, la copa de vino envenenado que provocará la muerte de un personaje, las gafas de un personaje con problemas de vista, o el reloj de pared que queda parado marcando la hora de un acontecimiento clave.

Utilería de personaje o de mano: son los objetos manipulados por los actores en escena, como un paraguas, un periódico leído por un actor o un bolso.

Utilería de escena: son los objetos que, como parte integrante del decorado, permanecen en escena durante toda la escena o la representación. Por ejemplo, un cuadro en una pared, una alfombra, un teléfono fijo o un televisor sobre un mueble.

Empezando por el origen: La importancia de la máscara en el teatro

Los etnólogos sitúan el nacimiento de la máscara en el momento en que se produce la autoconciencia -conciencia de uno mismo-. Su uso se remonta a la más lejana antigüedad encontrándose entre los egipcios, griegos y romanos. Los griegos las empleaban en las fiestas dionisiacas; los demás en las representaciones escénicas.

Mi primer taller en Estudio de Actores fue **DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MÁSCARAS**, durante 8 jornadas de dos horas cada uno de los alumnos debía establecer una conexión entre lo teórico y lo sensible respecto a su idea particular de la "máscara", para que así tuviesen bases que los condujera a diseñar y crear la pieza de acuerdo a sus expectativas estéticas y que fuesen acordes con la intención de sus ejercicios actorales. Fue así como en las primeras secciones indagué con los alumnos la historia de la máscara y su uso ineludible con el teatro, en alianza con un componente místico y ritual en muchas culturas. Así establecimos que de acuerdo al momento histórico y cultural, su uso tenía variaciones muy poderosas, pero conservando su esencia de representar a otro ser, fuese real y/o ficticio .

La metodología que se empleó fue hacer los moldes de cada alumno con yeso, sacando positivos y negativos y sobre esa base empezaron a realizar sus diseños. En la etapa final cada alumno debía intervenir con pintura su pieza, cuidando que representara un "sentimiento", en conjunto con el profesor de actuación realizaron un ejercicio corporal en el que dieron vida a sus creaciones.

En mi opinión aquello que logró impactar más a los alumnos fue ver su rostro en volumen, creado bajo un elemento tan frío, fuerte e inexpresivo como el yeso. Reconocerse en una pieza de ese calibre los sorprendió mucho y alentó a crear sus máscaras. Un objetivo adicional se había logrado con este taller... Los alumnos (actores en formación) ya podrían manejar esta técnica cuantas veces fuese necesaria para elaborar sus propias máscaras y antifaces para sus montajes teatrales. Podían crear personajes de manera aleatoria a sí mismos con base en el personaje creado y establecer un vínculo, un diálogo y comunión con otro que no fuesen ellos.

Royal de Luxe es una compañía Francesa de teatro callejero fundada en 1979 por Jean Luc Courcoult y con sede en Nantes. Se caracteriza por usar marionetas gigantes en sus montajes.

El segundo taller que realicé fue similar al de las máscaras, pero esta vez con **títeres**; el objetivo principal era que el alumno creara un prototipo a escala para realizar un ejercicio de relación en escena con su "avatar" la mayoría de los alumnos crearon prototipos muy parecidos a ellos; de nuevo en conjunto con los profesores de actuación y técnica vocal crearon un ejercicio de doblaje con su títere. El objetivo principal de este taller era crear a través del títere una conciencia de espacio y tiempo en la escena durante la actuación y poder darle vida y conciencia a ese personaje.

El teatro de títeres se ha configurado a lo largo del tiempo como un instrumento valiosísimo para la educación en todos sus niveles. Son muchos los profesionales que ofrecen sus reflexiones teóricas y sus experiencias prácticas para ponerlas al servicio de diferentes escenarios.

¿Qué es un títere/marioneta? Cuando consideramos el teatro de títeres estamos haciendo referencia obviamente a un hecho literario y concretamente dramático, pero también tenemos en cuenta el elemento añadido que supone el títere mismo en tanto que objeto plástico, arraigado en la historia del arte de las diversas civilizaciones, en las vanguardias y en las nuevas propuestas estéticas actuales. Esta situación, entre disciplinas como son el teatro, las artes plásticas y a menudo la música entre otros, junto a la potencialidad expresiva de los títeres y de los objetos en general como elementos escénicos, ofrece un amplio abanico de posibilidades que la escuela ha intuido por lo menos desde el siglo XIX.

Los diccionarios definen la palabra títere/marioneta de varias maneras; una de las más frecuentes y tradicionales es: "cualquier muñeco u objeto manipulado que reemplaza el actor durante el juego escénico". Es esta una definición problemática, ya que algunos titiriteros argumentan que trata el oficio del titiritero en sentido negativo, es decir, que el títere sustituye al actor y que esta sustitución es su única razón de existir (o que el teatro de actores es el único que merece llamarse Teatro y el teatro de títeres sería una especie de sucedáneo). Aunque en algunos momentos de la historia el teatro con títeres ha servido efectivamente de sustituto del teatro de actores, tanto los estudios de especialistas en perspectiva antropológica (Badiou, 2009) como el trabajo de la mayoría de los titiriteros profesionales en la actualidad otorgan a los títeres la categoría de disciplina artística autónoma.

Teatro en espacio no convencional. Cambios a gran escala.

El teatro desde hace unos años ha optado por descubrir y experimentar en nuevos escenarios, esta vez más urbanos, ciudadanos y quizá más cotidianos una alternativa diferente de representación dramática. Las opciones parecen infinitas, la ciudad entera está al servicio de este nuevo esquema, aquí cualquier lugar resulta útil: las calles, un parque, un apartamento, una casa desocupada, las ruinas de una vieja fábrica, un centro comercial, un colegio... etc. En un intento por dialogar de manera más estrecha, más íntima con los espectadores, inevitablemente este se ve modificado. Justamente en un espacio no convencional, el espectador se apropia de lo que está sucediendo, la obra se habita y se vive como parte del lugar que la cobija.

En el año 2011 se presentó la oportunidad de adelantar un proyecto de teatro no convencional en el Acuaparque de la caña, fue en diciembre de ese año en el que realizamos **El gran pesebre en vivo***, una apuesta con más de 50 actores en una réplica del pueblo de Belén a escala; se presentaron varios sketches ambientados en un espacio determinado. En este evento estuve encargada de la investigación que llevó a construir los guiones de la historia, el diseño de las construcciones inspiradas en la antigua Jerusalén, con todo el mobiliario de cada casa. También participé en el diseño del vestuario de todos los personajes de la historia. Fue necesario crear un ambiente muy similar al que en Occidente relacionamos con la historia de las novenas de Navidad. Para dicha investigación tuve el referente de la película la pasión de Cristo para así crear unos espacios similares en este evento, esta herramienta me ayudó al diseño de los vestuarios y aquellos accesorios que acompañaban a cada personaje. Dicho evento realizado aquí en la ciudad de Cali, fue uno de los eventos innovadores de aquel año pues no sólo el despliegue actoral significaba una alternativa de entretenimiento diferente a lo convencional, sino que además se estableció que visualmente tenía muchos aciertos al modelo original creado y patentado por la historia.

* Ver en YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=h0Dl0Lz4z_o

<https://www.youtube.com/watch?v=95fTZhttnEg>

http://www.cali.gov.co/comunicaciones/publicaciones/43539/gran_pesebre_en_vivo/

Registro fotográfico de El gran pesebre en vivo- Cali, diciembre de 2011

El actor invisible: LA ESCENOGRAFÍA

Si bien en una obra de teatro debe primar el accionar de los actores, capaces de evocar las más profundas emociones en sus espectadores no podemos dejar de lado todo aquello que compone la escenografía y de qué manera estos elementos entran a dialogar de manera estrecha con la historia y todo cuanto en ella ocurre. Cada elemento dispuesto en el escenario tiene un valor definitivo y decisivo en el lenguaje visual al servicio de la atmósfera dramática. Aunque muchas veces pase inadvertido, el peso de la escenografía y la utilería, no solo en las obras de teatro si no en cualquier producto audiovisual, sea en televisión o cine. Para todas ellas es indiscutible el poder del objeto en escena; el secreto no se encuentra en la abundancia, ni en la atención al detalle o en la calidad de los materiales, sino en la validez que cada elemento parezca tener dentro del contexto de la dramatización.

En el año 2012 el grupo representativo de estudio de actores se dio a la tarea de montar para teatro la historia de el Quijote de la mancha y. Esta obra estuvo en el marco de la celebración del día del idioma para los colegios de Cali. Mi labor en esta actividad fue diseñar y crear la escenografía usada en esta obra de teatro, así como en el diseño del vestuario. El referente principal para dicho montaje era revisar su versión original en el libro y conocer así la descripción concreta de espacios y personajes. El director de la obra quiso mantener algunos códigos fáciles de reconocer en los personajes principales sin embargo fue un trabajo en el que se permitió variar sobre todo en el material de los vestuarios para crear así una versión moderna de dicha historia.

A comienzos de este año 2017 se montó la cándida Eréndira y su abuela desalmada del Nobel Gabriel García Márquez para teatro, en esta oportunidad fui quien diseñó y creó el vestuario de la abuela y algunas piezas de la escenografía. Para el vestuario de la abuela me inspiré en algunos apartes del libro donde señalaba que la abuela era muy grande y quizá ese fue para mí el mayor desafío, pues debía generar a través del vestuario el volumen idóneo para que la actriz se viese mucho más grande de lo normal. Sumado a esto el vestuario debía ser práctico para poder tener la facilidad de ponérselo y quitárselo en poco tiempo Y que además fuese hecho pensando en no elevar la temperatura corporal de la actriz a sabiendas de que este personaje nunca sale de escena.

Personaje La abuela desalmada
Actriz: Diana Carolina Solano
Foto: Bryan Olivera

Registro fotográfico del estreno
de la obra
Fotos: Jorge Bolaños

Publicidad del
estreno de la
obra en el
teatro
Municipal
Enrique
Buenaventura

PRODUCCIONES AUDIOVISUALES

Uno de los ejercicios que establece la academia para que los alumnos terminen su proceso académico es la grabación de un cortometraje. El proceso de creación para establecer los lineamientos visuales que tendría cada historia derivaban directamente del guion. Acto seguido se realizaba una reunión con el director del cortometraje y los actores para establecer una guía de lo que se quería mostrar en el cortometraje, fueron alrededor de 10 a 12 cortometrajes en los que colaboré en la parte de edición todos muy fueron distintos en género y duración. A continuación, comparto algunos links donde pueden verse. El proceso y el lenguaje para productos audiovisuales es bastante diferente a lo usado para obras de teatro, quizá lo valioso de la experiencia de participar en ellos fue aprender a diferenciar los lenguajes que cada uno establece, porque entran en juego elementos tecnológicos que logran aumentarle un valor a cada pieza, así era tener presente múltiples dispositivos como las cámaras, las luces, el sonido. Todo se resume a espacios más concretos y no tan abiertos como en teatro. Las opciones para jugar más con los objetos en escena se limitan en las grabaciones en algunos sentidos, pero en otros se favorece de manera grata.

Aquí pueden consultar algunos de ellos:

<https://www.youtube.com/watch?v=WmZIHSDye8c>

<https://www.youtube.com/watch?v=jn4Rp69V3oY>

<https://www.youtube.com/watch?v=1jtX9yE2jEQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=fk3k5ezBN94>

<https://www.youtube.com/watch?v=X1uCfvTGaFU>

https://www.youtube.com/watch?v=BfbQ_StdD00

<https://www.youtube.com/watch?v=9dNHXohAQi4>

EA LA ACADEMIA

Estudio de actores respondiendo a la necesidad de expandirse y posicionarse como una academia integral en la que estuvieran en equilibrio las técnicas necesarias para teatro, cine y tv se aventuró en el 2013 a producir de manera independiente una serie protagonizada por sus propios estudiantes; en capítulos unitarios(la historia concluye en el mismo capítulo), en ella se contaron historias de la vida real de sus propios protagonistas.

Durante dos años **EA LA ACADEMIA** alcanzó 3 temporadas al aire por el canal regional TELEPACÍFICO. Mi participación durante la grabación de esta serie fue como asistente de dirección, actriz y principalmente como editora de dicha serie. Fue un proceso bastante arduo en el que fue necesario establecer un equilibrio entre la parte digital (usamos como plataforma de edición el programa Adobe premier CS6) y las expectativas del director sobre la manera en que la historia quiere ser transmitida.

La Edición de video no es simplemente unir todas las piezas en un solo elemento a manera de un gran puzzle digital, se requiere manejar un “lenguaje narrativo” que consiste en darle sentido, imprimirle coherencia, ritmo, emoción, conectarse con el director para saber qué lineamientos dramáticos quieren ser transmitidos. En cuestiones digitales esta plataforma ha evolucionado mucho en las ultimas décadas, pues pasó del clásico corte de cinta de cine a todo ser montado en plataformas digitales.

Para ver algunos capítulos:

<https://www.youtube.com/watch?v=duSUtLc3QKo>

<https://www.youtube.com/watch?v=rttUBEffyc4>

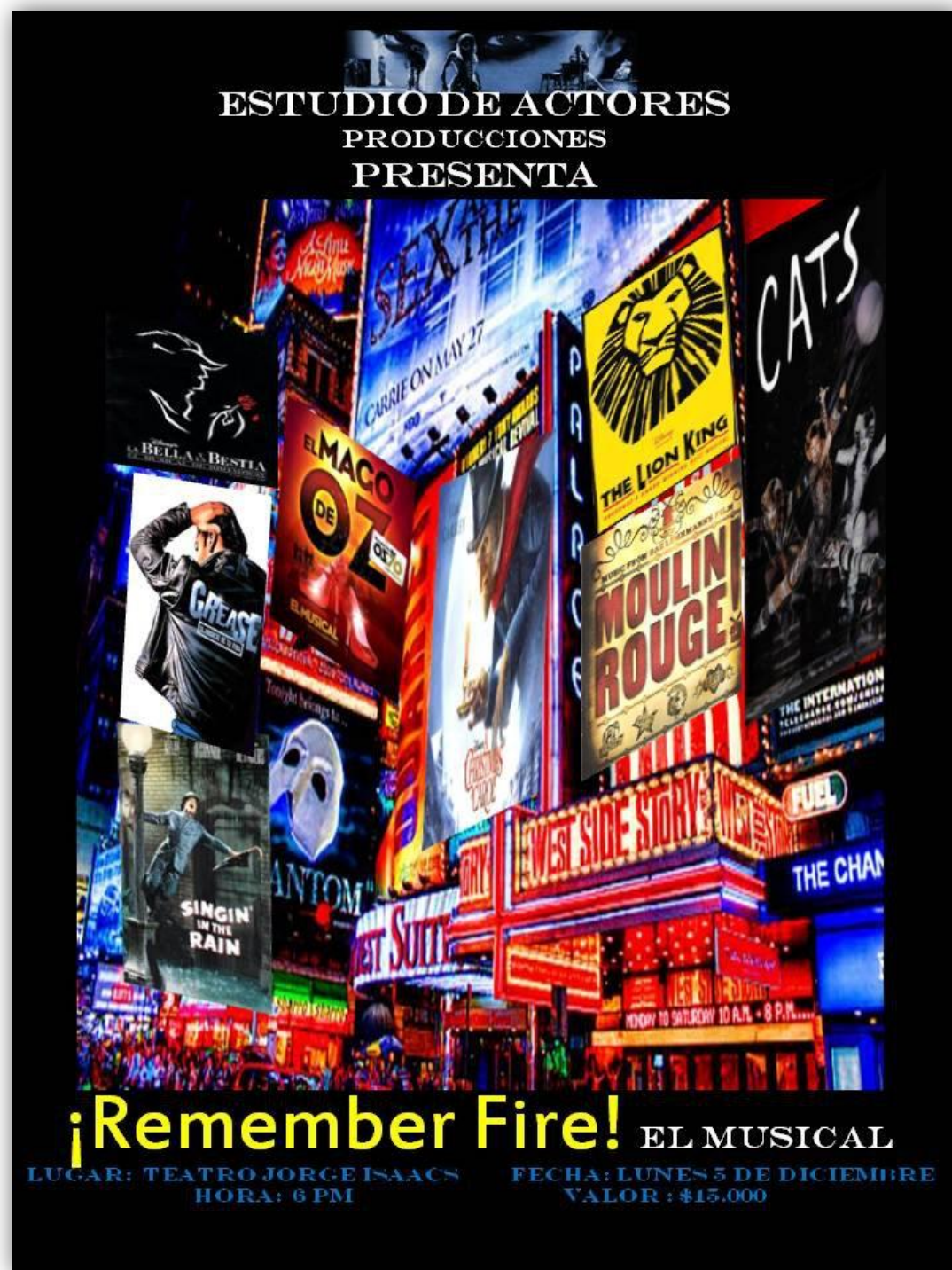
<https://www.youtube.com/watch?v=b28uAisLctU>

<https://www.youtube.com/watch?v=FM4oZw9Pob8>

COORDINADORA ACADÉMICA Y ARTÍSTICA

Mi actividad principal en Estudio de actores durante 7 años fue ser la persona encargada de crear el modelo de trabajo pedagógico y artístico para los talleres de iniciación en actuación para niños y jóvenes. Establecimos en la academia que al finalizar cada módulo de trabajo los alumnos realizaran una presentación final en la que se recopilara todas las materias vistas en él; a través de un montaje teatral los alumnos experimentaban el condensar en una sola actividad las artes visuales y el arte dramático. en conjunto con un equipo de trabajo se establecía todo un departamento de arte, diseñábamos y creábamos vestuarios, escenografía, utilería, diseño de iluminación, maquillaje... cuidábamos cada detalle para crear una atmósfera acorde con la temática de la pieza teatral escogida. Casi siempre el look era estilo musical y así participé durante 3 años seguidos en toda la producción de dichos eventos. Las presentaciones se realizaban en el teatro Jorge Isaacs.

Para terminar...

Se ha dicho desde hace siglos que el arte es sin duda la expresión máxima del ser humano, la herramienta casi natural y mística en la que hemos podido comunicarnos más allá de las palabras. Aún cuando no existía un lenguaje estructurado, al menos como lo conocemos hoy, el hombre logró sacar sus emociones a través de múltiples formas, casi como un ritual ancestral la danza, el dibujo, la pintura, la música... emergieron desde nuestros adentros como una forma de “traducir” todo cuanto habita dentro de nuestro ser: ¡bello proceder evolutivo al que nos ha llevado el arte!.

El caminar por este mundo ha sido posible, gracias a que el arte a sido nuestro mayor traductor, nuestro guía y catalizador principal. Qué hubiese sido del hombre sin esta herramienta que parece no tener fin y se ajusta a cada uno de los momentos más trascendentales de nuestra historia!.

Tras mi experiencia laboral en estudio de actores a lo largo de estos 7 años puedo concluir que resulta ineludible e innegable el poder de la imagen, del objeto en todo cuanto existe no solo en el ámbito artístico si no en la cotidianidad de cada ser humano; los referente visuales están todo el tiempo presentes en nuestro día y a día y nos relacionamos estrechamente con ellos, la mayoría del tiempo de manera inconsciente, es lo que posibilita darnos a conocer, aprender , transmitir emociones: ¡COMUNICARNOS!.

El poder de la imagen es nuestro eje mayor, más si se reconoce como el hilo conductor entre todas las ramas artísticas para comprobar que entre ellas siempre existen relaciones irrompibles y que todas y cada una de ellas se pone al servicio de las otras para ampliar los resultados y exaltarlas desde lo estético... los mayores beneficiarios son aquellos “espectadores” que logran disfrutar de muchos lenguajes coexistiendo como un gran rizoma en el que las posibilidades son infinitas.

Las artes visuales son el Actor invisible en la escena...a su vez sin todos esos componentes visuales la escena misma no tendría el mismo valor, el mismo peso, el mismo impacto, como agua y aire son elementos complementarios de indiscutible inclusión en cualquier montaje teatral o producción audiovisual.

A través de las artes visuales es posible crear un lenguaje desde los objetos -en apariencia inanimados y estériles- cargándolos de símbolos, emociones, palabras y sentimientos silenciosos pero poderosos en el peso que imprimen dentro de una escena...son cuadros vivos, cambiantes, metáforas, etéreos, alterables, mágicos, bellos... toda una “sinfonía visual” al servicio del arte.