

Ensayos sobre actuación

Olívia Camboim Romano
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
Brasil

Carreira, André
Ensaaios sobre a atuação: utopias de vagalumes
Itajaí: Rizoma Projetos Editoriais, 2023
224 páginas
ISBN: 978-65-85014-19-9

La obra brasileña *Ensaaios sobre a atuação: utopias de vagalumes*, publicada en 2023 por Rizoma Projetos Editoriais, del profesor, investigador y director teatral André Carreira, se divide en cinco partes, además de la presentación y de las referencias. El libro se completa en su apéndice con la actualización del texto *Um diretor em fuga*, publicado por primera vez en 2021. El libro presenta aportes significativos a la discusión sobre modos de actuación teatral en la contemporaneidad, siendo que Carreira ha trabajado como director y creador durante más de 30 años.

En la primera parte, *Algumas premissas sobre atuação*, el director provoca al lector y la lectora para que vean la actuación como un acto creativo en el que el cuerpo se pone en escena, desde la perspectiva del estar en el aquí y ahora, apoyado en elementos como el fracaso y la crisis.

Carreira afirma la imposibilidad de aprender una única técnica teatral que sirva para todos y todas, porque, en su opinión, en la práctica, las técnicas teatrales son construcciones particulares de los actores y de las actrices. ¿La ejecución de un conocimiento técnico de la actuación, aprendido a partir de la lectura, de los ejercicios, de la observación y de la investigación, hace que la técnica sea única?

Aspirando a una actuación que no esté al servicio de un espectáculo acabado o de la construcción de un personaje determinado por una dramaturgia previamente preparada, y, incluso, no subordinada a la recepción, el director manifiesta su interés en llevar el ensayo y la presentación en igualdad de condiciones; es decir, el ensayo mismo como obra artística. Conceptualmente, esta propuesta es atractiva, pero aún prevalece la idea de que una obra teatral sólo está completa con la mirada del espectador y de la espectadora. De igual manera, el ensayo puede funcionar como una especie de plan de trabajo para el momento de la presentación que, además de tener un tiempo y un lugar determinado, exige de los actores y de las actrices un gasto energético muy elevado, un gran empeño de atención para que la ejecución del previamente planificada sea lo más fiable posible. También hay que tener en cuenta que el público influye en la interpretación de los actores y de las actrices. Por supuesto, los actores y las actrices suelen tener en cuenta a su público y tratan de rendir al máximo independientemente del número de personas que haya en la sala y, en este sentido, el ensayo con el equipo creativo podría tener el mismo valor que la presentación; pero el encuentro entre los actores y actrices y su público es un momento fascinante, único, incomparable y, casi como una adicción, extremadamente placentero. Es difícil de explicar con palabras basadas en la razón, ya que esta conexión en el momento de la presentación es empírica, invisible, no tangible y efímera. La potencia de este encuentro único entre actores y actrices y sus espectadores no depende de si la obra se toma como un producto terminado o en proceso. Por otro lado, considerando que una de las características del teatro contemporáneo es la multiplicidad de espacios escénicos y, muchas veces, estos espacios son tomados como dispositivos escénicos además de meros escenarios, los ensayos de estas producciones se desarrollan en estos diversos espacios y, comúnmente, junto a los y las espectadoras potenciales, como los y las transeúntes de una calle o los y las usuarias de una estación de metro, por ejemplo. En este contexto de compartir espacios escénicos no convencionales, digamos, puede ser posible buscar la eliminación entre los límites de los ensayos y las presentaciones, propuesta por el director brasileño.

Acertadamente, Carreira llama la atención sobre la importancia de que el vestuario, el maquillaje y los objetos escénicos formen parte de los ensayos y no sean pensados solamente como simples elementos de comunicación visual que sólo pueden incorporarse en vísperas del estreno; ya que son extensiones de los cuerpos de los actores y actrices en el espacio.

Ante el creciente protagonismo de los y de las espectadoras en el teatro contemporáneo, en la segunda parte del libro, *A representação em crise e o trabalho da atuação*, el director advierte de la imposibilidad de denegación total de la representación. Carreira analiza las tensiones y superposiciones entre realidad y ficción desde la inauguración de la escena moderna, en la que la propia realidad de la representación pasó a integrar los espectáculos y el impacto de estos cambios de orden para actores y actrices permitió valorar sus voces e incluso ampliar el espacio para *testimonios* que comenzaron a relacionarse con procedimientos creativos. La irreversible dilución de los límites entre representación y presentación amplifica el riesgo como ingrediente del trabajo de actores y actrices y acerca definitivamente el teatro a los procedimientos de la *Performance Art*.

En la tercera parte de la obra, *Técnica e eficácia: a busca da singularidade na cena*, el director destaca que las técnicas de actuación no deben reducirse a prácticas destinadas a crear personajes para determinados proyectos. La búsqueda del dominio de una técnica concreta, y su consiguiente mitificación, implica un diálogo fructífero entre diferentes técnicas. Carreira vuelve a su premisa de la imposibilidad de aprender plenamente una determinada técnica de actuación, ya que, según su entendimiento, cada cuerpo en su singularidad aprende de manera única y, así, crea su propia técnica. Sin embargo, independientemente de la dosis de singularidad, enseñar técnicas de actuación es posible. Para el director, la pretensión de dominar una determinada técnica está asociada al ideal de eficacia y a la preservación de la tradición, aspectos que no concuerdan con su propuesta de actuar en el aquí y ahora.

Las discusiones planteadas en *Ensaaios sobre a atuação* acercan la noción de actuación al campo de la performance y enfatizan que aceptar la imposibilidad del control absoluto es fundamental, ya que la inestabilidad, el riesgo y la crisis pueden disparar la creatividad.

En la cuarta parte, *Atuação no aqui e agora*, el director considera el concepto de presencia, asociado a la capacidad de los actores y las actrices para atraer la atención del público y propone dejar de lado la pretensión de magnetizar la mirada de los y las espectadoras; sin embargo, la idea de presencia escénica no puede reducirse al “magnetismo personal” de actores y actrices, ni se opone al acercamiento y al intercambio de experiencias entre actores y actrices y espectadores y espectadoras; porque la presencia escénica se refiere también precisamente al compromiso pleno del actor y de la actriz en escena, su disponibilidad para escuchar e intercambiar. Como reconoce el director brasileño, la presencia se puede construir de forma compartida con el público.

La actuación en la escena contemporánea exige la participación crítica de los actores y de las actrices en la escritura escénica y en el proceso de creación en su conjunto y esto va más allá de la mera representación de un personaje, siendo que, el placer es fundamental en la actuación.

Carreira llama la atención sobre el desvanecimiento entre los límites del personal y del ficticio y del público y del privado en la escena contemporánea, especialmente en la actuación en el aquí y ahora, y, como parte de esto, el interés por las autobiografías, confesiones como desnudez, la intimidad como herramienta de trabajo y el público como cómplice y testigo del hecho escénico. Puesto que, para actuar en el aquí y ahora, la incorporación del acaso es imprescindible.

En la quinta y última parte, *O atuar como prática utópica, e as zonas externas à personagem*, el director cuestiona la visión tradicional que separa quién hace teatro y quién lo ve, ya que esta rígida división entre escenario y público no encaja en los hechos escénicos contemporáneos. Finalmente, sin negar del todo la representación y la idea de personaje, el director

señala la necesidad de generar intensidades en la escena precisamente a partir de estos elementos y reivindica la actuación como núcleo del teatro.

Ensaïos sobre a atuação: utopias de vagalumes sin duda contribuye a llenar el vacío que existe respecto a la actuación en la época contemporánea y su lectura es imprescindible para actores, actrices, directores, docentes y estudiantes de carreras universitarias en el área teatral y, sobre todo, para quienes entienden el teatro como un lugar de encuentro luminoso, especialmente hoy, un momento político que exige resistencia y resiliencia frente a ideas reaccionarias que insisten en brotar.

© Olívia Camboim Romano