

Formar Actores para la Era Digital, un Nuevo Reto

Cristian D. Rincón Barrera

Universidad El Bosque, Facultad de Creación y Comunicación.

Programa de Arte Dramático

Asesor: Carlos García Ruiz

(ORCID: 0000-0003-1454-4802)

Bogotá, Colombia

12 de Noviembre de 2022

Agradecimientos

Este trabajo de grado no sería posible en primer lugar, a mis padres y mi hermana menor quienes no solo contribuyeron económicamente, sino que me apoyaron en el cambio de oficio, de ciudades, de país, de escuelas, que nunca desfallecieron y permanecieron a mi lado en todo momento, a pesar de los tropiezos. en estos nueve años de formación artística; desde mis estudios cinematográficos sin culminar, hasta este momento, donde hacerme profesional por fin se acerca.

A Luisa Fernanda Vargas Tellez, la primera profesora de actuación que me hizo creer de verdad que llegar aquí era posible, que tenía todo el potencial para lograrlo y que solo bastaba con creer en mí. Le debo mucho de mi carrera, de mi crecimiento personal y profesional, de mis ganas de seguir adelante y de ver la actuación con la pasión y el amor que ella siempre puso en cada clase que nos impartió. A ella también le debo mis ganas de ejercer como docente en mi carrera profesional.

A Luisa Fernanda Acuña por su pasión con la profesión y su humor, a Magda Niño por enseñarme a ejercer este oficio desde el amor, a Salvador Calvano por fomentar en mí ese deseo de pasar la batuta algún día y que desde la educación también se aprende, a Agnes Brekke por su corazón enorme y calidez a la hora de compartir sus enseñanzas, a Kike Castañeda por su paciencia y por ver lo invisible en mí, a Fernando Ospina por su delicioso humor y sabiduría, a Mónica Osma por su infinita empatía y comprensión.

A Liliana Montaña con la que empecé con el pie izquierdo en la casa del teatro nacional y la cual conoció la peor versión de mi proceso y ahora es testigo de la evolución de mi carrera, a Clara Contreras quien me dio la oportunidad de ser su asistente de dirección en uno de los montajes más complejos pues con ella y su carisma y temple, tuvimos que aprender a prueba y

error, cómo hacer un montaje teatral desde la virtualidad, a Francisco Rebollo, a Pacho que desde la empatía, el amor y la dedicación me enseñó a permanecer siempre ante cualquier adversidad, a Carlos García, asesor de este trabajo de grado y director del programa de arte dramático con el cual, comparto muchas formas de ver el oficio del actor, más de las que imaginaba.

Y finalmente, a Nilson Fernandez, el mejor director de montaje que pude tener para culminar mis estudios. Con su forma de dirigir *Ositos de goma*, entendí lo hermoso que es esta profesión, que actuar es jugar seriamente, que es divertirse en el escenario mientras se hace lo que uno ama. Nilson ha dado la patadita final de confianza en mí mismo que me faltaba para ser el actor que soy hoy y, coincidencialmente, compartir la misma pasión por la actuación y lo audiovisual.

A todos ellos y a quienes por mi falta de memoria no nombré y que de igual manera contribuyeron a llegar a esta etapa de mi carrera artística, sin ustedes es posible que no lo hubiera logrado, o que hubiera tardado mucho tiempo más. Gracias, muchas, muchas gracias.

Resumen

La actuación para la cámara, es una de las áreas de exploración para un actor a lo largo de su carrera. Ahora, en pleno auge de la era digital, se investigó sobre la importancia y la necesidad de explorar más a profundidad esta área de la actuación. Cómo es que algunas de las escuelas de formación actoral de Bogotá, formales y no formales; han abordado la actuación para la cámara y qué relevancia le han dado dentro de sus programas académicos. Además, observamos las necesidades de los estudiantes de dichas escuelas de cara a la vida profesional de un actor, independientemente de su vocación para el teatro o hacia los medios audiovisuales. De esta manera, vimos con mayor certeza si es importante o no, aprender a actuar para los medios audiovisuales y cuál es el mejor camino de exploración, al momento de educar para este medio; entendiendo la visión artística de cada programa junto con las necesidades del mercado laboral del siglo XXI.

Palabras clave: interpretación, educación artística, cine, cámara cinematográfica, teatro, actor.

Abstract

Acting for the camera is one of exploration areas for an actor throughout his career. Now, in rise of digital era, researched about importance and necessity to explore deeper in this field of acting; as some schools in acting formation of Bogotá, formal and informal; approached acting for the camera and relevance they gave inside of their academic programs. Therefore, we observe needs from students of those types of schools in real life within a professional actor, independently, about their vocation for theater through audiovisual media. In this manner, we saw with accuracy if it is important or not, at the moment of teaching for this field; understanding artistic vision of each program together with needs of the job market from the XXI century.

Key words: interpretation, artistic education, cinema, camera, cinematography, theater, actor.

Tabla de Contenido

Agradecimientos	2
Resumen	4
Abstract	5
Introducción	7
Formar Actores para la Era Digital, un Nuevo Reto	8
Objetivos	9
Objetivo Principal:	9
Objetivos Específicos:	9
Justificación	9
Antecedentes	11
Marco Teórico	13
Metodología	14
Definición	14
Revisión histórica	15
Referentes	16
<i>Marlon Brando</i>	16
<i>Meryl Streep</i>	17
<i>Antonio Banderas</i>	18
Cuestionario para entrevistas	19
<i>Agnes Brekke</i>	21
<i>Nilson Fernandez</i>	22
Formulario para estudiantes	23
Conclusiones	25
Referentes	27
Anexos	29

Introducción

Históricamente, ser actor ha sido un oficio complejo e incompendido, incluso para los mismos actores. Nunca ha sido una decisión sencilla dedicar la vida a la actuación, pero cuando decidimos hacerlo, hay mil y un obstáculos que jamás nos habríamos imaginado. Desde la negativa familiar a dedicarse a las artes, hasta la dificultad de encontrar un espacio en este medio, ya sea teatral o audiovisual; los actores, en especial en países latinoamericanos como Colombia, aún nos enfrentamos con estigmas y/o estándares de belleza que priman más que el talento y el trabajo duro.

Inicié inscribiéndome en la Universidad Manuela Beltrán en Bogotá para aprender dirección y producción de cine y televisión, luego pude migrar a Buenos Aires, Argentina a seguir estudiando dirección de cine en la Universidad del Cine (FUC) y estando allí, me di cuenta de que lo que realmente quería era estar frente a la cámara y no tras ella. Por eso tomé la decisión, hace 8 años, de iniciar esta aventura de formarme como actor.

A lo largo de estos años, he tenido más caídas que logros y se podría decir que no he tenido una formación ejemplar como actor. Pero lo más complejo en todos estos años de formación, ha sido entrelazar esa inquietud por lo audiovisual y la pasión por la actuación. Hace un par de años y, con la necesidad de encontrar un espacio en lo audiovisual como actor, hablé con varias personas del medio. Entre tantas charlas con diferentes actores, directores, representantes de artistas y productores, me encontré con una representante muy reconocida¹ en Colombia que afirmaba que toda esa formación actoral no servía para lo audiovisual, pues solo me he formado en lo teatral. Aseguraba también, que necesitaba con urgencia cursos, clases o talleres de actuación para la cámara, especialmente porque ya no era tan joven para ingresar a

¹ Se omite el nombre de la representante por respeto a su opinión contraria, frente a lo que se describe en este trabajo de grado.

este medio y un actor de casi treinta años tiene menos posibilidades si solo tiene formación teatral.

Estas palabras resonaron todo el tiempo en mi mente, incluso seguí su consejo y tomé clases virtuales por cuatro meses con Freddy Ordoñez, Walter Luengas y Alberto Barrero, tres actores de la televisión colombiana. Me sorprendí al notar que me estaban enseñando exactamente lo mismo que había aprendido en la universidad, pero con su propio método. Fue allí donde me pregunté muchas cosas que traté de resolver con esta investigación.

La era digital produjo las redes sociales y la pandemia del Covid - 19 trajo consigo la virtualidad que generó una nueva era en la que no importa si somos más teatreros o audiovisuales, los castings se hacen en línea por videoconferencias o grabando y enviando “video castings”.

Esa frontera invisible entre el teatro, el cine y la televisión se empieza a desdibujar ligeramente y empieza a entrelazarse un poco en este país a causa de la pandemia. Aprendimos que es más sencillo y barato, preparar un casting de manera virtual, también descubrimos que se podía trabajar el teatro a través de plataformas de videoconferencias, aunque la efectividad de los montajes sea debatible y ahora, para enfrentarse al mundo profesional, a la vida real del actor veremos si solo basta con ser buen actor, o que herramientas adicionales nos serían de utilidad luego de obtener nuestro título profesional.

Formar Actores para la Era Digital, un Nuevo Reto

¿Qué importancia tiene aprender técnicas de actuación para medios audiovisuales en las escuelas de formación actoral en Bogotá?

Existen muchas variables en la formación de actores en Bogotá. La mayoría de escuelas de formación actoral en la ciudad tienen sus propios objetivos a la hora de entregar actores al

mundo. Algunas tienen un enfoque teatral muy marcado dentro de sus programas, otras forman actores transversales, que puedan no sólo actuar sino también cantar, bailar, hacer acrobacia o interpretar en distintos medios de comunicación. Y otras pocas, que tienen un modelo más enfocado en lo estéticamente aceptado por la sociedad.

Ahora bien, nos enfrentamos a una vida profesional post pandémica, en la que todos los que nos movemos en el mundo de la actuación, ya sea como actores, directores, productores, estudiantes o educadores, tuvimos que aprender a fuerza a convivir con los medios audiovisuales.

Objetivos

Objetivo Principal:

Determinar la importancia de la formación actoral, para medios audiovisuales en universidades y escuelas de Bogotá.

Objetivos Específicos:

- Investigar en las escuelas de formación actoral seleccionadas qué tipo de formación para medios audiovisuales imparten en sus programas de formación.
- Comparar la técnica teatral y la técnica actoral para medios audiovisuales, para encontrar semejanzas y diferencias y así poder brindar herramientas útiles para los estudiantes en formación.
- Determinar la relevancia que tiene, dentro de estos programas, la formación actoral para medios audiovisuales.

Justificación

Esta investigación nace por una necesidad personal, que evolucionó en una inquietud grupal en un momento en el que nuestra carrera profesional se vio interrumpida abruptamente

por una pandemia global, la cual nos empujó a todos los estudiantes y docentes de arte dramático en general, a encontrar la metodología para seguir en escena desde nuestras casas.

Lo intentamos y encontramos que no sabíamos lo suficiente. Al volver a la presencialidad, nos encontramos con un nuevo mundo. No solo lo académico había cambiado, sino que lo profesional también, adaptándose a esta nueva realidad en la que la tecnología y los medios digitales dominaron en unos cuantos meses, la manera de comunicarnos, de relacionarnos, de estudiar, de trabajar e incluso de presentarse al mundo laboral.

Videoconferencias, videocastings, videos cortos, cortometrajes, filminutos, doblaje, videos de uno y de otro inundaron las artes escénicas y descubrimos que esta evolución está un paso más adelante de nosotros porque el tiempos de aislamiento, nos costó adaptaron a los medios digitales. Las clases de danza o de actuación no se habían impartido de manera virtual, no conocíamos las plataformas de videoconferencias como Google Meet o Zoom, tuvimos que adquirir equipos como micrófonos, auriculares, cámaras o un plan de internet mejorado para que en las clases no se cayera la conexión. Tanto estudiantes como profesores tuvimos que migrar hacía lo digital, incluso tuvimos que preparar muestras de curso y hasta montajes de grado de puestas en escena que, tradicionalmente se montaban sobre las tablas, ahora las veríamos en pequeños cuadros de una pantalla.

Profundizando en la tarea de formarme como actor, mientras intentaba abrirme un espacio en el medio, descubrí que mis conocimientos técnicos, logísticos, e incluso mi técnica, no eran suficiente para alcanzar lo mínimo necesario para moverme en el medio audiovisual de Bogotá, inclusive; teniendo conocimientos previos en realización audiovisual.

“El mundo de la actuación es un medio cruel, parecido a la jungla; en el que la supervivencia es primordial y solo los que tienen lo necesario para sobrevivir, permanecen”. (M.

Busquets, comentario personal, 07 de Diciembre de 2016). Conocí al actor Manuel Busquets antes cuando estuve a punto de renunciar al oficio de ser actor. Él me dijo estas palabras en una charla muy emotiva, luego de salir de la casa del teatro nacional por la puerta de atrás, con dos primeros semestres perdidos. Estas palabras y esa conversación en general, que no duró más de 20 minutos, me enseñó que existen tantas formas de ver este oficio como personas que lo ejercen. Así como en esta escuela varios de sus profesores vieron desde su perspectiva que me faltaba mucho para poder avanzar y ahora, que estoy culminando mi carrera; entiendo que no es importante la mucha o poca experiencia en este medio, lo que importa es lo que haces con ella.

Entendí que este medio no es para todo el mundo, supongo que por eso la deserción al transcurrir los semestres es cada vez más alta y, al entrar a la vida profesional, no son todos los que terminan ejerciendo esta profesión.

Antecedentes

Es escasa la exploración que se ha hecho en formación para la actuación para la cámara, el cine apenas tiene poco más de un siglo de existencia mientras que el teatro se ha estudiado desde los tiempos de Aristóteles, siglo IV a.e. quien fue el primero en pensar el teatro de manera teórica (Filosofía & Co, 2018) y es que 23 siglos después, es la cámara la que es modificada y utilizada por los hermanos Lumière en 1895 (National Geographic, 2019) pero no fue hasta 1903 que se estrenó la primera película con argumento titulada *The Great Train Robbery* del director Edwin S. Poter (IMDb, 2022) y hasta entonces se empezó a pensar en que los actores tenían un nuevo y novedoso escenario. No obstante, la importancia que las escuelas de formación le dan a una técnica específica para cámara es reducida. Siendo realistas, la mayoría de nuevos estudiantes o futuros estudiantes de artes escénicas, específicamente de actuación; buscan

formarse para grabar sus propios proyectos, salir en televisión y, los más ambiciosos, llegar a la gran pantalla.

Sin embargo, por décadas, los estudiantes de actuación nos hemos enfrentado a una frontera invisible entre la cámara y el teatro, pero que se ha hecho más evidente al enfrentarnos a un aislamiento mundial producido por la pandemia del Covid 19. El teatro tuvo que abrir su espacio en lo audiovisual debido a la cuarentena y se empezó a buscar la manera de seguir formándonos en interpretación teatral, desde lo audiovisual. Por el lado de algunos apasionados teatreros no vales como actor si haces televisión; si bien, muchos tuvieron que recurrir a lo audiovisual para seguir haciendo teatro, no conciben el teatro sin el convivio de una sala con espectadores y unas tablas vivas con actores interpretando en tiempo real frente a ellos. Mientras que su contraparte, los nacidos para la cámara, dicen: “si haces teatro no tienes las herramientas suficientes para pararte frente a la cámara”. (C. Serrato, comentario personal, 03 de Junio de 2020).

Conocemos cantidades de técnicas de interpretación, por mencionar algunas; el sistema Stanislavski creado a principios del siglo XX el cual sirvió de referente para otras técnicas como el método de Lee Strasberg (Hethmon, 2015), o la técnica de Meisner (Meisner, 2022) las cuales son las que más se utilizan para la cámara, sin querer decir que son exclusivas para cámara. Sin embargo, llevamos ya varias décadas adaptando la teoría teatral para explorar la narrativa audiovisual en la cual, el elemento más importante para la comunicación entre el espectador y el realizador es precisamente el actor. En ese sentido, también existen muchas teorías para la realización audiovisual, desde el guión hasta la edición, pero que poco se ha explorado en lo actuarial, en cuanto a lo teórico-técnico se refiere.

Marco Teórico

Elegimos tres programas de formación actoral profesional y dos programas de formación actoral no formal. Esto, con el objetivo de recaudar información sobre los intereses comunes en las escuelas de formación actoral en Bogotá y relacionar el enfoque que se le da al área de formación de actores para la cámara en la capital del país.

1. La Universidad El Bosque cuenta con más de 20 años de experiencia en formación de actores. Actualmente propone explorar la actuación para la cámara en su séptimo semestre de ocho semestres de programa, en la materia de actuación VII y en la asignatura nombrada vida profesional, de octavo semestre. Posteriormente se implementará un énfasis en medios audiovisuales, anteponiéndose a esta necesidad de los estudiantes de cara a la vida profesional.

2. En la Pontificia Universidad Javeriana, pudimos observar que la actuación para la cámara se encuentra como una técnica elegible para cualquier estudiante de su programa de artes escénicas, sin importar el énfasis que eligieron, incluso si aún no han elegido uno. También, pueden repetir esta técnica cuantas veces quieran a lo largo de su carrera.

3. Esta universidad es un caso especial. En el Politécnico Gran Colombiano tomaron la decisión de cerrar el programa de artes de la escena a partir del año 2021. Por lo tanto, los últimos semestres serán los últimos egresados de este programa. Fueron varios de ellos, los que nos contaron cuál fue su experiencia en este programa y cómo abordaron la actuación para la cámara en su cuarto semestre de formación.

4. La casa del teatro nacional es una de las escuelas de actuación más importantes de la ciudad de Bogotá. Cuenta con 40 años desde su creación y más de 22 años formando actores. Dentro del programa compuesto por seis semestres, los estudiantes ven actuación para cámara en

su último semestre de formación, como una herramienta complementaria a lo aprendido en su programa.

5. Caracol Escuela es otra prestigiosa institución creada por el canal privado de televisión. Este programa tiene la particularidad de estar principalmente enfocado en la actuación para la cámara. Un estudiante egresado y una estudiante recién ingresada nos contaron su experiencia en este centro de aprendizaje actoral.

No se tuvo en cuenta la universidad más importante de Bogotá, en cuanto a actuación se refiere; la facultad de artes ASAB, debido a la dificultad de acceso a la información de su programa y por las diferencias artísticas con el tema de esta investigación.

Metodología

Luego de conocer los programas y experiencias de cinco centros de formación actoral, profundizamos en la percepción que los estudiantes de la Universidad El Bosque tienen sobre su propio conocimiento y habilidades frente a la actuación para la cámara. Determinamos, por medio de encuestas y entrevistas, la importancia de la formación de actores para la cámara y la comparamos con las otras instituciones.

Finalmente tabulamos los datos arrojados por la investigación, para tener una certeza más cercana de la realidad que viven los estudiantes de la Universidad El Bosque y de ese modo, explorar recursos teórico prácticos que ayuden a que los estudiantes tengan una mayor familiaridad con la cámara.

Definición

Actuar es interpretar un papel en una obra de teatro, cinematográfica, en la radio o en la televisión (DRAE, 2018). Actuar es acción (Actors Studio, 2022). Según Konstantin Stanislavski el acto escénico es acción, que es equivalente al drama que pasa en la escena, de la cual se deriva

la palabra *drama*, que viene del griego y la cual se traduce al latín de la palabra *actio* y a su vez es el vocablo de acto, actuar o actor. (Actors Studio [AE], 2022).

Revisión histórica

Basándonos en esta definición que nos brinda la Real Academia de la Lengua Española, no existe ninguna diferencia entre actuar para cualquiera de estos medios, es decir, actuar es interpretar, no importa el medio en el que se lleve a cabo la interpretación. Ahora bien, todos los estudios sobre la actuación, desde la época griega y algunos más la actualidad, ha estado basada netamente en lo teatral. Antes de la invención de la cámara, desde Aristóteles (384 A.C. a 322 A.E.) hasta los inicios de los estudios de Stanislavski (1863 - 1938), sólo se hablaba de teatro puesto que era el único medio en el que se actuaba y no se percibía otro medio para lograrlo. Fue entonces cuando varios de los discípulos de Stanislavski, hicieron sus respectivas investigaciones, creando así sus propias técnicas a partir del sistema creado por su mentor. Personas como Mijail Chejov, Vsévolod Meyerhold o Richard Boleslawski, quien posteriormente enseñó en Estados Unidos a Lee Strasberg; desarrollaron técnicas de interpretación que son mayormente utilizadas en lo cinematográfico.

Ahora bien, existen miles de escuelas de formación actoral en el mundo y en su mayoría, centran su formación en el hecho teatral, sin embargo, en el mundo profesional nos exigen a los actores formados en teatro, que exploremos talleres y técnicas que nos lleven a una mejor interpretación frente a cámara. De allí surge la inquietud de comprender si realmente un actor de teatro necesita otra formación para actuar para medios audiovisuales o si lo que se ha estudiado en teatro es suficiente para entrar a dicho medio.

Referentes

Sabemos que muchos de los actores más importantes en la historia del cine, dedicaron parte de su vida a hacer teatro y no solo cine. Nombres como el de Marlon Brando, quien fue educado por Stela Adler, discípula de Stanislawski; debutó en Broadway en 1944 y solo fue hasta 1950 que debutó en su primera película titulada *The Men* (F. Zinnemann, 1950). Lo que vino después fue una enorme carrera en el cine ganando dos premios Oscar, 32 premios más y otras 36 nominaciones en alrededor de 48 producciones. O Meryl Streep, un ejemplo más contemporáneo, quien empezó su carrera desde la ópera y no fue sino hasta que uno de sus estudiantes le convenció de ingresar a la escuela de drama de Yale y ahora es considerada una de las mejores actrices vivas del mundo, contando con tres premios Oscar, ha ganado otros 175 premios y ha sido nominada 375 veces. Finalmente vimos cómo un español nacido en Málaga llamado Antonio Banderas, logró llegar a lo más alto del cine mundial mostrando su pasión por el teatro desde muy corta edad, trabajando para varias compañías de teatro en su natal Málaga y posteriormente mudándose a Madrid donde, de un trabajo a otro, termina involucrándose con la televisión hasta llegar a ser dirigido por uno de los más importantes cineastas de España y del mundo, Pedro Almodovar.

Conociendo algunos de estos ejemplos, veamos qué necesitaron estos tres actores famosos y mundialmente aclamados, para construir una carrera tan prestigiosa. Desde sus inicios como amateurs, pasando por su formación académica y teórica, hasta sus inicios y posterior triunfo en el mundo de la actuación.

Marlon Brando

Marlon Brando, el actor que no quería ser actor y aun así logró convertirse para muchos en el mejor actor del siglo XX. Hay quienes tenemos que perseguir el sueño de actuar, pero a

Marlon la actuación lo persiguió toda su vida. Desde niño hacía imitaciones de animales solamente para ver reír a su madre y estas imitaciones le resultaban bastante divertidas. Años después, se irá a vivir a Nueva York con sus dos hermanas, una de ellas actriz y la otra maestra de pintura. Encontró trabajo como ascensorista en un edificio y frente a él, se encontraba The New School, una escuela de arte dramático en la que la discípula de Stanislavski daba clases del sistema, Stela Adler. Era un hombre con un indudable talento y un carisma alucinante. Las personas con las que compartió su vida lo describen como un hombre con un maravilloso sentido del humor, pero sus problemas familiares, los cuales lo persiguieron toda su vida, no le permitieron disfrutar de esta profesión que el destino le había encargado. “El cine todavía no se ha alejado mucho del teatro, el texto es lo principal y la emoción pasa primero por las palabras. (Marlon Brando biografía, 2019, 22m16s).” Esta afirmación ratifica que en la actualidad hay una frontera entre el teatro y el cine que por alguna razón se levantó. En los Estados Unidos existe una ciudad para cada ramo, Los Ángeles para el cine y Nueva York para el teatro, aunque indudablemente se puede trabajar en ambos escenarios en cualquiera de las dos ciudades. Sin embargo, en países latinoamericanos como Colombia o México donde está mal visto ser actor, pero pasamos 5 horas o más viendo gente actuar (Alexander. O, 26 de septiembre de 2022, 9m08s) si existe esta enorme distancia entre un medio y el otro.

Meryl Streep

Existen otras carreras más cercanas y ejemplificantes en las que podemos observar carreras actorales que no distan mucho de lo que la mayoría de estudiantes de arte dramático en gran parte del mundo ha vivido. Meryl Streep la actriz camaleónica, es una de las personalidades más prestigiosas y admiradas en el mundo de la actuación. A diferencia de Marlon Brando, Meryl no tuvo apoyo de personalidades de la actuación, ni siquiera era cercana al arte dramático.

Inició su carrera estudiando ópera a los 12 años con Estelle Liebling. Aunque creía que iba a dedicar su vida a la óperas, como muchos de nosotros conoció el teatro en el colegio, cuando fue elegida para interpretar un personaje en *Oklahoma*. “...ese encuentro entre el proscenio y la gente fue emocionante, fue fantástico...” (Biografía de Meryl Streep, 2012, 2m38s) Realizó sus estudios de diseño de vestuarios en Vassar y una maestría en Bellas Artes en la Universidad de Yale. Es una actriz que se formó a partir de la experiencia sobre las tablas y no en una escuela en específico. Su primer trabajo como actriz fue a sus 28 años en *Julia*, de la mano de Jane Fonda y unos años después, en 1979 obtuvo su primera nominación al Oscar. Incluso, después de luchar contra los estereotipos de belleza y ganar varios premios, se enfrentó con la cruel realidad de Hollywood al ser excluida de a poco conforme su edad avanzaba. Obteniendo solo papeles secundarios después de cumplir 50 años, no impidió que su carrera se estancara, por el contrario; el histrionismo y sus interpretaciones camaleónicas le valieron continuar con una de las carreras más inspiradoras en el mundo de la actuación, no solo contando con decenas de películas, sino también doblajes en películas animadas, obras de teatro y musicales. Actualmente, con 73 años, es una de las actrices más contratadas en la industria.

Antonio Banderas

Jose Antonio Dominguez Banderas, es un actor de origen español con una carrera en el mundo de la actuación más afamadas de habla hispana. Desde muy pequeño se interesó por la actuación y ello lo llevó a estudiar arte dramático en su ciudad natal Málaga. Trabajó en varias compañías de teatro y en simultáneo empezó a incursionar en producciones televisivas de bajo perfil hasta llegar a los ojos de Pedro Almodovar, quien lo impulsó en el mundo del cine en España y, posteriormente, lo catapultó a Hollywood gracias a su trabajo y la reputación del mismo Almodovar. Antonio no solo labró una enorme carrera cinematográfica en España y

Estados Unidos, donde dice que Hollywood ya no es un lugar, sino una marca; sino que también continúa haciendo teatro en su natal Málaga, de la que vuela cada vez que esta marca llamada Hollywood lo requiere.

Podemos observar, que estos actores se formaron de manera diversa en sus respectivas carreras, todos ellos iniciando en el teatro y posteriormente mudándose al cine y la televisión. Todos ellos estudiaron un programa más o menos similar a los estudiados en esta investigación, con diferentes variaciones, pero con el mismo objetivo, actuar. Basta con observar los programas de las carreras universitarias que cuentan con un programa de artes escénicas o arte dramático, en todas ellas la formación está enfocada a lo teatral y la relevancia que tiene la actuación para cámara o para medios audiovisuales es muy limitada. Ahora bien, existen escuelas de formación actoral que sí que se enfocan en lo audiovisual, pero son escuelas que están más interesadas en formar actores “bonitos” que en actores intérpretes. En retrospectiva y según mi opinión, puedo observar que el mundo de la actuación en Colombia está atrasado frente a otros procesos artísticos u otros países, ya que este fenómeno del actor “bonito” aún es común para aparecer en una gran producción, no significa que sea lo único que existe, pero sigue siendo un factor dominante en producciones importantes en el país. Actualmente vemos que cualquier cantante o influencer obtiene algún papel en alguna película o serie, sin necesidad de formarse como actor. No obstante, esto no quiere decir que en el resto del mundo este fenómeno ya no exista, pero la brecha en Colombia incluso se abre más que en otros países.

Cuestionario para entrevistas

El siguiente cuestionario, fue una de las herramientas para indagar en algunos docentes de la Universidad El Bosque, sobre su formación actoral, su trayectoria profesional y sobre la opinión que ellos tienen sobre la actualidad del oficio del actor frente a la vida profesional,

enfocado en la manera en la que los futuros actores se educan y qué tan preparados salen a enfrentar el mundo laboral real de un actor en este país.

Presentación del entrevistado: Nombre, edad, ocupación y años de experiencia.

1. ¿Cuál es su formación académica?
2. ¿En qué área de la actuación le gusta trabajar más, en teatro o en medios audiovisuales?
3. ¿En qué área ha trabajado más, en teatro o en medios audiovisuales?
4. ¿Tuvo algún tipo de formación actoral enfocada solo a lo audiovisual? ¿Cuál?
5. ¿Considera importante aprender técnicas de actuación para cámara u otro tipo de técnicas para medios audiovisuales?
6. ¿Cree que existe una limitación para un actor de teatro a la hora de hacer un trabajo para medios audiovisuales y viceversa?
7. ¿Conoce alguna técnica o algún teórico que se enfoque exclusivamente en la actuación para cámara?
8. ¿Cuál o cuáles técnicas teatrales cree que ayuda al actor para interpretar en cámara?*
9. ¿Cree usted que debería existir una escuela o un énfasis de actuación para medios audiovisuales?
10. Luego de la pandemia del Covid -19, ¿Cree usted que el trabajo del actor cambió?

Hemos entrevistado a dos profesores que actualmente dictan diferentes clases en la Universidad El Bosque. Se caracterizan por tener algún tipo de experiencia en los medios audiovisuales, pero partiendo de una formación artística teatral. Ambos participantes han accedido voluntariamente a participar en esta investigación y han llevado con mucho ánimo su colaboración con la investigación de este trabajo.

Agnes Brekke

Maestra de la Universidad El Bosque, estudió teatro contemporáneo europeo en Inglaterra y trabajó con varias compañías de teatro allí. Luego, regresó a Colombia e hizo una maestría en la Universidad Nacional de artes vivas y actualmente trabaja con la compañía de teatro *Mapa teatro*. En cuanto a su experiencia en lo audiovisual, ha hecho cosas pequeñas en la televisión y una película con el director de cine tailandés Apichatpong Weerasethakul. Agnes nos cuenta que tiene más experiencia en el teatro, pero que le gustaría explorar más el mundo del cine. No ha tenido formación enfocada solo a la interpretación para medios audiovisuales, pero considera que cualquier aproximación a la actuación es valioso para la formación.

En cuanto a la división que existe entre actor de teatro y actor de audiovisual, considera que depende de la audacia de cada actor. Asumir una herramienta como eso, como una herramienta, suma a la interpretación independientemente del proyecto o montaje del que haga parte.

No ha explorado técnicas de interpretación para cámara, sin embargo reconoce desde su experiencia que hay dos momentos para el actor al momento de rodar en audiovisual. El primero es el momento antes de pararse frente a la cámara, la preparación que debe tener el actor para entrar en la situación que pide el director, ella en este caso; lo trabaja desde la escucha, desde la imaginación, desde entender el universo que se está trabajando.

Finalmente afirma que el trabajo del actor ha cambiado después de la pandemia. Nos llevó a entender el mundo audiovisual y pensar la creación desde lo audiovisual. Se estaba explorando desde antes esta combinación entre el teatro y lo audiovisual, pero por la pandemia tuvimos descubrirlo todos, explorarlo todos y crear. En la pandemia era de esa manera o no era nada.

Nilson Fernandez

Maestro de la Universidad El Bosque hace seis años, Magíster en estudios artísticos, dicta diferentes clases relacionadas con el cine y lo audiovisual. Comenzó desde la escuela a indagar en el teatro, luego empezó a trabajar con el teatro La Candelaria y la corporación colombiana de teatro por el programa denominado “tejedores de sociedad” de la alcaldía de Bogotá. Ha trabajado con varios artistas de la escena teatral colombiana como Fernando Peñuela, Fabio Velazco y Fanny Baena. Posteriormente entra a estudiar a la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas donde obtiene su título profesional como actor y gracias a esa amplia experiencia artística obtiene una beca para estudiar en España en la Real Academia de Arte Dramático y en Argentina en la escuela de Eliseo Subiela, para formarse como docente y después en Australia se titula como escritor cinematográfico.

Afirma que el teatro es el amor, es la base de los que estamos estudiando y ejerciendo como actores, aunque actualmente se mueve más en el mundo audiovisual asegura que le gusta más hacer teatro. Ha participado en televisión, en cine, en cortometrajes y por supuesto en teatro.

Cree indispensable aprender técnicas de interpretación para medios audiovisuales. Asegura que la tendencia, que se ha mencionado varias veces en esta investigación; “del actor de teatro no puede hacer televisión” ya no existe. El medio audiovisual se volvió masivo y está al alcance de todo el mundo. Es esencial que un actor esté actualizando todo el tiempo para entender las nuevas tendencias de comunicación que surgen día a día.

Aunque cree que no hay etiquetas a la hora de referirse a un actor, diciendo que es de teatro o de audiovisual, si cree que existe, más que una limitación, una técnica para cada tipo de actor. Entiende que un actor que hace teatro es mucho más expresivo, más expandido, su energía cambia a la hora de estar en el escenario, en comparación de un actor de audiovisual el cual debe

conocer que el lenguaje es diferente y que requiere de una energía y expresividad diferente. Habla de Meisner, Stanislavski y Meyerhold como referentes para el trabajo audiovisual, pero no lo limita a solo lo audiovisual sino que sirve para cualquier tipo de interpretación.

En cuanto a escuelas de formación de actores para medios audiovisuales, afirma que deberían existir en todo lado, teniendo en cuenta una base teatral, pero sí es muy importante tener acceso a este tipo de formación. Un actor debe estar actualizado constantemente, debe adaptarse a las nuevas corrientes y tecnologías, por ello cree que a pesar de la pandemia del Covid 19, el actor no tuvo cambios a la hora de ejercer su oficio, porque independientemente de la pandemia, es deber de cada actor estar en ese constante cambio que las mismas circunstancias nos brindan y el actor debe ir al ritmo para no quedar en el limbo.

Formulario para estudiantes

Para esta investigación, también se hizo una encuesta entre los estudiantes de arte dramático de la Universidad El Bosque, en el cual los estudiantes respondieron a varias preguntas relacionadas con su visión formativa, con sus expectativas y con su forma de ver su educación artística; además se indagó sobre su conocimiento en el área de la interpretación para medios audiovisuales.

Este estudio nos arroja como resultado que solo el 31,3% de los entrevistados tiene algún tipo de experiencia audiovisual, el 68,8% se interesó por estudiar arte dramático para hacer tanto teatro como cine y televisión mientras que solo el 6,3% quiere hacer solo cine y televisión, contra un 12,5% que solo quiere dedicarse al teatro.

El 81,3% ha considerado la posibilidad de hacer un curso de actuación para la cámara. El 75% de los encuestados considera esencial aprender técnicas de actuación para la cámara y otros

medios audiovisuales, mientras que el 18,8% le da una importancia media. Ninguno de los encuestados lo considera irrelevante.

El 100% de los encuestados le gustaría aprender técnicas para medios audiovisuales, la actuación para la cámara es primero con un 81,3%, seguido del doblaje con un 62,5%, en tercero está la edición con un 37,5%, luego la iluminación y fotografía con un 31,3% y cerrando están los que quieren aprender todas las técnicas anteriores con un 6,3%.

En cuanto a pensamientos de deserción, sólo el 25% ha considerado buscar otra universidad o escuela enfocada en medios audiovisuales, mientras que el 75% de los encuestados no lo ha considerado. De los estudiantes encuestados, solo el 87,5% conoce el programa de la Universidad El Bosque, teniendo en cuenta que todos los encuestados son de dicha universidad, ahora, el 62,5% conoce el programa de la Pontificia Universidad Javeriana, el 43,8% de Caracol Escuela, el 37,5% de la Casa del Teatro Nacional, un 12,5% conoce el ya extinto programa del Politécnico Gran Colombiano y solo el 6,3% no conoce ningún programa.

La mayoría de los estudiantes encuestados afirma que la formación en El Bosque es muy completa en cuanto a lo teatral, pero que se queda bastante corta en lo audiovisual, rescatando algunas clases, sin embargo opinan que el tiempo es muy corto para todo lo que les hubiera gustado aprender y el 100% de los estudiantes asegura que la formación teatral es útil para la actuación para la cámara, pero el 43,8% considera que no es necesario crear una técnica específica para la actuación para cámara, mientras que el 56,3% si lo considera necesario.

Finalmente, el 75% de los encuestados no conoce ninguna técnica exclusivamente para la actuación para la cámara, mientras que el 25% sí, citando autores como Meisner, Grotowski, Stanislavski, Chéjov y enfatizan en técnicas de repetición.

Conclusiones

Esta investigación me ha ayudado a entender con más amplitud el mundo laboral y las posibilidades artísticas que podemos encontrar al salir a la vida profesional. En lo personal, mi pasión por lo audiovisual y mi amor a la actuación encontraron un rumbo que converge hacia un mismo camino. Es corto el tiempo para profundizar en esta investigación, pero puedo decir que para mí y mi proceso como actor, es de suma importancia aprender, en alguna etapa de la formación como actor, especialmente de manera profesional, a actuar para la cámara y diferentes medios audiovisuales. No considero relevante una u otra técnica, si se conoce de manera práctica y vivencial, la experiencia de pararse frente a una cámara, de entender que el lenguaje es muy diferente al teatral, de entender esta otra manera de interpretar y principalmente, entender que cuando uno toma la decisión de formarse como actor profesional, se forma como actor intérprete y no existen etiquetas más que las que uno mismo se pone en el camino.

No es del todo cierto que un actor para teatro, no tenga las herramientas para obtener una carrera en el mundo audiovisual pues concluimos con este estudio que efectivamente las bases para un actor interprete están fundadas en el teatro ya que los teóricos teatrales como Stanislavski, Meyerhold, Meisner, o Grotowski, son los mismos que han servido en la formación de actores para los medios audiovisuales, sin embargo, es de mucha utilidad para un actor profesional, adquirir conocimientos relacionados con los medios audiovisuales. Las técnicas y herramientas teatrales, son la base fundamental de la actuación y depende de cada actor tomar esas herramientas y ponerlas al servicio de lo audiovisual, claro esta que tambien depende de cada actor el camino que desee elegir en su futuro profesional pues vimos que hay actores en formación que no les llama mucho la atención actuar fuera de las tablas, otros que a pesar de amar el teatro les gustaría explorar técnicas de interpretación para la cámara y otros que solo ven

este tipo de formación, la enfocada al teatro, como un escalafón más para ser mejores actores para los medios audiovisuales. Facilita mucho más el trabajo del actor, saber pararse frente a una cámara, bajo una luz, tener ensayos previos con movimientos de cámara, entender el universo que se está filmando y así poder rodar escenas en desorden, como normalmente se hace en el cine y poder entrar con suma certeza al momento exacto de la situación que se está rodando. Es verdad que los actores formados desde el teatro, en la mayoría de los casos, trabajamos en una linealidad de sucesos y que el estar en el aquí y ahora frente a un público, hace que nuestra labor sea diferente, pero no por ello seremos mejores o peores intérpretes para un medio u otro, es entender que el lenguaje es diferente y que gratificante es conocer todos estos lenguajes con anterioridad, antes de enfrentarnos a la vida profesional.

Indudablemente, los medios audiovisuales se han tomado la vida después de la pandemia y para la actuación ha sido igual. Hemos visto que la formación actoral mayoritariamente tiene sus principios bien arraigados en el teatro, pero ser formados para el teatro no nos convierte en teatro dependientes para ejercer nuestra profesión. Por el contrario, un actor intérprete, debe tener las herramientas necesarias para laborar tanto en el teatro, como para el cine, la televisión, el doblaje o cualquier otro enfoque relacionado con el mundo de la actuación. Así bien, los actores no necesariamente necesitamos adquirir técnicas exclusivas para lo audiovisual o conocer el manejo de una cámara o de una luz, pero sí que nos haría el camino profesional mucho más amigable obtener estos conocimientos y es por ello que la mayoría de estudiantes que buscan obtener su título profesional en arte dramático, están interesados en tener clases relacionadas con otras áreas diferentes a las teatrales. Unas clases enfocadas a cosas quizá más técnicas como el manejo de cámara, o de luces. El manejo de un programa de edición donde puedan hacer el montaje de algún casting o una idea propia.

Uno de los encuestados hablaba en una de sus respuestas que la experiencia profesional es la que da las herramientas para moverse en el área profesional, pero suena hasta redundante decirlo. Es mejor adquirir estas herramientas profesionales previamente para tener más posibilidades en el mundo real, en especial en un país como Colombia y en una ciudad como Bogotá donde es difícil involucrarse con el medio audiovisual y tener éxito en él.

Sorprendentemente el índice de participación fue muy bajo para esta investigación, considerando que la encuesta iba dirigida para estudiantes de la Universidad El Bosque de cuarto a octavo semestre, de los cuales participaron menos de 40 estudiantes y más aún, escuchando las constantes quejas de gran parte de los mismos por la corta exploración audiovisual que han tenido a lo largo de su carrera académica, especialmente en séptimo y octavo semestre, los cuales son los que van terminando su carrera y los que más han estado inconformes con este área de la actuación.

Referentes

Diccionario de la lengua española, definición de actuar. Recuperado de:

<https://dle.rae.es/actuar>

Actors Studio. Definición de acción y drama. Recuperado el 02 de Octubre de 2022 de:

<https://www.actors-studio.org/web/textos/actuacion/constantin-stanislavsky-i>

National Geographic. La primera película de la historia. Recuperado el 22 de Marzo de 2019 de:

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/primera-pelicula-historia_14051

IMDb. The Great Train Robbery. Recuperado el 24 de Octubre de 2022 de:

<https://www.imdb.com/title/tt0000439/>

Escuela Cine, ¿Qué es el método Stanislavski? Recuperado el 24 de Octubre de 2022 de:

<https://www.escuelacine.com/que-es-el-metodo-stanislavski/>

Herthmon, Robert. (2015). *El método del Actors Studio*. Editorial Fundamentos.

Meisner, Técnica Meisner. Recuperado el 24 de Octubre de 2022 de:

<https://www.meisner.es/tecnica-meisner/>

IMDB, Marlon Brando. Recuperado el 25 de Septiembre de 2022 de:

<https://www.imdb.com/name/nm0000008/>

IMDb, The Men. Recuperado el 24 de Octubre de 2022 de:

<https://www.imdb.com/title/tt0042727/>

Cinéfilos Bio. (05 de Mayo de 2019) Marlon Brando biografía (nueva) [Archivo de video]

<https://www.youtube.com/watch?v=w993ndoV1UQ>

IMDB, Meryl Streep. Recuperado el 25 de Septiembre de 2022 de:

<https://www.imdb.com/name/nm0000658/>

Documentary central. (28 de Junio de 2018) Meryl Streep - Full Documentary [Archivo de video].

<https://www.youtube.com/watch?v=M87TtmBQOnQ>

Maria José. (31 de Marzo de 2012) Meryl Streep documental parte 1 de 5 [Archivo de video].

<https://www.youtube.com/watch?v=vy2S4ZB08gU>

Biografías y vidas. Antonio Banderas. Recuperado el 02 de Octubre de 2022:

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/banderas_antonio.htm

Biografías y vidas. Antonio Banderas. Recuperado el 02 de Octubre de 2022 de:

https://www.imdb.com/name/nm0000104/bio?ref_=nm_ov_bio_sm

RTVE. (30 de Abril de 2022) Entrevista a Antonio Banderas - las tres puertas. [Archivo de Video].

<https://www.youtube.com/watch?v=f29aISdGmYw>

TheActrosVow. (15 de Septiembre de 2022) Stream de actuación [Archivo de video].

<https://www.twitch.tv/videos/1602418422>

Anexos

Enlace de Youtube de video de sustentación de tesis:

<https://youtu.be/koleQ9mURQo>

Entrevistas a Agnes Brekke y Nilson Fernandez:

<https://youtu.be/3tK0uMufHKA>