

Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Artes
Departamento de Teatro

ACTUACIÓN III

Escrito sobre escena final

Giro actoral

Equipo de cátedra:

Marcelo Arbach

Maura Sajeve

Gabriela Aguirre

Nahuel Maldonado

Pablo Huespe

Estudiantes:

Sol Argayo

Daniela Bartolomé

Fecha: abril de 2023

Este trabajo corresponde al cierre de la materia Actuación III. El mismo está hecho sobre el proceso que realizamos en torno a la Escena Final. Para el abordaje de esta escena debíamos generar un giro actoral en relación a lo trabajado en la escena anterior. Si bien cada una había explorado diferentes territorios de la actuación (Sol la performance y Daniela el realismo) teníamos opuestos posibles para encarar juntas. En un comienzo pensamos en el grotesco como territorio actoral, por lo que decidimos jugar y aprovechar las distintas alturas de nuestros cuerpos y exagerar a cada personaje con pelucas, vestuario excesivo, y una actuación que se corriera del realismo.

Nuestra búsqueda comenzó a partir de la elección de un cuento del libro "Los árboles caídos también son el bosque" de Alejandra Kamisha, que adaptamos para la presentación teatral. El cuento seleccionado, "Fragmentos de conversaciones", habla sobre la relación entre una empleada y su patrona, es una historia simple con algunos matices tragicómicos. Si bien el vínculo entre los dos personajes es una clara relación de poder de clases en el que se deja ver el maltrato de la patrona hacia su empleada, crece un vínculo entre ellas, donde se mezcla la necesidad, la soledad y la carencia de afectos.

La voz narradora la tiene la empleada que va irrumpiendo entre los diálogos, haciendo un análisis o argumentando. Decidimos tomar esto, que se presenta en el texto original (diálogo y voz narradora), al que podemos entender como lo que plantea Brecht sobre el Teatro Épico donde se confronta a los espectadores y deja de ser un espectador pasivo, transformándose en un "espectador productivo", permitiéndose desarrollar un sentido crítico para llegar a sus propias conclusiones a favor o en contra de lo que ocurre en la escena. Se introduce lo narrado en lo dramático, creando una alternancia entre partes dialogadas y narradas. Este elemento del Teatro Épico planteado por Brecht (Naugrette, 2004) se diferencia del discurso aristotélico en donde sólo está la acción contando y no hay presencia de narración.

A partir de la selección del texto y de la distribución de los personajes teniendo en cuenta nuestras alturas, la edad, decidimos que Daniela sería la patrona y Sol la empleada. Pensamos que se verían mejor una patrona más joven, alta, elegante y una empleada más grande en edad y pequeña en tamaño. Por otro lado, Daniela quería explorar una actuación opuesta a la presentada en la escena anterior, en donde estuvo puesto el foco en lo más sutil de la voz y el movimiento pequeño. Comenzamos a poner el cuerpo y probar distintos recorridos donde transitar la escena y sus distintos momentos. Los diferenciamos por el uso del espacio, el sutil cambio en el vestuario y uso de objetos (cartera, saco, llaves). A su vez, en cada situación fuimos buscando plantear distintos ritmos, desde el texto y/o la velocidad de las acciones. Por ejemplo la sección del auto, en la que desde el enojo, se llega a una velocidad más rápida en oposición a los tiempos de la última parte que es lenta en la despedida, cargada de silencios y micromovimientos.

En la cada pequeña escena del transcurrir de la puesta, pudimos transitar distintos estados. Uno de los que reconocimos como importantes fue la represión de la que habla Serrano cuando dice “El animal que hay en nosotros [...] quiere, desea, pero nuestra conciencia lo reprime, nuestra educación lo suspende” (2004, p.140). Identificamos este estado en distintos momentos de la obra donde se dice de una manera políticamente correcta, o se recurre al silencio para esconder y/o reprimir el verdadero sentir, que podría leerse como subtexto. Esta tensión generada por la represión podemos encontrarla claramente en el momento en que la señora le pregunta a Teresa si la visitaría en caso de que la echara, a lo que Teresa responde con un largo silencio. Aquí no hay palabras, pero hay cuerpos que están diciendo todo.

Luego de la presentación del boceto, las devoluciones que tuvimos estaban dirigidas a revisar el vestuario y las pelucas, ya que no correspondían con el registro de la actuación en la escena. También nos marcaron la importancia de buscar distintos planos cuando la empleada hablaba al público y cuando se dirigía a la otra actriz.

En esta instancia pudimos ver que lo que en un comienzo buscábamos no fue lo que realmente se vio en la escena. Creemos que las actuaciones no estaban en la misma sintonía que el vestuario, no pudimos darle el tono cómico o exagerado que pretendíamos. También pensamos que puede haber sido el texto, que a pesar de tener momentos cómicos, estaba bastante teñido de drama y ternura.

Para la preparación de la escena final abandonamos completamente lo grotesco para trabajar sobre la escena desde un registro más realista. Sacamos las pelucas y el vestuario exagerado, incorporamos algunos elementos escénicos como el perchero, un vaso, los collares de la señora, y continuamos en la búsqueda de las actuaciones. En el caso del personaje de Teresa (Sol), trabajó sobre diferenciar desde la dirección de la mirada los momentos que le hablaba al público con los que le hablaba a su patrona. Continuó trabajando la expresividad en Teresa, su corporalidad, su manera de hablar y de dirigirse a la Señora. En relación a los estímulos, trabajó desde lo que le provocaba el trato de la patrona y cómo este la afectaba modificando su voz, su manera de hablar y de moverse ante esa autoridad joven, fría y a su vez hermosa e inalcanzable. Daniela en el rol de patrona joven y de la alta sociedad, buscó un postura de superioridad, desconfiada e indiferente ante aquella mujer insignificante y necesitada. Cómo proyectar la voz de estas mujeres, cada una desde su sentir y su estar en escena, fue toda una búsqueda para esta segunda presentación.

La incorporación de los pequeños elementos escénicos fueron concebidos para marcar los distintos momentos, dentro y fuera de la casa (perchero, sillas, banqueta, etc). Dentro del vestuario, sumamos collares, objetos de limpieza, que nos sirvieron para darle

precisión al hacer en escena. Algo que también había sido marcado por el equipo de cátedra. ¿Cómo permanecer en escena cuando Teresa habla al público?

De Marinis (2005) plantea que para que una acción escénica se vea real, tenemos que lograr una precisión dada por la organización de las acciones físicas, es decir lograr una coherencia exterior y a la vez, una organicidad dada por una coherencia interior. Para el autor la correspondencia interior y exterior aseguran la presencia integral de la actriz o el actor. Nuestra búsqueda, para la presentación final, estuvo orientada en este sentido. Pusimos el foco en poder organizar la partitura de acciones y esto organizó los diálogos y el momento en que Teresa hablaba con el público. Por otro lado, lograr esas singularidades en cada personaje, pensar el ritmo de cada momento con sus cambios de tonos, alturas e intensidades de la voz. También los silencios que nos interpelan y modifican nuestros cuerpos en sus tensiones y distensiones. Buscamos esa correspondencia entre lo que siente Teresa y cómo se ve en sus gestos y acciones. Igual que la patrona, cómo se siente al comienzo y cómo va cambiando. Qué se genera de una hacia la otra desde la primera escena y cómo se va transformando con el transcurso de la historia. Esa curva que se produce desde el primer encuentro donde se ve una patrona segura de su lugar y su clase frente a una empleada insegura y necesitada de trabajo, va modificándose al transcurrir la historia para terminar en una patrona que deviene en una mujer necesitada de afecto, sola y quebrada emocionalmente con una Teresa segura, esperanzadora y que apuesta al amor.

Otro autor cuyos aportes fueron significativos al momento de repensar la escena fue Yoshi Oida (2010), en su planteamiento en relación al estar presente en la actuación, con una conciencia activa donde el mínimo detalle corporal esté en relación a una realidad interna. En los ensayos buscamos ser creíbles, nos observamos y escuchamos mucho. Nos dispusimos a jugar en cada encuentro. Nos divertimos mucho buscando esas transformaciones que se producían en nosotras poniéndonos en el cuerpo de la patrona y Teresa.

El giro actoral encarado para esta escena, en el caso de Daniela, estuvo dado por la búsqueda de asumir un rol dominante totalmente diferente a los que acostumbra, que tienen que ver más con lo sumiso. Desde este rol aparecen energías más altas, gestos y movimientos más amplios, otros modos de hablar más proyectados y una postura más erguida desde donde se impone y se para firmemente. El trabajo estuvo orientado desde esa exterioridad y no desde el desarrollo del mundo interno, como fue el caso del primer trabajo. Este cambio implicó salir del confort de lo pequeño, lo sutil, lo mínimo, para plantarse, proponer y generar en el otro personaje distintas afectaciones.

En el caso de Sol, a diferencia del trabajo anterior donde su búsqueda comenzó desde el cuerpo, en esta ocasión indago sobre que sentía Teresa frente a esa mujer rica, joven, bella y muy segura. Cómo esto repercute en su estar en escena, cómo se

manifestaba en su cuerpo, donde sentía la tensión, la represión y como contenía sus acciones ante el trato de su patrona. Como iba cambiando ese sentir de escena en escena, llegando al final sintiendo pena por su patrona.

Creemos que fueron muchos los hallazgos. Nos permitimos jugar con estas dos mujeres y desde ahí fuimos encontrando cosas como la manera de hablar de Teresa y el desmoronamiento en la patrona que demuestra su vulnerabilidad al final.

Referencias bibliográficas

- De Marinis, Marco (2005). *En busca del actor y del espectador*. Galena.
- Naugrette, Catherine (2004) *Estética del Teatro*. Ediciones Arte Sur. Buenos Aires.
- Oida, Yoshi (2010) *El actor invisible*. Alba. Barcelona.
- Serrano, Raúl (2004) *Nueva tesis sobre Stanislavski*. Atuel. Buenos Aires.