
Nuestra potencialidad teatral

Dagoberto Guillaumin

En principio cualquier hombre, de cualquier condición y circunstancia, es potencialmente capaz de expresarse artísticamente. En la actualidad pareciera que los medios masivos de comunicación provocan una disminución de la creatividad individual, tanto por el tiempo que la propia diversión absorbe, como por la idea que se siembra en ellas de alta especialización y de exclusivismo creativo, aunque, en contraposición, el espectador de las artes cinéticas, y los lectores de diarios, libros y revistas, obtienen frecuentes informaciones actualizadas y un acercamiento profundo al conocimiento de la evolución del arte.

Además, este nuevo espectador conoce y maneja materiales de reciente invención, configurados con materiales naturales o sintéticos, así como instrumentos sonoros y lumínicos que empleados en composiciones diversas ofrecen un caudal inagotable para expresarse en formas artísticas, novedosas y originales.

En consecuencia tú, como alumno de la materia de la clase de Edu-

cación Artística, puedes considerarte capacitado para realizar un evento de tu propia invención, en el que se integren las diversas áreas artísticas de que te hemos informado en el curso. Y con el resultado que obtengas podrás valorar tu sensibilidad, o tu vocación o tu disponibilidad para cultivarlas como vehículo comunicativo.

Procede entonces a elaborar en equipo una muestra final de los conocimientos que adquiriste.

Selecciona con tus compañeros, con la supervisión del maestro, un tema que pueda representarse escénicamente, que ofrezca la posibilidad de participación de las cuatro artes que hemos estudiado y que tenga significación para tí, para tus compañeros y para la población en donde vives.

(1) Fragmento de una guía para maestros de Arte Integral de Enseñanza media básica, para la especialidad de Teatro.

Cuanto más amplia sea la proyección del tema seleccionado: "El Arte como vínculo de paz entre los

175

pueblos', "El Arte como expresión de libertad", "El amor en el Arte"... posiblemente sea mayor el interés del público por disfrutar tu trabajo. Pero también cuida que los recursos materiales de que dispones y la misma capacidad tuya y de tus compañeros, estén en la posibilidad de interpretar el asunto con la intención requerida.

Simultáneamente cerciórate de que el espacio disponible para la representación del evento satisfagan los requerimientos fundamentales consistentes en: Una sección designada para el número aproximado de espectadores que presenciaron el evento, y una parte designada a la representación que cuenta además con espacio para camerinos, para ocultar a los actores, la escenografía y los muebles y útiles cuando deban estar fuera de la vista del público. Esto, sin embargo, no es totalmente necesario porque también puede resolverse el problema neutralizando a los actores, desplazando a los lados o al fondo, vueltos de espaldas al público e inmovilizándolos hasta su próxima intervención.

Es necesario que exista una inter-relación, una proximidad entre el actor y el espectador, por lo que debe pensarse en locales que satisfagan esta exigencia, y en el caso de espacios libres, limitarlos a las dimensiones necesarias, prefiriendo aquellos que por su configuración arquitectónica y sonora puedan beneficiar al espectador.

Realiza con tus compañeros una recopilación de informaciones sobre el tema, consultando enciclopedias, libros especializados, periódicos, revistas... y cuando se trate de hechos históricos o anécdotas locales, consul-

ta a los ancianos: Investiga en el archivo municipal o en la parroquia...

También puedes escenificar tus propios sueños, relatando y escribiendo los fragmentos que puedas evocar, coordinándolos en una secuencia lógica y enriqueciéndolos con las aportaciones de tus compañeros.

Este procedimiento contribuye a estimular tu desinhibición puesto que de este modo transfieres consciente o inconscientemente tus problemas, conflictos y angustias íntimas o familiares, al ubicarlos en la voz de los personajes.

Con lo anterior, formula un guión que determine las circunstancias, el lugar y los personajes que intervienen en el tema, su desarrollo y la solución de la acción, conflicto o problemática en que se sustenta el argumento.

Reduce el número de personajes y elementos ornamentales y escenográficos a la cantidad indispensable para obtener claridad y fluidez, pero sin afectar los requerimientos de carácter y de ambientación propios del asunto. Una vez que hayas construido el guión, estructura los diálogos aproximados.

Procura que al elaborar el diálogo —con la participación de los compañeros— se vuelquen por escrito todas las aportaciones espontáneas. Pero acepta la condición de que finalmente se eliminarán todas las ideas ajenas al tema, por muy ingeniosas que sean, para darle preferencia a la claridad y concisión del tema.

Ubica el género a que corresponde tu guión: Trágico, cómico, farsico, melodramático... y con base en este dato y siempre de acuerdo con tus

compañeros y tu maestro, decide a quienes deben asignárseles la interpretación de cada uno de los personajes que se requieran, eligiéndolos, según el caso, por su aspecto físico, complexión, estatura; por algunos rasgos de carácter, como rostro alegre, taciturno... por la claridad y fuerza de su voz...

Y como derivación inmediata señala las principales características del vestuario según las ocupaciones, situación económica, edad y carácter de cada personaje, y si el tema lo requiere, que sean acordes con la época histórica y el país en donde se desarrolla la acción.

Paralelamente a la determinación del vestuario, señala las características de los implementos o accesorios de trabajo o el uso necesario como armas, bastones, tocados... y aplicaciones de maquillaje y peluquería, realizando bocetos diferenciados por colores, de quienes usan pelucas, bigotes, patillas, barba...

Ocupate enseguida de terminar el tipo de escenografía que el tema requiere para facilitarle al espectador la comprensión del argumento, valiéndote del menor número de elementos necesarios que permitan identificar interiores: Una sala, un consultorio, un salón de clase, una cueva; o exteriores: Plaza pública, campo...

En múltiples casos puedes substituir una complicada escenografía con carteles que en textos breves señalen el cambio de lugar, empleando simplemente cortinas laterales y de fondo en color neutro: Gris, negro, blanco... para sugerir el clima dramático o festivo del espectáculo.

El elemento sonido, puedes emplearlo en forma de efectos especiales para insinuar tempestades, vehículos en movimiento, llamadas telefónicas, disparos..., realizándolos con diversos trucos, golpeando o rayando objetos de consistencia diversa, agitando el agua de un recipiente ante un micrófono conectado a un amplificador de sonido; o bien empleando grabaciones especiales o efectos musicales, independientemente de usar coros y música en vivo —siempre que no impida escuchar el diálogo— que en todos los casos es más recomendable porque permite participaciones creativas de compañeros que posean estas habilidades.

En lo relativo a la iluminación, cuando el evento se efectúa en la noche o en recinto cerrado, las posibilidades de animación del juego teatral se multiplicarán cuando el volumen y el número de fuentes lumínicas de que se dispongan, así como la sensibilidad para emplear mezclas de gelatinas, micas o celofanes de colores, contribuyen a resaltar la escenografía, el vestuario y el maquillaje.

Para elegir el color de cada gelatina, mica o celofán en un reflector, dirígelo previa y alternadamente a distintas áreas de la escenografía. Por ejemplo, si envías el color verde a un árbol teñido en ese color, notarás acentuarse la pintura del decorado.

Pero el aspecto fundamental que debes cuidar cuando no cuentes con suficientes recursos, es separar la luz de la sala de la del foro mediante láminas, telas o cartones, para evitar que el espectador se deslumbre.

Planeando lo anterior procede a la distribución de labores designando a quienes se ocuparán de la interpretación de los personajes, quienes de

la ejecución musical, dancística y pictórica, así como de la realización material y quienes de la programación de los ensayos y las funciones.

Considera que el trazo escénico para contar la historia requiere de un director o coordinador general que se ocupe de darle unidad a las acciones y fluidez a los cambios de escenas, a las entradas y salidas de los personajes, a la integración de los bailes y a las intervenciones musicales y sonoras, todas ellas fundidas con el aspecto literario.

Para ello debes designar responsables de cada una de las áreas. *El Escenógrafo* deberá ocuparse de todo el renglón plástico: Colores y formas del decorado, el vestuario, la utilería y la iluminación; *El Coreógrafo* debe emplear adecuadamente el espacio, la coordinación de los conjuntos y los recursos expresivos del cuerpo de los actores y bailarines. Y *el responsable del ambiente musical* se ocupará de los efectos sonoros y de los acompañamientos o intervenciones musicales en vivo.

El director general debe ponerse de acuerdo con estos colaboradores desde el principio, usar sus sugerencias y cuidar la armonía y el entusiasmo de todos los participantes. Durante los ensayos debe imaginarse que es como un espectador y para ello situarse en diferentes lugares de la sala para que pueda apreciarse el volumen y la claridad de la voz de los actores, que no se cubran unos a otros demasiado tiempo y que la acción no resulte cansada sino fluida e interesante.

La distribución de actividades debe ser equilibrada en lo posible para que puedan realizar tanto las labores creativas de su preferencia como las manuales y administrativas.

De estas últimas, deben ocuparse

todos oportuna y simultáneamente con los ensayos, y se refieren a la elaboración de carteles, programas, boletos e invitaciones y diversos mecanismos publicitarios, para que sus compañeros de otros años, sus familiares y personas de la comunidad, vayan cobrando interés por conocer su trabajo.

Los diseños de los carteles y de los programas deben ser atractivos y pulcros en el sentido de que no tengan exceso de texto, y balanceados en su formato para darle mayor relevancia al título, el lugar, la fecha y la hora en que se efectuará el espectáculo.

Es muy importante, y por eso lo anotamos, la duración del evento. Pero no hay una medida recomendable, puesto que siempre dependerá de los hábitos regionales, y sobre todo del interés que despierten el tema y su desarrollo. Y es necesario, —otra vez lo decimos—, sacrificar "números", o escenas, o diálogos, por brillantes que sean, cuando alejen al espectador del tema que se intentó narrarle.

Ahora que todo pasó, suponemos que realizaste un pequeño espectáculo familiar, escolar o comunitario. Afrontaste problemas imprevistos y los resolviste satisfactoriamente o no. Pero adquiriste una experiencia de comunicación con recursos artísticos. Serán útiles en el desempeño de tu vida en mayor o menor medida. Lo importante es que ya sabes algo de ellos.

SUGERENCIA DE UN GUION TEATRAL:

Al aproximarse el fin de cursos, los alumnos de la escuela organizan una exposición de los mejores trabajos de pintura y escultura e incluirán tam-

bién presentaciones teatrales y conciertos de danza y música.

Dos alumnos de artes plásticas se molestan al saber que sus cuadros no fueron admitidos. De igual manera reaccionan algunos de los integrantes de los grupos de danza y música.

Varios de ellos se reúnen en el patio y planean boicotear la exposición y las representaciones.

Primero deciden robar las llaves de la escuela y sacarles duplicados, después estropearán los cuadros y los sustraerán por la noche.

Sin proponérselo, un compañero perteneciente al grupo teatral los ha escuchado y temeroso pero indignado acude a denunciarlos ante sus maestros, ya que con el conserje no se cuenta por su avanzada edad, pero no los encuentra y decide esconderse y

esperar la noche dentro de la escuela y comunicarse por teléfono con algunos de sus compañeros más cercanos, valerosos y de absoluta confianza.

Por la noche llegan los subversivos con linternas pequeñas que apenas les permiten, con dificultad, localizar los apagadores. Encienden las luces y se dedican a descolgar los cuadros. Repentinamente se apagan nuevamente las luces, pero ahora debido a que los escondidos han desconectado el switch general y cerrado las puertas por dentro.

En ese momento, las marionetas realizadas para el espectáculo y que están pintadas con luces fosforescentes empiezan a actuar aterrorizando a los muchachos.

Después del susto viene un final feliz.

