

**LIBRO DE PRODUCCIÓN MICRO DOCUMENTAL
VIDA EN EL ARTE DE UN ACTOR**

**Derly Otálora Ramírez
Estudiante**

**Rafael Briñez
Docente**

Introducción al Documental

**CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL – CUN
BOGOTÁ
2015**

SINOPSIS

Alex, un hombre de 34 años nos cuenta un poco sobre la vida que ha llevado, desde que empezó a hacer teatro. El diario vivir de él, consiste en trabajar en las mañanas como una persona del común y corriente, y en las tardes se consagra a su profesión.

INVESTIGACIÓN

En el transcurso de este año y del semestre pasado, he venido ayudando en una investigación que está haciendo un amigo acerca del arte de actuar, en base a algunas entrevistas que hice en una conferencia de dramaturgos que organizo IDARTES y otra aparte, que hice al director de la obra en la que trabajo fue que nació la duda acerca de la vida que puede llevar un actor de teatro.

Entrevistas:

- *¿Cómo ve el oficio del actor en Colombia?*

Pedro Rozo

El actor ahorita, me parece que es un actor que ya ha pasado por la academia, es un actor que ya tiene una cualificación técnica mucho más importante que de pronto en otras épocas. Sin embargo, me parece que es un actor que usualmente ha perdido un poco, pienso yo, que en ganancia de esa técnica; ha perdido un poco, como su propia identidad sobre lo que quiere expresar realmente en escena.

Me parece que con la caída de los grupos, porque ahorita poco a poco los grupos se han ido extinguiendo y cada vez las uniones se han vuelto más temporales y más esporádica, entonces me parece que eso a afectado un poco como... las preguntas estéticas que se plantea el actor contrapuesta a una depuración técnica que lo lleva a él a volverse como un poco todero, como que puede hacer de todo, como que ya no es juzgado por hacer de todo; puede hacer televisión, puede hacer teatro, puede hacer cine y ya nadie lo está criticando, y ya puede saltar del mimo al teatro de texto y ya, tiene más versatilidad pero por eso mismo me parece un poco más de incertidumbre a la hora de enfrentar su proyecto estético, como artista.

Mario Ruiz

En Colombia hay mucho talento, hay gente que se dedica a esta profesión de muchas maneras. También es una profesión que permite ser empírica o permite ser académica; hay gente que también combina las dos maneras, que creo que es, para mí, lo ideal porque lo he hecho y me ha dado buen resultado. Pero creo que la actuación en Colombia merece más respeto porque se dan casos en que actúa cualquiera que no tiene una escuela a una educación como actor. Y hay gente que llega y protagoniza una novela, por ejemplo, y después estudian actuación. Entonces yo no entiendo ese proceso que es al revés. Para mí hay que formarse primero antes que enfrentarse a un público o a una cámara.

Ahora, en Colombia el arte de actuar es mucho más serio que frente a la cámara, especialmente los últimos años donde hemos visto que las telenovelas se hacen casi ya industrialmente, casi no, industrialmente. Mientras que en el teatro se sigue trabajando, se sigue laborando o desarrollando, contrayendo personajes.

La televisión es inmediatesta y al ser inmediatesta le quita calidad al proceso de creación, y sin embargo, con todo y eso hay cosas que salen bien; porque insisto: el actor Colombiano tiene mucho talento.

Mariana de Althaus

El actor es la pieza fundamental del teatro. A veces vemos experiencias en las que el teatro funcionaba como algo parecido a una dictadura, en la que el director intenta imponer el mundo que él ha imaginado en escena y el actor simplemente se constituye como una especie de marioneta. Pero creo que ese tipo de teatro no tiene muy buenos resultados, quizás responde a una mitología un poco más antigua.

Veo que en Colombia la actividad teatral está muy impulsada por el actor, los grupos teatrales son muy fuertes acá y están integrados, en su mayoría, por actores que a su vez son dramaturgos, directores, lo cual me parece muy interesante. En el teatro peruano no sucede tanto así, está más la figura del director que se sirve del trabajo de los actores. Sin embargo los directores más jóvenes trabajan mucho con el material que trae el actor, en escena se trabaja mucho con la improvisación, con lo que el actor trae y eso me parece que es muy rehabilitador.

La dirección de actores es el trabajo que hace el director que necesita.... El director se propone como una persona que va a realizar el sentido de la obra, que va a organizar las decisiones o el pensamiento de todos los actores.

Sin un director, el problema es que simplemente todos los actores van a averiar de una u otra manera y alguien tiene que venir a realizar todas las opiniones, ideas y sensaciones de los actores.

El director es el que permite, también, llevar toda esa creatividad a un sentido, a una idea, a una reflexión.

Son muchas falencias... pero, creo que la vulnerabilidad del actor en escena es, quizás, uno de los mayores obstáculos que puede tener. El actor es una persona que trabaja con sus emociones y las emociones es algo que uno no puede dominar con facilidad; uno puede trabajar muy bien con el cuerpo y quizás dominarlo, pero las emociones es algo caprichoso, entonces la situación de vulnerabilidad del actor en escena, es algo muy delicado que el director debe tener en cuenta y con lo cual se puede crear cosas hermosas, pero a la vez puede ser peligroso dado que el actor frecuentemente está dominado por esas emociones que pueden, en cierto momento, ir en contra de su trabajo.

- *¿El actor de teatro tiene más proceso que el actor de televisión?*

Pedro Rozo

Me parece que el actor tiene dos, a mi juicio, me parece que el actor tiene dos problemas, como lo tenemos todos. O sea, el artista tiene que tratar de vivir de su arte o de algo que se le parezca a su arte, tratar de sostenerse bien haciendo lo que le gusta, tratando de hacer cosas, buenas aleadas, o sean, artesanía, así no sea arte y... pero, por el otro lado, responderse sientas preguntas estéticas que él tiene cuando entra en el oficio. A mí me parece que las dos cosas son las que hacen, como a un actor realmente integral. Hay muchos actores que se vuelven artesanos, y no es que esto sea malo; tal vez no les interese, pero a mí sí me parece que hace falta un poco más, actores que tengan proyectos de creación personal ya que con la caída de los grupos, eso ha entrado en crisis. Ya no es tan fácil para el actor encontrar esos espacios, pero a cambio ha ganado versatilidad y ha podido explorar muchos otros.

Ese es el problema que yo creo que estamos enfrentado todos. Aumenta la competencia técnica, pero también disminuye la posibilidad de profundizar sobre una vertiente en particular. Esa es la época que nos tocó.

- *¿Qué es la dirección de actores?*

Pedro Rozo

Es el acompañamiento que se hace para tratar de llevar al actor a los estados... a que consiga, como los estados emocionales, la vida interior del personaje y de la situación. También es quien psicoanaliza un poco al actor, tratar de comprender un poco por qué está haciendo lo que está haciendo y desde ahí, tratar de conducir al terreno al que el director lo quiere llevar, pero siempre tratar de entenderlo a él.

Un director de escena, no necesariamente tiene que entender al actor, él dice yo aquí necesito que llores y punto. Un director de actores, tiene que decir ¿Por qué no puedes llorar? ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué estás pensando en este momento? ¿Qué es lo que sientes que te bloquea? O ni siquiera hablarlo, pero intuirlo y tratar de encontrar las posibilidades para que él se desbloquee y pueda llegar allá.

Mario Ruiz

La dirección de actores es... bueno, tiene muchos aspectos en primer lugar y tiene unos retos muy grandes, el primero de ellos es escoger bien a los actores que necesitas para determinado tipos de personajes, que vayan bien con la historia, que vayan bien desde todo punto de vista; hasta el físico. Pues obviamente tú no puedes poner un hijo que tenga un padre que ni se le parezca, que sean de la misma edad. Cosa que pasa mucho en Colombia.

De ahí en adelante el director tiene que estar encima del proceso de creación, y yo diría que tiene muchas labores el director; tiene que coordinar, tiene que ser

suficientemente sabio para saber que le puede aportar a un actor, porque yo soy de los que piensa que el trabajo en equipo es muy importante en ese proceso de creación. Pero tiene que ser suficientemente sabio para saber cuándo tiene que frenar un actor, para que no se descuadre de la historia general y que sea coherente con el resto de personajes y la historia en sí.

Son demasiados aspectos, un director tiene que saber de eso y de las labores de producción: en donde va a poner una luz, en donde va a poner una cámara; si está haciendo televisión. Entonces es algo que nunca termina porque tiene que ser omnipresente.

El director juega un poco a eso, a ser omnipresente y detalle que descuide... tiene que estar encima del vestuario. Detalle que descuide, va a estar en contra del proceso de creación.

Entonces yo diría que el director es el filtro por el que pasa todo el filtro de creación, y hablando especialmente del proceso de los actores. Entonces es importante que el director conozca al actor, que conozca el potencial de cada actor, el potencial con el que puede trabajar cada actor y a veces eso se da por química.

Muchos directores que trabajan con determinados actores porque ya los conoce y se ha producido esa química entre ellos. Entonces es muy interesante ver ese punto de vista para poder sacar y moldear a un actor con respecto a una historia.

Mariana de Althaus

La dirección de actores es el trabajo que hace el director que necesita.... El director se propone como una persona que va a realizar el sentido de la obra, que va a organizar las decisiones o el pensamiento de todos los actores.

Sin un director, el problema es que simplemente todos los actores van a averiar de una u otra manera y alguien tiene que venir a realizar todas las opiniones, ideas y sensaciones de los actores.

El director es el que permite, también, llevar toda esa creatividad a un sentido, a una idea, a una reflexión.

- **¿Cuáles o cuál es la falencia del actor?**

Pedro Rozo

Es una consecuencia inevitable de la época que estamos viviendo, es una época en donde tenemos que rebuscarnos, en donde hay mil posibilidades, en donde las afiliaciones son más temporales. Entonces yo estoy con este grupo, pero luego quiero ir a hacer un taller de clown en España. Entonces entre tanto pique aquí y pique allá, resulta el actor más envoltado que al comienzo.

Mario Ruiz

Yo pienso que es un poco la irresponsabilidad, el creer que por ese mismo talento que yo acabo de nombrar, son capaces de hacer las cosas sin estudiar, sin prepararse. Aprenden a decir un texto correctamente, correctamente no significa que sea perfecto. Si no correctamente quiere significar que apenas llega a cierto nivel pero que no se exige demasiado.

Yo creo que el actor de Colombia no se exige demasiado y a veces estamos, desgraciadamente, rodeados por el medio. Entonces nos toca hacer las cosas que nos ofrecen, sobre todo en estos últimos años donde la crisis ha sido muy grande en cuanto a la cantidad y calidad de esas producciones, en cuanto a la oferta y la demanda porque hay muchos actores pero muy pocos papeles hoy en día (hablo de la televisión). Entonces te ves, a veces, obligado a hacer lo que te ofrecen y entonces eso puede proyectarse en una mala creación, en un mal escogimiento de un casting por parte de los actores de quien lo escogen.

Entonces yo creo que las falencias del actor en eso es por ese lado y también por lo que dije hace un momento: que falta escuela acá a pesar que hay muchos actores que son responsables y que han estado estudiando en una universidad aquí en Colombia o en el exterior. La gran mayoría promedia por lo bajo y entonces eso implica, que al promediar por debajo el público también recibe ese promedio por debajo y podemos presentar cualquier cosa, lo cual es un poco lamentable.

Mariana de Althaus

Son muchas falencias... pero, creo que la vulnerabilidad del actor en escena es, quizás, uno de los mayores obstáculos que puede tener. El actor es una persona que trabaja con sus emociones y las emociones es algo que uno no puede dominar con facilidad; uno puede trabajar muy bien con el cuerpo y quizás dominarlo, pero las emociones es algo caprichoso, entonces la situación de vulnerabilidad del actor en escena, es algo muy delicado que el director debe tener en cuenta y con lo cual se puede crear cosas hermosas, pero a la vez puede ser peligroso dado que el actor frecuentemente está dominado por esas emociones que pueden, en cierto momento, ir en contra de su trabajo.

También me sirvieron de referente, algunos documentales que vi y también algunos archivos, acerca del arte de actuar.

Soporte de investigación:

<https://www.youtube.com/watch?v=-p8jYV73ddc> (*Bergman y el teatro*)

https://www.youtube.com/watch?v=cPXr56_uhxU (*Jugar y actuar, "Odisea Creatral en Educación"*)

<http://www.anhelos-y-esperanzas.com/2013/10/el-actor-y-el-arte-de-actuar.html>

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13728260007>

<http://www.revistasantoysena.com/teatro/el-arte-de-actuar/>

TRATAMIENTO AUDIOVISUAL

MICRO DOCUMENTAL “VIDA EN EL ARTE DE UN ACTOR”

3.1. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTAL

El micro-documental se centra en el pensamiento de un actor, hacer de la vida en el arte. Esto es con el fin de argumentar y dar a conocer la otra cara de la realidad, es decir, mostrar como subsiste un actor y que es lo que le proporciona felicidad.

El documental será narrado en una línea continua, será a través de la misma entrevista que el actor nos contará su vida en el arte.

3.2. VIDEO

En el tratamiento audiovisual se manejan planos menos, ya que será ese el único plano que se empleará para el desarrollo de la entrevista, la cual se llevará a cabo en la sala del personaje, que en este caso es Alex. Estos planos son estáticos y no tienen ningún tipo de zoom ni movimiento de cámara.

En medio de la entrevista, se muestran planos de apoyo, alguno de ellos son planos generales, planos medios y planos americanos. Estos planos serán hecho, en los momentos que el personaje este en función de sus quehaceres.

3.3. ILUMINACIÓN

Al ser la entrevista grabada en la sala de una casa, se buscará que el personaje se hubiera en contraste a una ventana, para que la luz que ingrese por ella sea de ayuda. En caso de ser necesario se usará luz artificial para lograr una iluminación normal, es decir, quiero que la imagen sea del diario vivir. Se tratará de evitar, en gran medida, el exceso de brillo en la cara dl entrevistado, por cuestión de estética.

3.4. AUDIO

La voz del entrevistado, será el elemento narrativo principal.

Se utilizará la grabadora de un celular, para reformar el micrófono que tiene la cámara; este micrófono tendrá unos auriculares los cuales estarán ocultos en la ropa del personaje. Esto proporciona una mejor calidad de sonido a la voz del personaje, lo cual evitará que se pierda el hilo conductor de la historia.

En postproducción se trata el audio para eliminar los sonidos exteriores.

3.5 VESTUARIO

El vestuario del personaje será el que él usualmente utiliza, ya que será una representación de su propia realidad. Él no tendrá que personificar ningún rol.

3.6 ESCALETA

Escena 1

Sobre un fondo negro, Alex se presentará. Seguido a esto, habrá algunas imágenes de apoyo.

Escena 2

En un plano medio, Alex salé sentado en la sala de su casa. Mira a la cámara y empieza a hablar sobre la creación de sus personajes. Esto vendrá acompañado de algunas imágenes de apoyo.

Escena 3

En base a una imagen de apoyo, en donde Alex está inhalando y exhalando, se da pie para la escena que sigue, que es cuando él se sensibiliza y habla sobre la importancia y el valor que tiene el arte de actuar en su vida.

Escena 4

Alex se limpia las lágrimas que tiene en su cara, seguido a esto hay una imagen de apoyo la cual es utilizada con opacidad para que ayude con un ambiente amena.

Escena 5

En una imagen de apoyo, se mostrará un abrazo que es dado por Alex a su director/profesor.

Escena 6

Alex ensaya alguno de sus personajes.

Escena 7

Hay una imagen en negro, en el lapso de un segundo.

Escena 8

Alex habla sobre las consecuencias que tiene el vivir del arte.

Escena 9

Se utiliza una imagen de apoyo de un público aplaudiendo, para terminar la entrevista.

PROPUESTAS

DIRECTOR

En este micro-documental, quiero tomarme un tiempo para conocerme mejor con el entrevistado, conocer mejor sus gustos, que lo apasiona y que piensa del arte de actuar hoy en día. Después de esto, lo acompañaré en un día de su diario vivir, para poder conocerlo más. Después de esto, pasaremos a la grabación de la entrevista y en este momento, espero él tenga la confianza suficiente para hablar con total naturalidad y olvide por completo que una cámara lo estará filmando.

No le haré preguntas, sino daré la libertad que sea él quien construya el hilo conductor de este micro-documental, en tal caso que se desvíe del tema, intervendré con una pregunta, para volver a unir todo. Esto con el fin de hacer una representación de la realidad.

FOTOGRAFÍA

La entrevista se llevará a cabo en un plano medio, esto con el fin de que el entrevistado no sienta presión por la cámara. Otro motivo, será que la entrevista será grabada en un plano secuencia.

Paralelo a esto, haré una toma de apoyo en el transcurso del día, en donde se grabará a Alex ensayando sus personajes, haciendo sus manualidades, etc.

SONIDO

Se grabará a dos grabadores, una será con la que viene incorporada en la cámara de vídeo y la otra será la de un celular, en este caso, se utilizará unos auriculares para que el espectador no vea el celular.

EDICIÓN

Buscaré romper con el esquema de algo lineal, es decir, utilizaré las imágenes de apoyo para dar un aire a la entrevista. Habrá momentos en los cuales buscaré no utilizar imágenes de apoyo, ya que en la misma entrevista lograré sensibilizar al espectador. Utilizaré algunas imágenes de apoyo con opacidad del 40%, para dar un aire distinto a la entrevista.

CRONOGRAMA

Vienes 8 de mayo: acompañaremos a Alex a uno de sus ensayos con el grupo "Mestizo teatro". Este recorrido se llevará a cabo desde las 6:00 pm hasta las 9:45 pm que es cuando finaliza el ensayo.

Domingo 10 de mayo: Me reuniré con Alex desde las 9 de la mañana. Haré un breve recorrido por el barrio de él, y luego iremos a su casa. Allí, él me mostrará alguna de las cosas que él hace y seguido a esto. Después de esto, hablaré con él y le contaré en que consiste este documental. Alistaré cámara, y sólo le indicaré que debe decir su nombre, lo que sigue, corre por su cuenta.

Lunes 11 de Mayo: Se llevará a cabo la primera edición del micro-documental, con el fin de que el docente encargado de esta materia lo pueda ver y nos pueda sugerir algunos cambios.

Domingo 17 de Mayo: Se hará una segunda edición del micro-documental, ya con las sugerencias del docente. Se volverá a enviar, para que él nos de el visto bueno, para pasar al siguiente paso de quemarlo en un cd, en tres distintos formatos.

Martes 19 de Mayo: Se hará la última edición. Lo exportaremos en el formato original, luego será exportado en tres formatos diferentes y seguido a esto, será quemado en un cd para entregar al docente.

PRESUPUESTO

\$14.400 transporte

\$35.000 merienda y almuerzo