

“Palabras para ella”. Experiencia de puesta en escena para cámara

Fecha de recepción: septiembre 2021

Fecha de aceptación: noviembre 2021

Versión final: enero 2022

Ivett Sandoval Torres (*)

Resumen: La puesta en escena *Palabras para ella* es un trabajo académico dirigido para público infantil. Debido a las condiciones de pandemia y la imposibilidad de salir a las escuelas a presentarse, el grupo de actores y creativos tuvo que transitar por un proceso de montaje teatral pero con un doble proceso: para plataformas virtuales y para representaciones presenciales en espacios abiertos; ambas experiencias con resultados que dieron cuenta de las debilidades como estudiantes de actuación y las grandes fortalezas de la formación teatral. La experiencia de la directora en teatro y en cine fue la respuesta.

Palabras clave: Dirección de actores de cine y televisión -dirección actoral - formación profesional - escuela de teatro – teleteatro - servicio social -puesta en escena - filmación

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 204]

“Palabras para ella” es una obra dirigida a público de todas las edades, pero con especial enfoque al espectador infantil. La propuesta visual y dramática intercala escenas del pasado y el presente de la vida familiar de Andrea; esto nos permiten ver el recuerdo de su niñez y cómo Nieve, su perrita, y sobretodo su compañera, le ayuda a sobrellevar el regreso de un padre que la ha abandonado. El escenario que divide los dos periodos de la vida de Andrea, reencuentra el presente con los recuerdos. La paleta de colores evidencia el mundo antes y después de una niña fuerte dentro de un mundo gris y contrasta con la luz de una nueva mujer. La iluminación propone unificar universos y emociones con sus colores e intensidades. La presencia de una perrita viva, real genera en los niños y asistentes empatía y nostalgia de una mascota amada por la tranquilidad que transmite, construyendo también un mensaje de conciencia hacia el cuidado de los animales y las infancias. Al final, acariciarla es un premio al corazón en nombre de los que hemos perdido. A continuación, el proceso de puesta en escena y puesta en cámara.

Contexto de la puesta en escena

Dentro de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en la Licenciatura en Teatro se puede realizar el Servicio Social con puestas en escena cuyo objetivo sea promover los valores cívicos, éticos, artísticos y sociales. Usualmente estas obras están dirigidas a público infantil o públicos en condiciones vulnerables. En 2019 un grupo de 8º semestre solicitó iniciar ese proceso bajo mi dirección.

Iniciamos con la búsqueda de una obra de teatro que tuviera estas características y el número de estudiantes, 4. La búsqueda fue infructuosa, hasta que mi asistente del grupo independiente, Ollin Malinalli, propuso la obra recién escrita por nuestra dramaturga de casa, Melina Lozano. Al leer la obra, nos dimos cuenta que tenía todas las características, sin embargo, aún faltaba un actor y afinar el final. Se realizaron estas tareas de inmediato. La sinopsis de la obra es la siguiente: Después de que su mejor amigo se muda a otra ciudad, Andrea, una niña muy inteligente de 10 años, se debate entre la tristeza y

el mal humor de su mamá, pero para eso tiene la ayuda de su mascota Nieve. Todo parece ir en picada cuando un extraño se muda a su casa. Nieve y ella tendrán que enfrentarlo para encontrar la felicidad.

Trabajo en pausa para iniciar ensayos

El día que iniciamos ensayos, cerraron todos los espacios educativos. Pausamos unas semanas; sin embargo, al ver que no había regreso, decidimos convocar al trabajo en línea.

La primera tarea fue conocer el texto. Se nos dio la oportunidad de realizar una lectura dramatizada para el Día de la Madre, el 10 de mayo. Se realizó la grabación con bastantes dificultades por la falta de conocimiento de la plataforma que pensábamos transmitir en vivo. Debido al incipiente uso de ello, decidimos mejor grabarlo y transmitirlo. Sinceramente, la imagen y audio eran terribles.

En esos días de mayo se transmitió la obra de *La Fura del Baus*, “*La Maldición de la Corona*”. Este espectáculo teatral-tecnológico-interactivo, amplió la visión sobre las posibilidades en este momento. Sobretodo, salir de los límites del teatro. Solo entonces se planteó que seguiríamos el trabajo para estar listos cuando regresáramos a la normalidad, pero que también realizaríamos la obra para cámara. Es decir, estar listos para el convivio y el tecnovivio. Estos términos de Jorge Dubatti(2015) es necesario traerlos a la memoria: El “convivio teatral [es]... la reunión de artistas, técnicos y espectadores en una encrucijada territorial y temporal cotidiana (una sala, la calle, un bar, una casa, etc., en el tiempo presente), sin intermediación tecnológica que permita la sustracción territorial de los cuerpos en el encuentro” (p. 48), y define lo contrario a ello, que es el tecnovivio; a su decir: “la cultura viviente desterritorializada por intermediación tecnológica” que puede ser interactivo ... en el que se produce conexión entre dos o más personas; y el tecnovivio monoactivo,... la relación es una con una máquina o con...un dispositivo.” (p. 46). Resultado de mi formación en teatro, pero con unmaster en Cine, no era nada ajeno para Ollin Malinalli realizar cortometrajes, solo se tenía que llegar a un cruce medio entre ambos campos.

Análisis de texto y análisis de acciones psicológicas en línea

De inmediato empezamos con el análisis de texto por medio de Zoom. Esto nos tomó bastantes semanas, pues seguíamos alargando para llegar el regreso a la normalidad (y aún no llega).

En la materia de Actuación para Cámara que imparto en nuestro programa educativo, trabajamos con la técnica propuesta por Chekov y retomada por Judith Weston, el *actioning*. Esta técnica aplicada al teatro funciona bastante bien cuando existen grandes extensiones de texto y quienes lo interpretan son estudiantes que necesitan analizar con punto y coma lo que se dice, sobre todo, la intención de cada palabra. En el caso del cine, la aplicación no solo va para los diálogos, que son bastante cortos, sino también en las intenciones psicológicas de cada acción. Afortunadamente, 4 de los 5 de los actores y actrices ya habían tomado este curso. Este proceso se realizó de mayo a septiembre. Fue bastante largo y minucioso, pero nos dio la oportunidad de profundizar en los personajes y discutir largamente los ejes de cada uno.

Puesta en el espacio por Ale Sotelo

El trabajo en colaboración con Ale Sotelo, tanto académico como del grupo, ha sido fundamental el desarrollo de las propuestas. Ella, aunque recién egresada, tiene experiencia en consolidación sobre escenografía e iluminación. En esta ocasión se sumaba además, como asistente general. Cansadas de esperar por el regreso y en semáforo naranja (que implicaba confinarse, o al salir o reunirse, hacerlo con precaución, en espacios abiertos o con ventilación, con cubrebocas, respetando los protocolos de sanitación y en grupos pequeños) decidimos iniciar ensayos presenciales.

Puesto que la obra salta del presente al pasado, era relativamente fácil dividir los ensayos por escenas y respetar las normas locales de salud.

Desde hace tiempo el trabajo con Sotelo nos ha puesto en sincronía. Ella propone un espacio a partir del análisis colectivo y llegamos a un acuerdo. En esta ocasión era el símbolo del infinito-memoria, con un espacio que se cruza, el centro, el recuerdo. Donde solo existen pocos elementos escenográficos: del pasado (lado izquierdo) un sillón, una mesa y una alfombra. En el tiempo presente (lado derecho), una cuna, una mecedora y una mesa sobre una alfombra. La primera, la casa de Andrea niña, y la segunda, el cuarto del bebé de Andrea adulta. Con esto iniciamos la exploración de los personajes en el espacio. De ahí derivó el trazo teatral y el *blocking* cinematográfico. La obra en sí tiene mucho contacto visual con el público; Así que aquí mismo determinamos que el público estaría en 180 grados en las funciones presenciales. Y la grabación la realizaríamos como un *master* doble con protecciones.

Por un lado, como se piden las grabaciones de teatro: a cámara fija y abierta. Y por otro lado, las protecciones para los *closeups*, el contacto con el público, sería mirando directamente a cámara en las esquinas del proscenio y con otros dos refuerzos laterales.

En un inicio el trazo lo realizamos primero teatralmente, para fijar el movimiento y sus debidas justificaciones del espacio dramático, además de ir engarzando los diálogos de los personajes.

Las condiciones de ensayos al aire libre ayudaron a proyectar la voz a 180 grados. Cuando los ensayos se consolidaron empezamos a trabajar con el *blocking* cinematográfico. Específicamente la precisión en dirección de mirada, rango de movimiento, atenuación de la proyección vocal y el ritmo corporal. Actoralmente se profundizó sobre los gestos faciales y corporales que se magnificaban en cámara y cada una de las intenciones en los silencios. El tren de pensamiento que se había trabajado desde el análisis de texto se trajo de nuevo a la memoria y al cuerpo.

Trabajo con animales en escena / set

Inicialmente se planeó trabajar con un títere para el papel de Nieve que manejaría Andrea niña. Si bien Nieve no tenía diálogos, sí tenía bastantes acciones específicas. Aidée Martínez, la actriz que representa a Andrea niña, tenía un poco de dificultad con el títere que teníamos. Trabajó arduamente para familiarizarse y conocer su gestualidad. Sin embargo, un día ocurrió un feliz accidente, el títere se rompió. No quisimos detener el ensayo, pues era limitado el tiempo presencial, así que decidí que entrara mi mascota, Jolie. Jolie ya había trabajado en dos cortometrajes anteriores en Ollin Malinalli. Tiene un carácter bastante sociable y es obediente, pero no por ello, está entrenada profesionalmente por un manejador. Aidée y Jolie se empezaron a entender bien, los premios, como todo entrenamiento animal, fueron la respuesta. Al ver el resultado en escena del manejo de la actriz, decidimos dejarlas. De nuevo, las actrices trabajaron arduamente y lograron una muy buena relación. De vez en cuando se retomó el títere para las funciones presenciales, pues no sabíamos cómo reaccionaría la perrita ante el público.

Grabación

En diciembre se realizó finalmente la grabación con un producto doble: uno a cámara fija para enviar a festivales y el master con protecciones para el teatrometraje. Se contrató a Canek González, cine fotógrafo moreliano que tiene un par de años trabajando con nosotros. Con su equipo y el de Ollin pudimos grabar con dos cámaras y dos micrófonos.

La escenografía y el vestuario ya estaban listos y se había ensayado con ellos. El elemento que faltaba, aunque estaba ya en diseño, era la iluminación. Se grabó en el teatro de la Facultad Popular de Bellas Artes, la Sala Silvestre Revueltas. En el montaje de luces fue necesario hacer ajustes para la cámara pues la intensidad “quemaba” a los actores en algunos encuadres, además de otros ajustes especialmente para los lentes que se utilizaron. Ale Sotelo y Canek González pudieron realizar un excelente trabajo.

Sobra decir que el rodaje del teatrometraje fue extenuante, pero pudimos, a lo largo de 10 horas, realizar ambas grabaciones. Esa es la gran ventaja que tienen los actores de teatro y el ensayo: no hay tanta repetición de tomas, al menos no por culpa de los actores.

La edición se realizó desde la mirada de la dirección. El reto más grande fue en la edición de sonido. Un problema de grabar en un teatro es que las pisadas en un escenario son bastante fuertes, fue una de las tareas más laboriosas para el sonido. Se limpiaron los diálogos de

ruido atmosférico y se añadió la música, pues no se puso en la grabación porque se empalmaría con los diálogos. Para la grabación de cámara fija, la edición fue aparentemente fácil pues se unieron los clips. Realmente no hubo necesidad de realizar transiciones. Por último, todo el diseño gráfico se añadió para el inicio y termino del teatrometraje.

En este momento la obra, o más bien, el teatrometraje se está transmitiendo en varias escuelas primarias y jardines de niños. Además, ha entrado a 3 festivales locales y nacionales para su transmisión con muy buenos resultados. Los comentarios sobre la obra en van en torno a la historia y en torno a la naturalidad de los personajes, por supuesto siempre se menciona a la perrita y su actuación en escena.

Presentaciones en vivo

Tres días después de la grabación participamos en el Festival Arte para Todos que organiza Contenedor de Arte, A. C. Este es un festival que se realiza en calles y plazas. El reto teatral empezó. Tuvimos que realizar cambios en la escenografía, especialmente en las mamparas que, por el aire, y la falta de tramoya del festival, no se pudieron colocar. Los actores de esta obra son valientes y decidimos trabajarlo sin pared de fondo. En un inicio, se pudo apreciar en ellos el cambio de la grabación para cámara y ahora regresaban a casa, al teatro. Poco a poco retomaron la expansión de su energía, aumentaron la proyección de su voz y se adaptaron con facilidad al nuevo espacio, al cambio del cuerpo en escena. Incluso la perrita, Jolie, pudo realizar sus tareas. Fue un agasajo para el público, al final, saludar a “Nieve”. El público se conmovió con la obra y eso fue realmente un abrazo al alma. El teatro también se había hecho.

Referencias bibliográficas

- Chejov, Michel (2005) Sobre la técnica de actuación, Barcelona: Alba.
- Dubatti, Jorge (2015, enero-diciembre). Revista Colombiana de las Artes Escénicas, Está indicado: Volumen 9, de la página 44 a la 54.

Weston, Judith. (1996) Directing Actors: Creating Memorable Performances for Film & Television. California: Michael Wiese Productions.

Abstract: The staging Words for her is an academic work directed for children. Due to pandemic conditions and the impossibility of going out to schools to perform, the group of actors and creatives had to go through a theatrical montage process but with a double process: for virtual platforms and for face-to-face performances in open spaces; both experiences with results that accounted for the weaknesses as acting students and the great strengths of theater training. The director's experience in theater and film was the answer.

Keywords: Direction of film and television actors - acting direction - professional training - theater school - teletheater - social service - staging - filming

Resumo: A encenação Palavras para ela é um trabalho acadêmico voltado para o público infantil. Devido às condições pandêmicas e à impossibilidade de ir às escolas se apresentar, o grupo de atores e criativos teve que passar por um processo de montagem teatral, mas com duplo processo: por plataformas virtuais e por apresentações presenciais em aberto espaços; ambas as experiências com resultados que explicaram as fragilidades como alunos de atuação e os grandes pontos fortes do treinamento teatral. A experiência do diretor em teatro e cinema foi a resposta.

Palavras chave: Direção de atores de cinema e televisão - direção de atuação - formação profissional - escola de teatro - teleteatro - serviço social - encenação - filmagem

(*) **Ivett Sandoval Torres.** Directora de cine y teatro, actriz, diseñadora de vestuario y maquillaje escénico y docente. Maestra en Guion y Dirección Cinematográfica.

Hacia un modelo responsivo de marca

Lucas Tenllado (*)

Fecha de recepción: septiembre 2021

Fecha de aceptación: noviembre 2021

Versión final: enero 2022

Resumen: La clásica empresa comercial se ve forzada a reinventarse. La imagen corporativa y las estrategias que utilizamos para plasmar los valores de marca también deben poseer esa capacidad de adaptación. Los consumidores actuales ya no son los mismos: cuentan con una multiplicidad de canales y plataformas que obligan a reconfigurar nuestro paradigma tradicional y desarrollar un modelo responsivo.

Palabras clave: Diseño – comunicación – marca– prosumidores

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 206]