

Publicación en BLOGCENTROTET.WORDPRESS el 11 de agosto de 2018

Título de la entrada: **Proyectos y programas del TET / El teatro como una oportunidad para hacer una profunda reflexión sobre la vida**

HOJA DE TET

NOVIEMBRE 1996

PARTE I

En una asamblea donde uno de los puntos era sobre la entrada de Arnaldo al TET, hubo planteamientos e interrogantes a partir de su ingreso que me llevaron a exponer en la asamblea siguiente cuál era la razón y el criterio de la dirección en esta etapa que va desde 1990 hasta 1996. Hablaré sobre algunos de estos puntos:

La puesta en práctica de un proyecto no viene de manera vertical sino de manera propiciatoria, fundamentada en:

1. El TET en este proyecto de regencia (hoy plan) en el TLP, es un centro de creación artística donde las ideas o planteamientos se desarrollan favoreciendo el crecimiento personal, profesional, con proyectos que pertenecen al grupo y donde hay responsabilidades individuales.
2. Un interés de relación con la comunidad.
3. Sobre todo, en una confianza en los individuos que la integran.

En los proyectos que existen hoy - la mayoría ya dejaron de ser proyectos, pasando a ser programas - como son: el Centro de Formación e investigación Actoral, el Teatro con los Niños, la Fiesta de los locos, la Sociedad de Amigos, Publicación y Biblioteca, Foro Pedagógico, Gira Nacional e Internacional, Coordinación o Gerencia del TLP e Investigación y Creación; la estrategia ha sido, por lo general:

1. Propiciar o incentivar
2. Apoyar la motivación
3. Analizarla y desarrollarla
4. Programar
5. Seguimiento
6. Evaluación de manera temporal

Voy a poner varios ejemplos que han seguido estos criterios y estrategias, desde mi punto de vista:

EL TEATRO CON LOS NIÑOS

Cuando estaba montando el Hamlet comencé con los cómicos trabajando primero con propuestas individuales con varios propósitos. Uno de ellos era formativo en los actores del TET, tratando la comicidad. El otro era sobre los elementos de la obra en sí. También deseaba confrontar esto con el público, no sólo para provocar la relación actor-espectador sino al mismo tiempo crear vínculos con la comunidad a partir de lo que hacíamos en esta nueva casa, el TLP.

Propuse una escuela. Al proponer esta idea a los actores que llevaron a término el trabajo, creo que fue Carlos Sánchez quien propuso que fuese un encuentro con ciertas características en donde hubiese un intercambio.

Después de realizado el encuentro (realmente hermoso) Carlos propuso la continuidad de éste y pedí a él mismo, a Ludwig y a Alma (no me acuerdo de otro) que hiciera una propuesta por escrito. Hoy sabemos cómo ha evolucionado “El Teatro con los niños”, no siendo sólo una actividad de animación entre las escuelas y el teatro, sino que sus integrantes han montado ejercicios y de allí una obra y después han venido varios talleres-montajes con niños.

EL CENTRO DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN ACTORAL

En sus comienzos se llamó “Taller del Arte del Actor”. Después de reflexionar sobre los problemas, que no vienen al caso, me propuse lo siguiente:

1. Volver a los criterios formativos de 10 años atrás, que tienen que ver con disciplina, ética, instrumentos del actor y sobre todo el proceso.
2. Que tuviera relación clara con el proyecto de regencia del T.L.P.
3. La entrada de tres actores al elenco estable.
4. Que el coordinador, con mi asesoría y otras intervenciones, desarrollara una experiencia como docente y puestista que repercutiera en su futuro profesional (le interesase en ese momento o no).

En aquellos días sólo una persona combinaba un proceso educativo en TET con interés en trabajar con grupos creativos (por lo menos fuera del TET). Le asigné esta labor a María Fernanda Ferro. Ella, al principio con muchas dudas, pero en el camino fue desarrollando este trabajo cumpliendo sus fines y quedando en el papel la propuesta de una nueva etapa de éste.

También podría poner como ejemplo otros proyectos como “**La Fiesta de los Locos**” o “**La Sociedad de Amigos**”, pero me extendería mucho.

El trabajo de estos coordinadores en la práctica del hacer ha traído sin duda interrogantes y respuestas, confrontación e intercambio y un impulso a saber, leer y estudiar más sobre este oficio. Es claro que han crecido en sus conocimientos como pedagogos, puestistas e incluso en el campo de la dramaturgia, como en otras áreas de las artes escénicas. Contrario a etapas anteriores del TET, he dirigido bajo el principio de tratar de no centralizar, orientar y delegar en base a la confianza de que estamos juntos con un interés común.

CREACIÓN E INVESTIGACIÓN

Esta es el área que me ha tocado dirigir. En 1990, cuando asumí de nuevo la dirección del TET y además la puesta en escena del *HAMLET*, me di cuenta en este proceso que el grupo necesitaba en ese momento un profesional de mucha más experiencia que yo en el trabajo actoral. Una persona que pudiese encaminar un rico proceso de trabajo creativo para todos y para él mismo, distanciado de problemas interpersonales, personales o psicológicos; dando rumbo, a través de las puestas en escena o la pedagogía a un nivel de trabajo cada vez más profundo, marcando línea y proceso en el trabajo del actor y que nos llevase o acercarse a un trabajo profesional. Creo que Elizabeth ha cumplido con estas expectativas con respecto al trabajo actoral y en la alta calidad de sus puestas, acompañada por un equipo de creadores de primera línea. Afortunadamente hemos podido combinar en estos años su excelente trabajo en la dirección creativa con los criterios que he planteado en la dirección general y también en la creativa. Sin embargo, creo que con respecto a profesionalización, debido a los desbalances en lo formativo, dedicación, de potencial o capacidad actoral e incluso conceptuales, hacen ver que hay mucho camino por recorrer.

Hay ejemplos en esta área que evidencian las tres fundamentaciones iniciales. Dos de esas evidencias son las producciones realizadas de *El Diario de un Loco* y *Señorita Julia*, ambas tienen algo en común: nacen del intercambio de los actores con un director de puesta y este con el director general. Después que el director hace la proposición al director general o artístico, se analiza su pertinencia, el momento, los creadores plásticos, lo económico y el director de la puesta dice a quiénes necesita. Hay que recordar que en el caso de Elizabeth después de terminar *Demonios* dice que le gustaría oír proposiciones de temas y pone como tarea leer obras de teatro, a esto respondieron Humberto y María Fernanda.

PARTE II

Hay un punto expuesto por mí en la **Hoja de TET** de julio 96, que quiero hilar con lo dicho en esta Hoja, sobre todo en la actuación.

Hasta ahora he hablado de proposiciones, planteamientos e ideas de uno o varios de los integrantes y no de proyectos personales, ni proyectos individuales. La razón es que para mí hay una sutil diferencia entre las dos, trataré de explicarme:

El director tiene la intención de decir algo sobre un tema y una visión global de todos los factores que conforman la creación de una obra, donde uno de los elementos, el más importante, es el actor. Por lo general entre los dos se da el natural intercambio de ideas, imágenes o proposiciones, tratando de descubrir el pensamiento del autor. Pero, aunque haya este diálogo inteligente de tres, lo que le toca al actor es la disposición a la entrega, sin imposiciones, preconcepciones o toma de posiciones conceptuales cerradas que puedan obstaculizar este intercambio y lo que se quiere decir.

El actor al proponer sobre una obra, un proyecto personal, puedo deducir que tiene una intención sobre la que ha trazado un plan. Esto parece positivo. El problema es cuando este se personaliza o hay una identificación con lo propuesto, que lo aferra a un creer o un sentir que, por lo general, obstaculiza el diálogo y la disposición de la que he hablado antes. Creo que el problema en estos casos surge cuando el actor se coloca por encima del tema escogido o planteado, poniéndose en la actitud de utilizar el teatro como instrumento que le sirve para exponer sus problemas personales, que entran en lo psicológico y que tendría un mejor lugar estando en el campo de lo terapéutico.

A lo mejor este ejemplo puede ubicar algo de lo que digo.

Hay una diferencia entre:

Lloro la tragedia del personaje (que puede ser también la mía) y lloro mi tragedia sirviéndome del personaje.

Aclaro, no hablo de trabajos creativos en base a una metodología de auto penetración y mucho menos de interiorización. Ni cuando el director de actores trabaja a partir de la esencia o carácter personal del actor. Tampoco que no se pueda trabajar desde la identificación, pues, por ejemplo, el "Actor's Studio" trabaja mucho con este método. Solo que tiene sus riesgos.

Hace varios años en uno de los seminarios del maestro López Pedraza, él hablaba de esas zonas vírgenes de la psiquis, poniendo el ejemplo del *Don Juan* que cuando habla con otro *Don Juan* de sus innumerables conquistas lo reta a seducir a una virgen, y que al aceptarlo comienza su destrucción. Parece que aún en estos personajes sin límites, hay zonas que es mejor no tocar. Estas zonas están en todos los seres humanos.

He hablado de riesgos. El trabajo del actor está en el ser otro. Cuando trabaja con métodos basados en la identificación, donde no hay distancia entre lo que soy y lo que estoy representado (sea un drama o una comedia), a lo mejor puedo tocar una de esas zonas vírgenes de la psiquis y pasarlas un poco mal.* Por eso es recomendable trabajar con un director y, mejor aún, con un maestro.

Quizás es mejor tener una relativa conciencia de que el entrar en la obra de un dramaturgo, en ese juego de relaciones y relatos, el subtexto, los personajes, el tema, las emociones, etc., es más bien una oportunidad para hacer una profunda reflexión sobre la vida, una reflexión que conmueve y que puede convertirse en una expresión de arte, vivo, que comunica y hace conmover al espectador, para que exista la reflexión en comunión.

También hay otras instancias de la identificación que tienen que ver con una profesión. Esto consiste en ver las cosas a partir de una relación con lo que hago y no con lo que "soy", o crearme que soy lo que hago y no lo que "soy".

Esto puede pasar con: *"Yo soy actor"*.

También puede pasar con un lugar donde trabajo, mi grupo.

Ejemplo: *"Yo soy del TET"*.

Pero estos son puntos que mejor lo desarrollan personas con mucho más experiencias y más edad: el profesor López Pedraza o Elizabeth Albahaca.

Guillermo Díaz Yuma

---

* Posiblemente esto puede explicar los cuentos que hemos leído o escuchado de actores de esta escuela que enloquecen.