

Taller de teatro

Y tu...¿Qué tanto le haces al teatro?

El teatro debe ser un auxiliar necesario para la formación del carácter de la persona, el cual influirá en su desarrollo personal y sus logros particulares, acrecentando su iniciativa, su cooperación, su imaginación y su seguridad en sí mismo. Este taller es ante todo un taller práctico, esperamos tener la capacidad de transmitir de manera entendible cada uno de los ejercicios aquí propuestos, así como sus respectivas justificaciones.

En nuestro cuerpo está la esencia del actor que queremos ser: el cuerpo es la herramienta fundamental del actor. En él, están contenidos los elementos primarios que deberemos afinar para desarrollar las habilidades que el arte de la actuación requiere: expresión corporal, voz, memoria, emoción e imaginación. Actuar nos permite la exploración, la vivencia, la caracterización y la interpretación de muchos universos (meternos en la piel de muchos personajes), que no son los nuestros, pero que alimentarán nuestro Ser humano.

Pocas artes requieren de tanto esfuerzo como el teatro, y es que en el no solo se conjugan casi todas las demás disciplinas artísticas, sino que es inevitablemente un trabajo de equipo y tendremos que conciliar una serie de personalidades tan diferentes y tan sensibles que casi nos atrevemos a asegurar que el éxito de una obra dependerá mucho del buen desempeño y la buena relación del equipo de trabajo.

Partiremos del hecho de que en nuestros grupos rara vez, o más bien dicho, nunca encontraremos actores profesionales, pero si contamos con el entusiasmo de todos y con un poco de disposición cada uno asumirá el rol que le toque. Lo más importante es que todos tengan la disposición y una misma visión "servir a Dios" y hemos comprobado que el teatro es un arma poderosa y eficaz para llevar las buenas nuevas.

Es verdad que el fin primario del teatro es divertir, ya lo han dicho así muchos teóricos, pero no solo tiene esa utilidad, una obra teatral siempre tendrá un mensaje y generalmente son temas de reflexión o una moraleja, creemos que si se ha usado durante años para expresar una posición política o ante la vida misma, ahora es tiempo de arrebatarlo para decirle al mundo que **iCristo Vive!**

Algunos consejos para tomar en cuenta antes de estar en escena y en el momento de la actuación:

- 1.-**Lo primero de todo es antes de entrar a escena, hacer un buen calentamiento corporal y vocal. Puedes empezar calentando articulaciones siguiendo un orden, empezando desde la cabeza y terminando en los pies o al revés (el orden es más que nada para no olvidar ninguna articulación). Después puedes continuar con estiramientos de músculos y terminar con algún ejercicio que implique más resistencia física. Seguidamente puedes empezar con el calentamiento vocal. Primero jugando con los músculos de la cara y lengua y después con la voz. Para la voz puedes empezar emitiendo sonidos con boca cerrada siguiendo notas de la escala musical. A continuación abrir la boca e impostar la voz jugando con volúmenes y con sonidos musicales. Para terminar se puede recitar algún poema o texto corto jugando con volúmenes, exagerando la articulación de la boca, incorporando movimientos extranaturales que apoyen el sonido, etc. Lo más importante de este calentamiento es saber para qué sirve, sólo así le encontraremos una verdadera utilidad. El actor tiene como principal instrumento de trabajo su propio cuerpo y voz y éstos deben estar listos para realizar el trabajo, para ayudar al actor.
- 2.-**En cuanto a juegos escénicos es bueno que se hagan juegos de confianza, de desinhibición, de improvisación.
- 3.-**Para hacer bien el papel que te toca es esencial saber el guion sin dudas, entenderlo y por sobre todas cosas, meterte en el personaje hasta creer que eres él, que sientes como él. Debe sentirse el personaje que se está interpretando y dejar de ser uno, para ser el personaje.
- 4.-**Debes convencer a la gente de que lo que estas interpretando es verdadero. Que la gente cuando llores, llore contigo, cuando rías, ría contigo. Lograr que la gente deje de ver lo que está viendo como ficción y lo vea como real.
- 5.-**No finjas demasiado, lee varias veces tu libreto y mira si tu personaje es malo, bueno, etc...
- 6.-**No tengas vergüenza, cuando digas algo gracioso no te rías antes de terminar lo que vas a decir, si no, no se va a entender.
- 7.-**Estudia el libreto como si fueras lo último que vas a hacer, tienes que ser muy gesticulador.
- 8.-**Piensa en las características del personaje y lo que creas que sienta exprésalo. El guion es solo una guía solo apréndete la historia y el por qué de cada cosa y si puedes improvisa.
- 9.-**Muévete mucho en el escenario no te quedes como palo parado mueve tus brazos, no pienses en que estas en un escenario o en que la gente te está viendo.
- 10.-**El improvisar enseña mucho, pero no improvises desde la nada, tienes que intentar encarnar tu personaje, estudiarlo, ver cómo es, que le pasó en su vida, que es lo que anhela, cuál es el conflicto que quiere solucionar, qué siente, que piensa...cómo lo piensa....darle personalidad.
- 11.-**El actor no puede olvidar que su actuación debe estar en armonía con las de sus compañeros de escena.
- 12.-** Habla fuerte, no gritando, sino con potencia.
- 13.-** Y sobretodo disfrútalo, porque si no la gente te siente falso.
- 14.-** Los actores deben tener asignado su personaje antes del primer ensayo, de modo que puedan aprender sus parlamentos para dicha ocasión.
- 15.-** Es recomendable comenzar con un breve juego de precalentamiento corporal y concentración. Esto permitirá "soltar" a los actores e introducirlos en el trabajo.
- 16.-**Durante los primeros ensayos se puede improvisar movimientos y actitudes. Con las sugerencias del grupo y del director, se logrará un trabajo más completo que permitirá llegar a la mejor solución.

- 17.-** La mejor forma de representar una escena será siempre la que narre de forma más clara la historia.
- 18.-** Se partirá ensayando las escenas en orden sucesivo, una vez que estén claras, se ensayarán las canciones, coreografías, acrobacias y otro tipo de atractivos que se hayan agregado al montaje.
- 19.-** El vestuario es mucho más que un disfraz: es la forma como el personaje se muestra externamente, entregando signos que permitan la comprensión del público;
- 20.-** El vestuario debe ayudar al actor en la composición de su personaje, por lo mismo, debe ser cómodo, liviano y no ser peligroso o inflamable.
- 21.-** La elaboración de un traje requiere más imaginación que dinero.
- 22.-** El éxito de una obra dependerá mucho del buen desempeño y la buena relación del equipo.
- 23.-** La puntuación gramatical no corresponde al sentido de la frase. La mayor parte de las veces debe cambiarse al actuar.
- 24.-** Las preguntas solamente se entonarán como tales, es decir, con la voz en alto al final de la frase, si su principio carece de elementos interrogativos como: ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? Etc. En el momento en que estos elementos aparezcan las preguntas deben hacerse sin entonación interrogativa.
- 25.-** Las pausas deben hacerse dentro de los propios parlamentos ya sea donde termina definitivamente una idea o don hay "transición". Es decir un cambio completo de emoción o ideas.
- 26.-** En general deben ligar los parlamentos, es decir, cuando las palabras de un actor terminan debe entrar el otro con exactitud sin violentar por eso su parlamento. Esto, en muchos casos es lo que constituye el ritmo verbal de la obra.
- 27.-** Cuando hay puntos suspensivos, tratándose de frases incompletas, el actor las dirá como si tuviera que decirlas integras completándolas en su mente. El actor que debe interrumpir lo hará con la mayor exactitud para evitar "baches " y obligar al primero a decir la frase integra.
- 28.-** Se habla mucho más lentamente y desde luego con más voz en el teatro que en la vida real. Sobre todo hay que cuidar el final de las frases, para que no desmayen ni violenten. Uno de los defectos más comunes. El verso no se canta, sino se liga con el siguiente, a menos que el sentido de la frase pida una pausa.
- 29.-** Cada frase exige su entonación correspondiente de acuerdo:
- a. Con el sentido de la frase misma
 - b. Con el carácter del personaje
 - c. Con las circunstancias en que se encuentre
- 30.-** La expresión emotiva es la base de toda entonación, trate de variar sus tonos cambiándole la emoción, el ritmo, el timbre, y fuerza de voz. Para este fin fíjelos para cada frase dándoles luego suficiente espontaneidad en escena.
- 31.-** El movimiento debe ser lógico. Complemento de la palabra. Muchas veces se anticipa a ello, pero siempre de acuerdo al personaje.
- 32.-** El manejo de los ojos es muy importante. No vague con ellos, ni mire al suelo a menos que busque un efecto especial. Generalmente debe mirarse al actor que lleva la escena.
- 33.-** Haga los movimientos con decisión pero sin brusquedad, considerando que el camino más corto, el ánimo más pequeño, el movimiento más fácil, resultará el mas natural. Cuando vaya hacia alguna persona hágalo hacia un lado de ella, para estar en posición favorable respecto al público.
- 34.-** No cubra a sus compañeros ni se deje cubrir.
- 35.-** Use sus manos poco y siempre con motivo.

36.- Antes que se levante el telón revise su utilería, ya sea que esté en una escena o entre bastidores. No actúe con útiles sin haber ensayado lo suficiente con ellos.

37.- Antes de entrar a escena tenga presente:

- a. ¿Quién soy?
- b. ¿A qué vengo?
- c. ¿De dónde vengo?
- d. ¿A dónde voy?

38.-Tenga disciplina concentrándose con todas sus fuerzas mentales, antes de salir a escena, en escena y en ensayos.

39.- De "pie" correctamente y no "bote" sus textos encima de los parlamentos de sus compañeros.

40.-No trate de llamar la atención del público en parlamentos ajenos, es de mal gusto y de poca cortesía.

50.- Si se equivoca no se corrija nunca. Si el compañero brinca en el dialogo siga usted adelante.

51.- No fume ni hable entre bastidores, porque el siseo se oirá en toda la sala.

52.- Al final de la obra espere a que los aplausos hayan terminado por completo para abandonar el foro.

53.- Llegue a tiempo a los ensayos y con papel aprendido.

54.- No olvide que su trabajo por sí solo, por bueno que sea, no vale anda sino por el conjunto, por el trabajo colectivo.

55.- Elegir a uno de los integrantes del grupo para que asuma la responsabilidad de director. Porque si no será difícil tomar acuerdos. El director deberá escuchar las opiniones de todos sus compañeros y, junto con ellos, buscar la mejor manera de dar a conocer el mensaje que se quiere hacer llegar al público. Quien asuma la dirección deberá preocuparse principalmente de crear un ambiente de búsqueda creativo, ordenado y constructivo; moderar al grupo en la elección de los "actores" que asumirán los diferentes personajes; analizar junto a ellos los personajes y ayudar en su caracterización; obtener una unidad de estilo; analizar las escenas del texto para buscar lo más importante de resaltar en cada una de ellas; trabajar en conjunto con el productor para mantener una unidad en la propuesta; determinar, junto al grupo, el calendario de ensayos y hacerlo cumplir; y, por último, moderar los debates que surjan durante el trabajo.

56.- El director debe tener especial cuidado en los siguientes aspectos:

- que los personajes estén claramente caracterizados y diferenciados unos de otros;
- que los actores hablen fuerte y claro;
- que la obra tenga una intensidad ascendente;
- que el resultado final exprese el mensaje que se quiere hacer llegar.

57.- Algunos actores tienen el habito insufrible de ensayar en tonos bajos, difíciles de percibir cuando dicen sus parlamentos, esto forma malas costumbres. Un actor debe exponer su papel por completo., a dar las respuestas adecuadas a su compañero. Cuando ensayen háganlo la como si estuvieran en la presentación.

58.- Una forma simple de acercarse a la construcción del personaje, es que el actor se pregunte durante los ensayos previos: ¿Quién soy en ese momento?, ¿Con qué persona estoy hablando?, ¿Qué pretende? y ¿En qué situación nos encontramos? Analizar en conjunto con el grupo al personaje -a través de la lectura detenida de la obra y ejercicios de improvisación de escenas- permitirá hacerse una idea de sus características físicas (¿cómo es?); de sus características psicológicas (¿cómo reacciona ante las situaciones que se le presentan?); de lo que efectivamente hace en la obra (por ejemplo, si es congruente con lo que dice que hace); de las

acciones que no están expresamente señaladas en la obra pero que el personaje realiza o suponemos que realiza. Para comenzar el trabajo de caracterización puede ser útil recordar la forma de ser de alguien que tenga algún parecido con el personaje, teniendo especial cuidado con no abusar de este recurso.

Para que las obras de teatro que hacemos sean cada vez mejores, es necesario que entre los participantes del grupo se asuman las diferentes tareas a realizar, sin perder de vista que así como el Cuerpo de Cristo todas las partes son importantes, en el teatro es tan importante el que actúa como el que clava el último detalle de la escenografía, pues nuestra armonía y unidad de espíritu se reflejan ante el público. Debemos ser conscientes de que la Gloria no es para nosotros, sino que teniendo una misma visión, lo mismo dará ser el director que el acomodador. El Señor se glorificara en nuestro trabajo en la medida en que le permitamos al Espíritu Santo obrar desde los cimientos de nuestros proyectos.