

ENTREVISTA A DIRECTOR DE TEATRO

Profesión: Director de teatro.

Título obtenido: Actor.

Edad: 50 años.

Años de egresado: 30 años.

Lugar de egreso: Escuela de Arte Dramático del Teatro Circular.

¿Cómo le dirías a un joven que no tiene ni idea en qué consiste tu profesión?

El teatro lo que tiene como característica es que es un arte colectivo y eso lo hace también muy atractivo por que no es solo el rol del actor, sino que detrás del actor también hay un texto que lo escribió un escritor que se llama dramaturgo que escribe para teatro y a la vez todo eso va generando un espectáculo donde intervienen, por ejemplo los que hacen la escenografía, los que hacen las luces, el vestuario, etc.

El director es de alguna manera el que tiene el rol central de coordinar los esfuerzos colectivos que no solo ordena para lograr un resultado sino que los coordina de acuerdo a la idea que tiene de cómo va a ser el espectáculo, el director tiene el rol de coordinador de la creatividad de todas estas áreas y a la vez de plasmar, de llevar a la práctica lo que es su creación respecto a la idea que tenía de un espectáculo de un texto que leyó; esos son los 2 puntos que después tiene que ver con lo que es el teatro.

Podemos aclarar que significa el teatro. El teatro tiene una característica que además de ser colectivo, que es el arte del momento y del presente; es decir el cine también tiene que ver con la actuación pero esta filmado, por lo tanto esta como algo intermedio que no está sucediendo en ese mismo momento, otra característica es que el actor está presente en ese momento y lo que está ocurriendo está ocurriendo en ese mismo instante, si bien esta ensayado para que sea siempre igual puede haber circunstancias que lo alteren entonces es un arte que tiene que ver con la comunicación directa con el cuerpo del otro.

¿Cómo fue el proceso que te llevo a dedicarte a esto?

Hay varias puntas; mi primer acercamiento al teatro fue en el liceo, ya en aquella época existían, que ahora está mucho más difundido incluso yo ahora doy clases en un liceo pero esta difundido la idea que dentro del proceso educativo haya otras materias que no sean solo las materias curriculares. El teatro pasa por una zona sensible por

mis recuerdos, por mis sueños por cómo me quiero expresar, por lo que siento, entonces tiene como un sentido dentro del proceso pedagógico

Y ahí fue la primera vez que me acerqué al teatro, que fui a un teatro y en 2º año del liceo tomábamos textos de autores teatrales los leímos y los representamos internamente y a mí me gusto mucho. Como idea de conocer algo que alguien escribe de cómo son las vidas de los demás por que el teatro tiene que ver con eso como conozco a los demás y en la medida que conozco a los demás me conozco a mí mismo y como a la vez puedo mejorar mis capacidades expresivas. Ya sea con el cuerpo con la voz con los gestos con lo que realmente quiero expresar que haya acuerdo que pueda animarme a mostrar que es lo que soy qué es lo que quiero, todo eso para un adolescente resultaba muy atractivo. Luego estuvo la posibilidad de ir a una escuela de teatro. En ese momento con 18 años apareció esa perspectiva del teatro como un lugar de libre expresión y fue lo que primero también me atrajo.

Descubrí en el teatro un lugar de expresión y eso fue lo que me agradó sumado a otros, respecto a la personalidad, dado que yo era una persona muy tímida entonces de alguna manera la posibilidad de estar en otro lugar donde me expresara con más libertad.

¿Me dijiste que ingresaste a la escuela de arte dramático; existe prueba de ingreso?

En aquel momento si existía prueba de ingreso y además habían muy pocos lugares. Había dos lugares donde se podía estudiar, una era la escuela municipal de arte dramático y la otra la escuela de Arte dramático del teatro circular que era dentro de lo que se conoce como el teatro independiente, no estatal.

Se anotaron casi 200 jóvenes y quedaban solo 20 entonces, hubo varias pruebas de admisión. Quedamos en ese grupo de 20 definitivo. Lleva 4 años este estudio, y comienza un grupo, cursa los cuatro años y luego recién puede ingresar otro grupo, entonces por problemas de capacidad y de docentes para dar clases, se seleccionaban 20 estudiantes más o menos. Entonces hubo todas esas pruebas que fueron tan importantes; además porque uno mismo define si es lo que uno quiere hacer.

¿En que consistían las materias, en aquel momento?

En aquel momento y actualmente siguen siendo un poco las mismas en líneas generales el centro está en la materia específicamente de arte escénico, y ahí lo que se llama arte escénico se van viendo distintos períodos, de la historia del teatro.

El teatro es una disciplina artística que tiene 2500 años de existencia que empezó con los griegos y sigue hasta nuestros días entonces lo que vas viendo son como esos periodos de determinados autores hay determinadas temáticas y hay determinadas formas de hacer la representación de esas temáticas.

Entonces en arte escénico teníamos por eje el teatro clásico que implicaba a Shakespeare, también el teatro rioplatense que era importante. Y después otros autores más contemporáneos del siglo XX que también tiene todo un tipo de teatro que tiene una visión sobre la sociedad y sobre cómo enfocar los personajes muy distintos y muy originales a otros.

Y otros autores contemporáneos que ya van por el lado de la categoría del teatro, el teatro poético. Entonces arte escénico cada año tenía la mayor carga horaria y su importancia de pasar por todas estas etapas que dieran un panorama del teatro universal.

Después estaba complementada con materias teóricas: literatura, historia del teatro o teoría del teatro donde se veía la evolución del teatro a lo largo del tiempo. Y teníamos varias materias físicas. El actor de alguna medida es su propio instrumento de expresión, su propio cuerpo le da vida a otros personajes a otras historias entonces tiene que tener el cuerpo muy dispuesto trabajado afinado para poder expresar todas las emociones. Entonces teníamos expresión corporal, danza contemporánea. Y después la voz como otro instrumento fundamental, entonces teníamos foniatría. También hicimos esgrima por ejemplo que también se sigue haciendo en algunos lugares y como disciplina es muy interesante. La esgrima nos servía más que nada como ejercicio de autodomínio.

Actualmente, ¿te dedicas a la dirección del teatro o realizas otro tipo de tareas?

Actualmente, hay que aclarar, en nuestro país no hay escuela de directores de teatro necesariamente pasas por la escuela de actuación y además porque es bueno experimentarla.

La parte de actuación incluso para después tener más herramientas como la dirección o sea que a partir de la escuela de actuación derivas a la dirección y por otro lado todos los roles creativos, entonces uno se va entusiasmando con las distintas opciones y ópticas dentro del teatro. Si bien yo me especialice en la dirección, he continuado en algunas instancias también actuando y sobretodo me he volcado en estos momentos a la dramaturgia o sea la escritura del teatro y ya he dirigido algunos textos míos.

El director a veces puede tomar un texto de otra persona y darle su óptica pero a veces y es interesante como hay una continuidad en los roles yo escribo una obra y ya la voy pensando como la voy a hacer y después la pongo en escena. Entonces he trabajado bastante en la escritura y después en la docencia que también por experiencia y también porque siempre me gustó. Dentro del rol docente hay muchos puntos conectados con la labor del director, porque el docente es el que tiene que coordinar y desencadenar la creatividad de los alumnos. Entonces esa parte lleva también a las muestras, a las puestas en escena, que son como una forma de una pequeña dirección mas interna. Ahora en este momento no estoy dirigiendo nada pero dentro de poco voy a empezar a dirigir.

¿Cómo es un día habitual en tu trabajo?

No hay días habituales. Dentro de la docencia de repente hay pautas más marcadas, pero dentro de lo que es el proceso de dirección, que no es de todos los días sino de determinados periodos, no. La dirección del teatro empieza por muchos aspectos que va desde las conversaciones previas que hay que tener con los actores, el vestuarista, el escenógrafo, sobre cuál es la concepción de la obra que tengo yo como director. Para tratar de involucrarme y a la vez para aquellos aportes o sea hay toda una parte que es ese nivel de lectura, conversaciones, seguir generando imágenes, todo eso tiene que tener una cosa previa que es lo que yo realmente quiero transmitir. Por ejemplo vi la obra, la imagine, y de repente la relacione con un autor, con una novela, con un color, con una película, con una música. Ahí uno empieza a hacer como asociaciones creativas, es muy lindo, muy rico ese proceso y todo eso tiene que estar para después poder transmitir. Y después la dinámica de los ensayos que por lo general son de tardecita o de noche ya que casi todo el mundo hace otra actividad. Esa dinámica de los ensayos implica que hay un promedio en nuestro medio de 3 meses

de ensayo, unas 3 o 4 veces por semana y 3 o 4 horas ensayar una obra para llegar a la presentación.

La parte de ensayos va a implicar en que etapa de los ensayos están el trabajo de los autores, los actores hasta cuando vas integrando elementos de la escenografía o se van trayendo nuevos estímulos o vas definiendo ya cuando estás en la sala y hay que agregar las luces para ir al espectáculo. Entonces no hay un día común sino que depende un poco del momento y de la instancia en que estés.

¿Que percepción tienes acerca del mercado laboral de tu profesión?

Tiene muchas dificultades en nuestro medio, porque es un medio bastante reducido. Pero por suerte en los últimos 10 años se ha dado un buen desarrollo en la forma de expresión audiovisual del teatro. Algo que tiene que ver mucho con nuestra cultura nacional es la cantidad de obras de teatro que hay en cartel. Si decimos que es un medio reducido más allá del millón y medio de habitantes de modo, del público teatral, se calcula que puede andar entre 10 y 15mil con suerte. Con ese público, con ese mercado, dependiendo solo de la boletería de la entrada se hace bastante difícil generar formas estables de profesionalización. Entonces hay una limitación importante en nuestro medio.

Existen otros casos por ejemplo hay un elenco, el de la intendencia municipal de Montevideo que es la comedia nacional, compuesta por 23 actores que en este momento conforman el elenco de la comedia nacional son profesionales. Después en el resto hay situaciones intermedias, en los últimos años hay más apoyos en las actividades teatrales y hay otras posibilidades pero la profesión en sí mismo, a veces se vuelve dificultosa. Muchos de mis alumnos lo que hacen es por ejemplo aparte de que se dedican a la actuación, a veces compensan con publicidades, locución, otros hacen actividades en fiestas, animación, realizar eventos, otros trabajan en obras de niños, etc. Entonces hay distintas etapas donde se van generando propuestas para esas posibilidades.

Es interesante como el teatro va a estar integrado a la educación, o en la reforma educativa entonces, el bachillerato artístico ya existe en los liceos. Y ahí está la materia. de arte escénico, por un lado va a haber quienes puedan aplicar su conocimiento a ese nivel y quienes van a descubrir nuevas vocaciones dentro del liceo.

¿Qué le dirías a un chico que está pensando en hacer tu carrera?

Que la vocación es uno de los elementos que de alguna manera ayudan a acercarse a esa palabra tan grande, tan mal usada, tan indefinible, que es la felicidad. Si yo tengo una vocación la puedo desarrollar puedo vivirla plenamente seguramente voy a tener un grados de felicidad que si yo lo dejo pasar o ahogo esa vocación o no la llevo adelante no me voy a sentir bien. Para llevar adelante una vocación hay que estar seguro de esa vocación y saber que a veces las frustraciones y las dificultades es lo que tiene que hacer es fortalecerte. No hay que rendirse y además la vocación dentro del teatro exige un trabajo cotidiano, concreto, disciplinado, que no podes dejar de lado. Ahora ese trabajo que de repente es del día a día y a veces un poco oscuro en la creación artística a la larga da resultados, entonces vale la pena esforzarse en cada uno de esos momentos para después lo que vas a lograr