

B El actor

1

El actor es el primer realizador dramático que se conoce y lo es todo aquel que de una forma profesional o aficionada habla o gesticula desde el palco escénico. La historia pocas veces se refiere a este personaje ~~personaje~~ tan esencial; sin embargo en una época relativamente cercana, el siglo XIX y principios del XX alcanza un apogeo difícil de igualar. Es lo que perdieramos llamar, reinado del actor, ya que todo se le subordina, el continente, el contenido del espectáculo. Y aunque generalmente su actuación estaba desprovista de humanidad en los personajes que interpretaba, también hay que reconocer que con su genial temperamento crean escuela y que

2

para si quisieran muchos de los considerados divos en nuestro actual teatro, Talma, J. Kemble, Coquelin, La Ristori, Sarah Bernhardt, Maria Guerrero, Calvo, Borrás etc, etc, son buen ejemplo de ello.

El actor y hoy más que nunca, debe de interpretar no como el papel ~~le~~ ^{marca} sino como su sentido artístico, su emoción y temperamental 'le rige, y así en vez de mecanizar la obra puede convertirla en una recreación para el e incluso establecer diferencias fundamentales ~~en~~ de matización en contraposición al temperamento de otro compañero, el Hamlet de Lawrence Olivier o el de ~~el~~ otro actor celebre. Ahora bien siempre teniendo en cuenta que hoy y en beneficio del conjunto se debe de

interpretar la obra de acuerdo
con las normas coordinadoras de
el director escénico.

3

¿Cómo se adquiere la representación artística?

En primer lugar con disciplina autodisciplinada
ya que sin ella no se puede, no solo
interpretar, sino asistir al ensayo;
después armonizar la palabra, el
gesto y los elementos de caracterización
vestuario, y maquillaje, vestir la obra
en definitiva.

Respecto a la parte fundamental
del actor de teatro o sea la voz, debe
de ser suficientemente expresiva con
un tono puro y una dicción clara
El frasear, que les da relieve a la
palabra o palabras con un sentido
de la pausa son el complemento
directo de la voz y que necesariamente
deben de conducir a una buena
o sabia interpretación.

En el diálogo ~~debe de tener un~~ ^{debe de} tener un

especial cuidado en saber dar la ⁽⁴⁾
Replica, es decir no hacer la pausa
prolongada, sino medir su tiempo
para que esa pausa, que debe además
de servir para respirar, no ~~lo~~
haga impropio ~~del momento~~.

La emoción del actor, debe de ser sentida
por el público y también por aquel.
Existen casos en la historia del teatro
en donde el intérprete ganado por
un sentido emocional se ha llegado
a conmover de tal modo que
ha hecho suyo, es decir real, el
mensaje del autor; caso de
actores que ingresaron en un convento
e incluso llegaron a herir o matar
a sus compañeros. Esto no debe
ser así porque se desvirtúa el fundamento
del teatro, convirtiéndose lo fingido
en verdadero. El teatro es una apariencia
de realidad. Y aunque actualmente
escuelas realistas o estilizadas aconsejan
al actor provocar y provocarse emociones,
reflejo de algo vivido por el, ~~esta~~

lo cierto es que la mayoría de ellos se corrigen para decir después, que han que crear en la interpretación de un modo justo y consciente, no arrastrado por la emoción del personaje vivido.

Se puede afirmar que la interpretación necesita de una agilidad para saltar de una emoción a otra contrapuesta, lo que nos da la clave, de que la emoción del actor en escena debe de ser superficial.

Existen diversas clases de interpretes pero en realidad se reducen a dos; los de una avasalladora personalidad definida o los especializados.

Dentro de los primeros está el grupo de los que se transforman en cada obra, de los capaces de realizar los tipos más opuestos. El Rey Lear o Don Juan. En el segundo grupo, el de los especializados, no supere un demérito a su labor pero si considerar que están encasillados, limitados, ya por que el público así

6

lo desee para su honor o porque el autor o autores del momento le hayan creado un tipo permanente; lo cual a mi entender limita a este grupo de intérpretes su capacidad creadora ya que al fijar su emoción artística en un tipo más o menos idéntico empobrece su actuación. Dentro de la clasificación de personalidad manifiesta capaz de dividirse o de los especializados, los actores pueden ser intuitivos o racionales; es decir para quienes el temperamento subjetivo está más o menos desarrollado o para quienes el estudio lo es todo o sea la técnica. A mi entender el verdadero éxito está en lo que se refiere al actor en una sabia mezcla de intuición y estudio de la técnica.

El actor tiene que actuar no bien sino perfectamente y para que esto ocurra debe de estar obsesionado, lograr un estado anímico para representar el drama o la comedia.

(7)

Yo siento no estar conforme con
los que afirman, que para triunfar
en lo trágico es necesario haber tenido
éxito en lo cómico. No; una formación
clásica conduce escolásticamente a el
éxito cómico dominando primero el
sentimiento, y no la facilidad vacía
que es la rifa con recursos fáciles; y
si no preguntas a cualquier actor de
nombre como transurre su día
sabiendo que va a interpretar una
comedia cómica o los complejos
versos de "La Vida es Sueño" de Calderón
Estará despreocupado, incluso feliz
desearo salir a escena para evadirse
divertirse el también de la dureza
o tensión diaria. En la comedia
dramática en cambio, se acentuará
su inquietud será obsesiva. para
tratar de dar a través del prisma
del escenario y con éxito las decimas
Calderonianas. No creo y a muchos
interpretes y directores les ocurre
igual que ~~para~~ haya que estar

todo el día preocupado, con el ^{el} ánimo abatido, deprimido para actuar en una tragedia; pero que no olvide y si que recuerde frecuentemente que una noche tiene que interpretar un personaje trágico.

El estado físico y espiritual del actor es difícil definirlo para una mejor o deficiente actuación. Ellos mismo consultados no acaban de desentrañarlo; es como cierta gracia que llega de pronto, que varasalla todo y que conduce al éxito. así lo veía Luis Jouret, el gran actor y director que reunía, y en esto si estoy identificado, que el único problema del teatro es el éxito. Cierta gozque repetidamente lo he dicho, una representación que transcurre con gran éxito minoritario

no debe de interesarnos desde el
punto de vista fundamental del teatro
ya que esto, siendo una manifestación
encaminada a actuar, ~~por lo tanto~~
destinada a la mayoría, el pueblo,
y con éxito.

El medio expresivo del teatro, que es
el actor, debe que actuar con éxito
y nunca dejar que el continente o sea
la luz, la plástica, el vestuario, los
efectos especiales lo envuelvan; porque
entonces será como deambular en
sombra por el escenario en una especie
de fantasma de lo que el autor
había entregado a su talento artístico;
