

**UNIVERSIDAD
ACADEMIA**
DE HUMANISMO CRISTIANO

UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO
FACULTAD DE ARTES
PROGRAMA ESPECIAL DE LICENCIATURA EN ARTES

**DIRECCIÓN DE ACTORES EN EL CINE CHILENO CONTEMPORÁNEO:
PRINCIPIOS Y TÉCNICAS QUE RIGEN LA LABOR DEL ACTOR Y DEL
DIRECTOR EN VÍAS DE FORTALECER LA RELACIÓN DE TRABAJO**

Alumnas: Fiorentino, María José

Florentino, María Trinidad

Profesor guía: Osorio Riveros, Hugo

Memoria para optar al grado Licenciada/o en Artes

Santiago, 2021

ÍNDICE

1. Planteamiento del problema

1.1 Introducción

1.2 Antecedentes

1.2.1 Vínculo creativo/ Proceso creativo

1.2.2 Oficio del Actor

1.2.3 Dirección de actores

1.2.4 La evolución de la tecnología cinematográfica

1.2.5 Industria del Cine Chileno

1.3 Problematización

1.4 Objetivo general

1.5 Objetivos específicos

1.6 Justificación

2. Marco Teórico

2.1 La labor de la Dirección

2.2 Actuación Frente a Cámara

2.3 La relación Director-Actor

3. Metodología

3.1 Enfoque de la investigación

3.2 Tipo de investigación

3.3 Unidad de estudio

3.4 Definición de la muestra

3.5 Criterios de Selección

3.6 Técnica de análisis

3.7 Estructura de la entrevista

4. Contenido

4.1 Aspectos generales a considerar

4.2 Rol de dirección en el cine

4.2.1 Definiendo la labor del director de cine

4.2.2 El director de cine y su trabajo en equipo

4.3 Rol del actor en el cine

4.4 Vincular el mundo del teatro y el cine

5. Conclusiones

6. Referencias

7. Anexos

7.1 Entrevista N°1 a Gabriela Aguilera (actriz)

7.2 Entrevista N°2 a María José San Martín (directora)

7.3 Entrevista N°3 a Jaime Altimiras (director)

7.4 Entrevista N°4 a Micaela Quaroni (actriz)

Agradecemos a nuestro profesor guía Hugo Osorio Riveros por su retroalimentación honesta sobre el proceso de nuestra investigación.

Agradecemos a la profesora Claudia Cattaneo, quien nos ayudó a encontrar el sentido de la investigación en sí misma, siendo así una gran fuente de inspiración.

Agradecemos a nuestra madre María Beatriz Rojas, nuestro padre Enrique Fiorentino y nuestra hermana María Bernardita Fiorentino, quienes nos han apoyado siempre para realizar nuestros sueños.

1. Planteamiento del problema

1.1 Introducción:

La presente investigación surge de inquietudes personales y profesionales a raíz de las áreas en las que nos desenvolvemos y cómo éstas se influyen mutuamente: la actuación y el cine. Como actriz y cineasta, nos enfrentamos a la relación entre actor y director cada vez que formamos parte de un proyecto cinematográfico, por lo que resulta fundamental analizar la relación entre ambos agentes y dar a conocer las diferentes perspectivas y experiencias que se pueden tener en torno a su dinámica de trabajo.

Si bien el cine surgió en sus inicios como una inquietud científica/tecnológica, tempranamente el teatro comenzó a ser parte de su contenido. A medida que la maquinaria se fue perfeccionando, no fue hasta que la cámara pudo moverse con mayor fluidez y acercarse lo suficiente a los personajes y al decorado, cuando el cine comenzó a desarrollar su propio lenguaje y a independizarse del lenguaje teatral. Sin embargo, la actuación sigue formando parte esencial de la realización cinematográfica, y que a pesar de que el trabajo actoral cambie debido a la proximidad del espectador (en teatro, un público estacionado, en el cine un ojo móvil y dinámico), el conocimiento y suficiente manejo de la disciplina actoral por parte del director facilita y potencia su relación creativa con el elenco, desde el momento de escogerlos hasta el trabajo en el set.

La relación creativa que se genera entre el director de cine y su actor es vital para el desarrollo óptimo y ejecución fructífera de las escenas y por ende, de la transmisión del mensaje que entrega la obra. Cuando un director de una obra de ficción se enfrenta a un elenco, es necesario que tenga en cuenta que aquellos son los profesionales que encarnan a sus personajes, los cuales portan un rol fundamental en el relato.

Con ello, y para potenciar la calidad interpretativa, es preciso que exista una comunicación y entendimiento de la labor actoral para así transmitir ideas óptimamente. Sin embargo, revisando diversas experiencias se puede decir que, dentro del grupo de cineastas chilenos, se puede identificar una falta de conocimiento y experiencia en cuanto al manejo de los principios de la actuación, lo cual se traduce en un flujo de trabajo donde la interpretación del actor no es debidamente retroalimentada por el director y por ende, los resultados no son óptimos.

Mediante entrevistas y revisión bibliográfica, daremos espacio a las perspectivas que pueden surgir de ambas partes, actor y director, con respecto a las bases y principios, tanto de la dirección como de la actuación en el cine, y haciendo la conexión con la teoría revisada en el marco teórico, podremos aterrizar los conceptos fundamentales para fortalecer la comunicación y dinámica de trabajo entre director y actor a la práctica, es decir, cómo se vive la dirección de actores en la realidad del cine chileno.

El enfoque cualitativo de esta investigación nos permitirá conectar los antecedentes de la problemática planteada con la teoría y experiencia empírica que se recaudará tanto de directores como actores de cine chilenos. La revisión bibliográfica en habla hispana y anglosajona nos entregará un panorama de los métodos de actuación, los principios de dirección y las herramientas para involucrar al director con la labor actoral. Textos relacionados con el rol de dirección dentro de la creación colectiva así como otros ahondando en la disciplina y lenguaje actoral reforzarán la línea teórica para luego reunir ambos roles en la relación creativa que se genera entre actor y director para así mejorar la experiencia de trabajo.

Las entrevistas a directores y actores chilenos nos ayudarán a conocer directamente perspectivas particulares sobre experiencias vividas a lo largo de su

trayectoria, pudiendo generar nexos con la teoría revisada y aterrizando aquellas ideas a ejemplos y situaciones concretas.

1.2 Antecedentes:

Para dar inicio a esta investigación fue necesario indagar en los siguientes conceptos: Vínculo creativo o proceso creativo, el oficio del actor, la industria del cine chileno, la dirección de actores y la evolución de las herramientas cinematográficas a través de la historia.

1.2.1 Vínculo creativo o proceso creativo:

Este concepto resulta ser vital para cualquier artista o individuo que se desenvuelva en el ámbito u oficio artístico, puesto que el contexto obliga al individuo a trabajar en colaboración con el otro, es decir, lo que comúnmente se entiende como trabajo en equipo.

Al trabajar en equipo, se deben tener en cuenta ciertas jerarquías para que este sistema funcione, en el sentido más práctico de la palabra. Pero hay otro aspecto que se vuelve fundamental además de este, y es la sinergia creativa que existe entre los integrantes del equipo.

Robert Ríos señala:

El pensamiento creativo es la capacidad de dejar que su mente cree pensamientos que resulten diferentes e inusuales. El pensamiento creativo se desarrolla en torno a una idea fundamental: pensar más allá del ámbito de lo convencional. Se trata de ser capaces de pensar fuera de lo común y ser originales en el proceso de creación de ideas. (p.1. 2017)

El pensamiento creativo, se estructura en 3 etapas: preparación, incubación/iluminación, verificación. La primera corresponde a la exploración del

entorno y el planteamiento de su problemática. La segunda, es el proceso intuitivo que surge como reestructuración o resignificación de aquella problemática. Y la tercera, corresponde a la realización de esa hipótesis, en este caso materializada en un film cinematográfico.

El problema de esta definición y este procedimiento del pensamiento creativo, es que no se aplica de la misma manera para cada disciplina artística. Pero si podemos considerar que el proceso creativo corresponde a una necesidad, a una meta en común que será valorada por el creador y/o por la audiencia. Por lo cual, todo el equipo de trabajo debe unificarse para lograr ese objetivo en común.

Claramente, las preocupaciones creativas de un director, no van a ser exactamente las mismas que las de un actor, puesto que sus objetivos difieren. El del director de cine, es lograr que se cuente la historia a modo general y considerando todas las piezas que componen una película, mientras que el del actor, es ayudar o apoyar a que esa historia sea contada a través del texto plasmado en el guión y de su personaje.

Utilizaremos la definición de “proceso creativo” que plantea Todd Lubart en su libro *The creative process, perspectives from multiple domains* señalando lo siguiente:

The creative process can be defined as a sequence of thoughts and actions that comprise the production of work that is original and valuable. (...) A “sequence” signifies that there is a chain of events, which unrolls over time, with a beginning and, potentially, an end. This sequence may be non-linear, it may be characterized by steps or phases, or activities that come into play at certain moments in the chain of events.(2018, p.3)¹

¹ Traducción al español: El proceso creativo puede ser definido como una secuencia de pensamientos y acciones que comprenden la producción de trabajo original y valioso. (...) Una “secuencia” significa que hay una cadena de eventos, que se desenrolla con el tiempo, con un inicio y, potencialmente, un final. Esta secuencia puede ser no lineal, puede caracterizarse por pasos o fases, o actividades que entran en juego en ciertos momentos de la cadena de eventos. (T.A)

En lo que respecta al proceso creativo entre el actor y el director de cine, históricamente podemos ver que no se le ha dado el espacio suficiente debido al funcionamiento y el ritmo vertiginoso de la industria del cine.

En síntesis, los factores económicos inciden en el trabajo con los actores y ponen de manifiesto la siguiente realidad de la que habla Lewis: "Con frecuencia me han preguntado por qué la industria cinematográfica no ha producido mis talentos de la interpretación. La respuesta es simple: A los jefes de la industria no les interesa; viven en base a un producto que se hace al día. (Santana, 2015, p.264)

Los actores reciben (en el mejor y el menor de los casos) todo el guión de la serie, cortometraje, o largometraje o (en el mayor de los casos) parte del guión y algunas indicaciones. Mientras que el director deberá estar encargado de estar presente en las etapas de preproducción, producción y post producción del proyecto, por lo que su principal encuentro con el actor es en el momento de producción, es decir, el rodaje. Aquí podemos ver que algunas veces se realizará lo que se conoce como "trabajo de mesa", instancia donde el director y el actor dialogan sobre el estilo de la película, discutirán sobre el guión y los personajes. Solo este momento es el que existe en el proceso de producción de una película donde el director y el actor pueden entrar en una discusión creativa respecto al proyecto. En cine la situación es más negativa aún, ya que la dedicación a ensayos antes del rodaje, por ejemplo, dependerá del interés o disponibilidades de tiempo de directores y actores (...) (Santana, p.265. 2015)

Incluso podemos certificar que los directores se ven forzados a utilizar tiempos extra, fuera del horario laboral para poder retroalimentar ese proceso creativo.

Existen los directores que comienzan a trabajar en el personaje de forma parecida a como lo hace Olea: durante la fase de preparación de la

película, un tiempo antes del rodaje, procuran salir con los actores para conocerse mutuamente, incluso van a determinados lugares a la búsqueda de elementos que enriquezcan el personaje. (Santana, 2015, pp. 265-266)

Comprender el proceso creativo o vínculo creativo entre estos dos roles y considerar el breve tiempo que se obtiene para poder desarrollarlo, permitirá un cambio de visión respecto al tedio del trabajo, y volverlo colaborativo. Asimismo potenciará el proyecto y la originalidad de este.

1.2.2 Oficio del actor:

Si comprendemos el oficio del actor no solo por cómo se define la palabra actor según Patrice Pavis “Es el vínculo vivo entre el texto del autor, las orientaciones interpretativas del director y la mirada y el oído del espectador” (1998, p.33) ó lo mencionado por Diderot:

Shakespeare describe, como un actor, la conducta del hombre que actúa sobre sí mismo haciendo vivir a un personaje imaginario... Interpretar consiste primeramente en deslizarse en el conocimiento de lo que se va a representar. Es formarse un concepto. Es, seguidamente, poseer el poder de introducir, por la fuerza, su alma en ese concepto: force his soul... to his own concept. (1999, p.29)

Si no que es pertinente adentrarnos y profundizar en su qué hacer y sus objetivos a alcanzar, es decir en qué se compone el oficio del actor.

Lejos de querer mostrar una posición moralista del oficio del actor, creemos que es fundamental comprender las concepciones heredadas por la historia, y cómo eso puede influir sobre todo en los cineastas jóvenes que quizás no tengan familiaridad con el teatro, los actores o la actuación.

En primer lugar, a lo largo de la historia la figura del actor ha ido mutando constantemente. A la altura del siglo XVIII los actores eran considerados como aquellos que se les otorgaba el don divino para poder encarnar a los personajes de una obra de teatro u ópera.

El actor - se oye decir a veces- está <<como habitado>> y metamorfoseado por otra persona; ya no es el mismo, si no una fuerza que lo impulsa a actuar con las características de otro: he aquí el mito romántico del actor de <<derecho divino>>, para quien no existen fronteras entre el escenario y la vida. (Pavis, 1998, p.33)

Ya por el siglo XIX, y gracias al movimiento de vanguardia de Bertolt Brecht, el actor se considera como actor, es decir, un actante que es parte de la ficción teatral al cual no se le ha sido otorgado don divino alguno para representar el personaje. “(...) también puede acentuar toda la distancia que lo separa de su papel, mostrando al modo del actor brechtiano, la artificialidad de su construcción”. (Pavis. 1988, p.33) Incluso, ya no existe *el personaje* que ha sido encarnado por el actor y se da a conocer al público que el actor es quien ejerce determinadas técnicas o métodos para representar ese personaje.

Todo este antecedente histórico compromete a la figura del actor con la imagen de diva o ser iluminado, lo cual lleva a entender que el individuo tiene un ego exacerbado, lo cual no carece de verdad. Pero hoy en día, los actores y actrices comprenden más que antes que esa disposición los perjudica en gran medida. “Uno no debe trabajar para lucirse como actor, sino para que se luzcan la historia, la escena y el personaje. Lo importante es darle una vida real al personaje, lograr cierta humanidad, no mostrar una buena técnica de actuación.” – Daniel Hendler (230 Frases de actores y el valor de la interpretación. s.f) por tanto se busca “limpiar” el nombre del actor con acciones tan simples como ser puntuales a la hora de llegada de un proyecto, mostrarse responsables, rigurosos, respetuosos y humildes.

Hoy sobre todo, se entiende a la figura del actor como aquel que tiene fácil acceso a la fama ya que este es su objetivo. Pero como menciona Fernando Fernán Gómez “En el oficio de actor el éxito o el fracaso suelen venir muy acompañados de la casualidad.” (230 Frases de actores y el valor de la interpretación. s.f) Entender la figura del actor, o que el actor se entienda a sí mismo como un individuo que se preocupa únicamente, o considera importante los aspectos superficiales del oficio, no está comprendiendo la profundidad de su trabajo, como señala Eugenio Barba en *Carta para el Actor*:

“Cualesquiera que hayan sido las secretas motivaciones personales que te han conducido al teatro, ahora que ejercitas esta profesión tienes que encontrarle un sentido que, yendo más allá de tu persona, te confronte socialmente con los otros. (...) Tu trabajo es una forma de meditación social sobre ti mismo, sobre tu condición humana, sobre los acontecimientos de nuestro tiempo que te tocan más profundamente. (...) Si ser actor significa todo esto para ti, nacerá otro teatro, otra tradición, otra técnica. Se establecerá una nueva relación entre tú y el espectador que por la noche viene a verte porque te necesita. (1997, págs. 42 - 44)

Así podemos certificar que el oficio del actor consta de la representación del alma humana, que para ello necesita estudiar y observar su entorno, por lo que no se recomienda caer en aspectos superficiales al momento de ejercer su oficio. Aquel actor que prejuicia a un personaje, no estará realizando un trabajo verosímil, y le causará un efecto de distanciamiento al espectador. Es ahí donde el mayor objetivo de un actor se rompe o fracasa, puesto que consta en que la audiencia experimente un proceso de identificación, que lo llevará a entrar al mundo de ficción propuesto en la película.

1.2.3 Dirección de actores:

En primera instancia, consideraremos el término definido por Regge Life de la dirección de actores:

In my worldview, the actor's director is a guide. The director is the leader and should create an atmosphere that someone is in charge. At the same time, setting a tone that is humble and encourages contribution encourages everyone to participate. Our job is to guide a performance not to dictate one. We come with ideas but with the humility that our ideas are just that, ideas, and therefore open to collaboration. Our direction, generally shared using verbs, should serve as "prompts" to trigger the actor to dig deeper in their exploration about the character. (2019, p. 22)²

La figura del director de actores, nace a principios de los años cuarenta más conocida como "acting coach" rol que constaba de acompañar al actor al momento de rodar una escena, guiarlo y ayudarlo a salir de problemas de concentración o eventuales frustraciones. Así lo hacía la acting coach de Marilyn Monroe:

Paula Strasberg was on the set as Marilyn's acting coach. Before a take, they would talk quietly off to one side, or if Marilyn seemed disturbed, Paula would take her aside and talk to her. They huddled together. You never heard what they said. Paula was polite but didn't pay attention to anyone else. She was very devoted to Marilyn. She never discussed the Actors Studio or offered any other actor advice.(Parker, *The actors Work*, 2012)³

² Traducción al español: Desde mi punto de vista universal, el director del actor es un guía. El director es el líder y debería crear una atmósfera en la que alguien esté a cargo. Al mismo tiempo, al establecer un tono humilde y que estimule la contribución se anima a todos a participar. Nuestro trabajo es guiar un rendimiento, no dictar uno. Nosotros venimos con ideas pero con la humildad de que nuestras ideas son sólo eso, ideas y, por lo tanto, abiertas a la colaboración. Nuestra dirección, generalmente compartida usando verbos, debería servir como "indicaciones" para desencadenar en algo en el actor para profundizar en su exploración sobre el personaje. (T.A).

³ Traducción al español: Paula Strasberg estaba en el set como entrenadora de Marilyn. Antes de una toma, ellas hablaban silenciosamente a un lado, o si Marilyn parecía perturbada, Paula la llevaba a un lado y hablaría con ella. Ellas se acunaron juntas. Nunca se escuchaba lo que decían. Paula era educada pero no prestaba atención a nadie más. Ella estaba muy dedicada a Marilyn. Nunca discutió el Actors Studio ni ofreció ningún otro consejo para otro actor.

Es decir, el rol de acting coach no solo constaba de guiar a la actriz o actor en su interpretación, sino que al mismo tiempo se producía una relación casi de padrino/madrina con el actor o actriz.

Junto con el desarrollo de la industria del cine, el surgimiento masivo de escuelas de actuación en Estados Unidos, el rol de acting coach va quedando como una opción para algunos actores, en mayoría famosos o con una larga trayectoria que les antecede. Leona Lewis, menciona una anécdota donde recurre a un acting coach:

If I can get a script or the sides in a good amount of time, that's always great, but you don't always have the luxury of time. I have an incredible [acting coach] I work with, Julie Ariola, who is just amazing; I've been working with her for a few years now. I prepare with her and try and dig into the character, and if I have time, it's great, but if not, I delve in as much as possible. (Stuart, Backstage, 2019)⁴

Hoy en día los acting coach trabajan como freelance, de manera particular y son solicitados para asistir a actores en roles muy específicos. Así menciona Jhon Marengo en una entrevista:

An acting coach is private, so you work on a one-to-one basis with an actor, or when they have a role they need to develop. Sometimes you work with an actor for call-ups, and the other main form of work for a coach is actually on set, working on a movie. Teachers are classroom based, by distinction. (Helling, My Job Search, 2020)⁵

⁴ Traducción al Español: Si puedo obtener un guión o partes de él en una buena cantidad de tiempo, siempre es genial, pero no siempre tienes el lujo del tiempo. Tengo una increíble entrenadora en con la que trabajo, Julie Ariola, que es simplemente increíble; he estado trabajando con ella desde hace unos años. Me preparo con ella y trato de cavar en el personaje, y si tengo tiempo, es genial, pero si no, me ahondo tanto como sea posible. (T.A).

⁵ Traducción al Español: Un entrenador de actores es privado, por lo que se trabaja de uno a uno con un actor, o cuando tienen un papel que necesitan desarrollar. A veces se trabaja con un actor para llamadas, y la otra forma principal de trabajo para un entrenador es realmente en el set, trabajando en una película. Los maestros se basan en el salón de clases, por distinción. (T.A).

Junto con el crecimiento de la industria del cine, la relación entre acting coach y actor se comienza a distanciar, al punto que desaparece el rol y de alguna manera lo asume el director. Llegando entonces, el surgimiento del concepto en español “dirección de actores”.⁶

En Chile el escenario es distinto (ya se desarrollará este contexto más adelante) , no se ha visto que se haya desempeñado este rol, ya que en comparación con los países como Estados Unidos, Asia o Europa, la industria es mucho más pequeña, y los actores no se han visto en la necesidad de solicitar a un acting coach. Más bien, se jactan de la opinión de sus pares para recibir críticas sobre su trabajo o de la autocrítica.

1.2.4 La evolución de la tecnología cinematográfica:

Finalmente, haciendo una retrospectiva podemos identificar que dentro de la relación entre el teatro y el cine existe una conexión a la problemática planteada: la evolución y desarrollo tecnológico del aparato cinematográfico influyó directamente en los aspectos creativos de su lenguaje, incluida la estética teatral y la actuación. Michel Chion menciona sobre los cambios en la cámara:

En la historia del cine, pronto dejó la cámara de permanecer inmóvil durante la toma: primero se empezó a hacerla girar lateralmente sobre el pie (panorámicas horizontales) o verticalmente (panorámicas verticales); luego se desplazó (distintos tipos de grúas, travelling y traslado a mano), hasta la invención del objetivo de distancia focal variable, o zoom, aporta una nueva forma de cambiar el encuadre: sin mover la cámara, simplemente haciendo girar una arandela. (1990, p.220)

⁶ Si bien la traducción literal de acting coach es “dirección de actores” o “entrenador de actores”, no significan lo mismo en relación a los oficios. Un acting coach trabaja de manera independiente, mientras que el director de actores es un rol que ha asumido el director de cine.

Cambios cómo estos permitieron que el cine tomará su propio camino y desarrollara su propia estética. La posición y desplazamiento del camarógrafo dentro del set influyó en la interpretación del actor, por lo que se comenzó a tomar distancia de la interpretación teatral o performance escénica por la cual se partió. En cuanto a cambios tecnológicos se suma la ausencia (y posterior presencia) del registro sonoro. La actuación en el cine estaba condicionada por la existencia de un espectador “sordo”, y posteriormente, fue mutando y suavizando su característica debido a la presencia de un espectador “oyente”. Chion comenta:

La idea de que el cine exige una transposición específica de las normas aprendidas en la interpretación teatral, o en otras formas de espectáculo, es muy antigua. George Méliès lo teorizó con claridad, por supuesto dentro del marco del cine mudo: <<el actor debe imaginar que se tiene que hacer entender, siendo mudo, por unos sordos que le miran; pocos gestos pero muy definidos, muy claros>> [27]. (...) La transición, en el cine mudo, de un estilo de actuación muy agitado a otro muy concentrado (...) afecta también al uso del rostro. Se pasa de los expresivos movimientos circulares de ojos a rostros más neutros y con más vida interior. (1990, p.274)

La inevitable evolución tecnológica que ocurriría en el cine hizo mutar de manera expedita las distintas disciplinas y oficios que lo componen. Con la atención centrada en la sofisticación tecnológica, ciertos aspectos se trasladaron a un nivel menor de prioridad, no menos atendidos, pero definitivamente a lo largo de la historia del cine, la progresión ha mostrado un énfasis en el aspecto técnico y tecnológico de la realización por las novedades estéticas y visuales que esto puede traer. Jerdi del Prado afirma que “Muchos críticos de cine suelen centrarse en los detalles estéticos de las películas, pero no es lo único que puede hacer que una historia resalte de las demás, por ello es importante aclarar puntos durante el desarrollo de una película” (2020, p.5)

1.2.5 Industria del cine chileno:

Como último punto a tratar dentro de los antecedentes, influye directamente en nuestra investigación el tipo de industria sobre el cual se desarrolla la dirección de actores. En esta sección compartimos un vistazo general en torno la industria del cine chileno, junto con un suceso histórico que lo marcará para siempre.

Si bien el cine tiene una estructura de trabajo común en todo el mundo, en cada país existen diferencias y modificaciones que se ajustan al contexto de la industria local, donde factores como el desarrollo tecnológico, profesional, las fuentes de financiamiento, el nivel y tipo de consumo, políticas gubernamentales, situación económica, más un largo etcétera. Todo ello impactará en la realización.

El cine en Chile ha transitado por momentos intensos en la historia política, lo cual ha impactado en las producciones y en los contenidos. Hurtado lo describe de la siguiente manera, desde su perspectiva en el año 1986:

“Es un hecho que la crisis actual del cine en Chile posee causas coyunturales provenientes de políticas del régimen actual como son la derogación de la Ley de Cine, la censura, la política económica que restringe la capacidad adquisitiva de la población y el exilio de una generación de realizadores.” (1986, p.3)

Todos los sucesos históricos afectan directamente en la producción de arte. El arte está hecho por personas que habitan un contexto cultural, por lo que todo lo que ocurra a su alrededor será reflejado de una u otra manera en sus creaciones. Un momento que impactó a la industria del cine chileno fue sin duda la dictadura militar entre los años 1973 y 1990.

“Si bien, se están viviendo procesos políticos que auguran una vuelta no tan lejana a la democracia, no es posible pensar que el Estado pueda absorber de inmediato las múltiples demandas que se le plantearán. Tampoco ha

demostrado ser aconsejable, dada la inestabilidad política de este país, poner todas las bases de una industria del cine en instituciones estatales o paraestatales: la importancia y posibilidades de las áreas independientes se han manifestado en estos últimos años, y su fortalecimiento implica entrar en lógicas de mercado y desarrollarlos diversos lugares o medios en que éste se constituye: la sala exhibidora, la televisión, el video en circuito cerrado, el mercado internacional.” (Hurtado, 1983, p.4)

Tal cómo Hurtado menciona, en un periodo de inestabilidad política, la producción independiente aumentó significativamente, ya que aún con un escenario incierto, la necesidad de hacer cine siguió latente. El periodo de dictadura sembró en Chile una autonomía que se conserva hasta el día de hoy. Además, una tendencia a tratar temáticas de crítica social, denuncia, visibilización, educación, etc, quizás con un ánimo de reparar y volver a surgir ante el difícil escenario vivido en los años 80.

Por diversas razones, la industria del cine chileno siempre ha luchado por prosperar y crecer, y lentamente se ha ido ganando un lugar en la cultura del país. Alberto Celery comparte su diagnóstico desde el año 1983, en dónde radica la dificultad y las áreas a tratar para poder fortalecer la industria:

“El cineasta radicado acá. que vive en esta época acá. está abocado a un desafío que es ingrato. aunque aunando esfuerzos podría ser un poco más gratificante si uno parte de la base que la ley es la solución. (...) Lo importante es seguir buscando un mecanismo que permita financiar un proyecto, ya sea a través de la televisión y/o de distribuidores o exhibidores nacionales. Eso sería lo básico como para empezar a producir y hablar de una no muy lejana industria cinematográfica chilena.” (Hurtado, 1983, p.10-11)

Hoy en día, entre otras medidas que se han tomado, existen fondos estatales que pretenden impulsar la industria, que sin duda han traído beneficios a los realizadores, pero aún nos queda camino por recorrer para terminar de fortalecer los aspectos mencionados por Celery.

Tener noción de cómo se ha desarrollado la realización cinematográfica en la historia y conocer los hitos que nos han marcado como realizadores es fundamental para esta investigación. Si bien hablar de la industria es un tema extenso que merece gran dedicación, mencionar los sucesos claves nos dan una idea general de cómo han afectado tanto la forma de producir como los contenidos a tratar en las obras. Aquello está en directa relación de cómo se han conformado los equipos a través del tiempo junto con las costumbres y hábitos que se han generado.

1.3 Problematización:

Nuestra pregunta de investigación “¿Porqué se torna fundamental la vinculación entre el oficio y el lenguaje creativo entre el rol del director de cine chileno, y el actor de cine?” pone en pugna dos roles a los cuales le antecede una problemática a cada uno de ellos que nos adentraremos a explicar.

Previamente es pertinente dejar en claro, que no responsabilizamos a las instituciones académicas del desenvolvimiento de la dirección de actores en el cine chileno. Más bien lo consideramos como un elemento más, que influye sobre todo en los cineastas y actores más jóvenes.

Por un lado, los actores en mayoría recién egresados, no tienen conocimientos básicos del proceso administrativo, técnico y creativo de una película. Los actores son llamados a ejercer su trabajo en la segunda etapa de la creación de una película, es decir, la etapa de producción o rodaje. Así es como el actor solo tiene contacto con las personas que lo han llamado, se le entrega el guión completo en el mejor de los casos, y el actor se prepara para la prueba de vestuario y el mismo día del rodaje. Para un actor que no ha tenido familiaridad temprana con el oficio

del cine, y además viene del mundo del teatro, que tiene procedimientos mucho mas artesanales y manuales que una producción cinematográfica, claramente irá al set con una idea preconcebida de cómo funciona el cine, y que ese momento y lugar, es el único donde una película se produce.

It just seems so often that actors don't know what the director is asking for, and they don't understand the limitations of that job, and the directors don't know what the actors need from them in order to construct a solid performance. So the actors need to understand why a director is asking for certain things or denying certain things, and directors need to understand, physically, what it is the actors are doing, that they're been given these strict blocking parameters and told to work within them. (Turner, 2018, p.65)⁷

Otro elemento que influye en los conocimientos previos que pueda tener un actor de la producción de una película y a lo que un director cinematográfico se dedica, es si en su formación se le han presentado las oportunidades para experimentar el desenvolvimiento del oficio cinematográfico. En Chile existen escuelas de actuación frente a cámara, pero esas instituciones académicas (como lo dice el nombre) están enfocadas únicamente a la actuación y a la interpretación. Es decir, no prepara al actor para vincularse con el mundo de la producción cinematográfica.

Por otro lado, los cineastas jóvenes o recién egresados, se percibe un común denominador en cuanto a su desempeño en la dirección de actores, realizando un trabajo desde una perspectiva básica y con un insuficiente manejo del trabajo teórico y práctico de los principios de la actuación, impactando directamente sobre el resultado interpretativo que esperan alcanzar. Al igual que en la formación de los actores, se presenta una problemática en la formación de los cineastas chilenos, ya que las instituciones se focalizan en todas aquellas áreas específicas

⁷ Traducción al español: Parece tan a menudo que los actores no saben lo que el director está pidiendo, y no entienden las limitaciones de ese trabajo, y los directores no saben lo que los actores necesitan de ellos para construir un desempeño sólido. De modo que los actores necesitan entender por qué un director está pidiendo ciertas cosas o negando otras, y los directores necesitan entender, físicamente, lo que están haciendo los actores, que se les han dado estos estrictos parámetros de bloqueo y se les ha dicho que trabajen dentro de ellos. (T.A.)

de la disciplina que les permiten afrontar la dirección integral de un film (taller de ficción y documental, historia del cine, cámara y fotografía, dirección de arte, producción de sonido etc...). Dejando entonces al ramo de dirección de actores en tercer plano, lo cual no permite que los cineastas puedan tener mayor familiaridad con el oficio del actor.

Y no creo que tenga que ver con una confusión terminológica, creo que tiene que ver con la concepción, tan instalada en las escuelas de cine (por lo menos las que yo conozco) de que la “actuación” es algo que involucra solo al actor, y que es el actor el responsable de que todo salga bien. (Discépola, 2010, p.1)

Es común que a lo largo de la trayectoria en cualquiera de estos dos oficios, ambos roles desarrollen una visión personal y estrategias que se han formado de manera autodidacta para enfrentarse a la dirección de actores. Pero es precisamente ese terreno autodidacta que deja a este oficio en un terreno propenso a las subjetividades de cada individuo. Si bien esta investigación, como hemos dicho, no pretende exponer un manual de cómo llevar la dirección de actores en el cine chileno contemporáneo, si pretende poner en evidencia cómo ese terreno subjetivo puede llegar a problemáticas significativas tanto en términos creativos, como términos éticos laborales.

En segundo lugar, nos encontramos con precedentes históricos que hacen referencia a estos roles que generan un prejuicio de cada uno de ellos. Por un lado se comprende al actor como una persona con altas facilidades de pararse ante un público, que tiene mucha fama y que tienen la característica de ser egocéntricos. Si bien esta figura existió en los años de Shakespeare, estas terminologías generalizadas, producen un inconveniente del cual no podemos evitar en esta investigación, puesto que referirse así al oficio del actor da a entender en primer lugar, que es un oficio fácil que da recompensas fáciles, como la fama o el reconocimiento público.

Por otro lado, se entiende a la figura del director de teatro y por tanto al director de cine (siendo que son roles que se diferencian en muchos sentidos) como la cabeza de la pirámide, o aquel que dice lo que hay que hacer, aquel que manda y no se le puede contradecir.

Ibarra señala:

La problemática al definir la función del director de cine nace de una imagen ambigua que tiene el cineasta y que se divide entre una deidad –por una parte- y, por otra, en un individuo que no tiene una labor tangible en el rodaje. El realizador de cine es una figura comúnmente laureada y cuyo trabajo parece ser digno de titulares de prensa e innumerables premios que convierten el oficio en una búsqueda de fama y renombre. (2016, p.2.)

De igual manera Santana menciona:

En esta línea, o cercanos a ella, estarían los directores que han sido considerados dictadores en su comportamiento con el actor. Hoy día las cosas van cambiando y no solo por que al actor se le escucha, sino porque la calidad de trato y consideración hacia él ha cambiado. (2015, p.262.)

Esta figura dictatorial o *divina* existió en los inicios del teatro y se mantuvo hasta los inicios del cine y un poco más, dando caudal a negligencias laborales de gran envergadura que hoy en día han sido puestas en duda, reformadas y actualizadas. Si el oficio del actor o del director se comprende desde esta perspectiva, no solo estamos desconsiderando la evolución de la historia y de las conductas de las distintas sociedades y culturas y sus requerimientos en el oficio del cine, si no que no estamos viendo en profundidad lo que supone el estar ubicado frente a un público en términos humanos y el nivel de exposición que ello conlleva, como tampoco estamos adentrándonos en comprender qué significa liderar la totalidad de un proyecto cinematográfico y sus distintas tareas.

1.4 Objetivo general:

Determinar la importancia del vínculo entre actores y directores en el cine chileno contemporáneo para fortalecer la relación de trabajo.

1.5 Objetivos específicos:

- Examinar los principios del rol del director en el cine desde las propuestas que realizan diversos autores y los entrevistados seleccionados.
- Examinar los principios del rol del actor en el cine desde las propuestas que realizan diversos autores y los entrevistados seleccionados.
- Exponer la importancia de conectar/ligar las disciplinas del actor y director para fortalecer la relación creativa y mejorar la experiencia de trabajo.

1.6 Justificación:

El ambiente en un set de filmación (donde se concentra parte fundamental de la relación director-actor) tiene importantes diferencias con el ambiente de montaje de una obra teatral. Las principales son la cantidad de departamentos (áreas) funcionando simultáneamente y la progresión temporal de la realización. Esta comparación nos ayuda a entender el mecanismo de funcionamiento dentro de un set de filmación, qué lugar toma la dirección y la actuación en simultáneo, en qué contexto de trabajo se desenvuelven y con ello, explicar la importancia del vínculo entre actores y directores dentro del cine chileno contemporáneo.

Si bien un director teatral también dialoga con otros departamentos que componen un montaje, entendemos que su trabajo se centra en dirigir a los intérpretes y desde ellos entregar vida al relato. Barrantes lo describe diciendo que:

La tarea fundamental del director dentro de un proceso de montaje es el trabajo con el actor. Si no hubiera un texto y elementos escénicos, podríamos hacer teatro solamente con un actor. El actor es la pieza fundamental de la puesta en escena. (2018, p.8)

Dentro de un proyecto cinematográfico, existen múltiples equipos de diferentes disciplinas trabajando en conjunto. Un director o directora se encuentra en constante contacto con diferentes lenguajes durante todo el proceso. Debido a esta división constante en la que se encuentra la realización (tanto en pre producción, rodaje y post producción), consideramos fundamental ofrecer esta investigación tanto a realizadores como a actores que puedan, dentro de cada experiencia, trabajar en la colaboración mutua para hacer de la realización una actividad exitosa y enriquecedora. Habiendo identificado la distancia relacional entre estos roles, la información y herramientas ofrecidas en esta investigación se convierten en un aporte al desarrollo de la industria del cine chileno.

Ser un elemento que pueda aportar a futuros estudios o material de apoyo a la docencia, da sentido a esta investigación. Si se sabe algo sobre la dirección de actores, son conocimientos que se han adquirido a través de la experiencia en el campo laboral y no así en el área formativa. Lo cual nos lleva a pensar y reflexionar sobre la posición y la relevancia que tiene este rol en Chile.

Así pues, el material que se puede obtener sobre la dirección de actores en medios audiovisuales a partir de la bibliografía, es escaso y aporta poco al conocimiento científico del tema. (...) En la lengua castellana no se encuentra ningún estudio amplio sobre el trabajo de dirección de actores en medios audiovisuales (...) Si se tiene en cuenta que la mayor parte de esta bibliografía es traducción de otros idiomas se puede pensar que en el extranjero tampoco hay interés fuerte por mostrar en profundidad el trabajo de dirección de actores. (Santana Ramos, 2015, p. 255)

Lo anterior mencionado por Santana viene desde el contexto de su país, España, pero se convierte en una afirmación atinente ya que no existen textos chilenos que profundicen lo suficiente en lo que respecta a la dirección de actores ni en cómo vincular los campos de ambos roles dentro de la realización.

El hecho de que exista una falta de conocimientos en el área de la dirección actoral, puede provocar una serie de hechos que llegaría a perjudicar el ambiente laboral en el set del rodaje de un proyecto cinematográfico profesional. “Lo que sí creo es que el director de cine, en general, tiene una formación poco adecuada. Si hubiera pasado por una escuela de arte dramático es algo que le vendría por añadidura; eso nunca hubiera sobrado.” (de Armiñán en Santana, 2015, p. 119).

Aquellas falencias que también se han identificado en el sector nacional pueden perjudicar diversas etapas y aspectos de la realización. Miralles menciona que la falta de confianza en el director es lo más grave que puede ocurrir en una relación artística e incluso eso podría llegar a afectar al resultado final de este. El actor está inseguro y desconfiado de cómo será el resultado final si no confía en el director a nivel artístico (2001, p. 2). Aquellos son aspectos que abordaremos dentro de nuestra investigación justamente para contribuir a su mejoramiento.

Ser un aporte a las bibliografías de estudiantes tanto de cine como de teatro se torna fundamental cuando se ve comprometida la calidad de la realización, pudiendo verse desde dos perspectivas no excluyentes: con herramientas mejorar la calidad artística de un film y por ende impulsar la industria, y por otro lado revertir las malas prácticas relacionales que se han identificado en diversos proyectos, viéndose comprometida la integridad de algunos integrantes.

Es por eso que el desarrollo de la relación de trabajo entre director y actor es digno de ser profundizado mediante una investigación, pues así como los demás departamentos, la actuación es un pilar fundamental que si se fortalece y cuida, puede traer grandes beneficios tanto para la obra misma como para la experiencia de trabajo.

2. Marco teórico:

Para adentrarnos en las bases teóricas que existen sobre la relación director-actor en el cine, la presente revisión bibliográfica nos ha proporcionado un panorama sobre el nivel de profundización que se ha hecho sobre este tema, tanto en escritos de habla hispana como anglosajona.

Revisando las diferentes iniciativas hacia elaborar sobre la dirección de actores en el cine, hemos basado nuestra investigación en tres perspectivas para poder profundizar de manera consistente: la labor del director, la actuación frente a cámara y la relación director-actor. Con ello, logramos abarcar y diagnosticar debidamente la problemática que existe en la relación creativa entre director y actor, ya que con ello consideramos la manera en la que se ha definido la labor de dirección y sus implicancias, la manera en la que se ha analizado su relación con el actor y su nivel de relevancia dentro de la producción, y por último el oficio de actuación dentro del cine y su influencia en la obra.

2.1 La labor de la dirección

Es fundamental mencionar en qué consiste específicamente la labor del director y sus implicancias creativas dentro de la producción para ampliar la mirada ante la relación director-actor en el cine. La palabra *Dirigir* (del latín *dirigĕre*) significa enderezar, llevar rectamente algo hacia un término o lugar señalado, o bien, encaminar la intención y las operaciones a determinado fin.⁸ Aquello nos especifica que el director de cine vendría siendo alguien que guía creativamente a su equipo hacia el fin específico de contar una historia y entregar un mensaje de la mejor manera posible (independiente del estilo o lenguaje que se decida utilizar). Entender que la figura de dirección funciona como una guía, es tener en cuenta que no es quien da indicaciones de cómo hacer las cosas desde un lugar dictatorial. El director/a es quien permite a los demás hacer su trabajo y los estimula y potencia para perseguir el objetivo comunicador.

⁸ Definición extraída de la Real Academia Española, <https://dle.rae.es/dirigir?m=form>

Dentro de la creación colectiva (en nuestro caso, el cine), el director es quien guía a los integrantes del equipo hacia lograr la comunicación de un mensaje en específico dentro de la narrativa desarrollada y su puesta en escena. Un director de cine funciona como guía conceptual para todos los jefes de departamento, y junto con ello, al elenco que interpretará a los personajes de la historia.

La orgánica de trabajo en una producción cinematográfica tiene un sistema que se basa en la economización del tiempo, energía y dinero. Ya que el diseño de producción de cada proyecto es diferente, nos referimos a una estructura de trabajo y delegación de actividades que funciona como base para cualquier proyecto. Se pueden identificar dos grandes áreas dentro de la praxis fílmica: un núcleo creativo y un cinturón operativo. Galindo, detalla que “el primero hace referencia al pequeño grupo de miembros del equipo del proyecto cinematográfico que ostenta la capacidad de tomar decisiones sobre todo aquello que afecta tanto al devenir del proceso como a la forma que va adquiriendo la película” (2018, p. 472). Es decir, el concepto del núcleo creativo se refiere a todos los agentes que aportan desde su disciplina para construir la pieza audiovisual. Por otro lado, el segundo es definido como los agentes que “ejecutan las directrices fijadas por el núcleo creativo” (2018, p. 472), es decir, los agentes que aplican el oficio.

Dividir en estas dos áreas la praxis fílmica, está lejos de ser limitante, en cambio, establece dos grupos de roles que fundamentan los procedimientos y por las cuales, los integrantes del equipo, pueden transitar. Galindo, plantea esta nueva forma de analizar la praxis fílmica que “se alejaría de las jerarquías formales clásicas y se asentaría sobre una circulación que, a pensar de su informalidad u oficiosidad, es perfectamente funcional y asumida por todos.” (2018, p.472). Pensar de ésta manera la dinámica de una producción cinematográfica, libera a la figura del director como la única responsable de la iniciativa creadora y permite una relevancia horizontal.

Definir en rasgos generales la labor de dirección dentro de una obra de creación colectiva es fundamental para luego analizar su relación con los miembros del equipo. Para ello, existen distintos tipos de bibliografía que pueden proporcionar una idea general de lo que significa desempeñar este cargo. Han sido de utilidad tanto tesis, artículos formales y entrevistas a directores de cine. Si bien dirigir en cine tiene grandes diferencias a dirigir en teatro, también han complementado una perspectiva interesante aplicable a la dirección en el cine.

Tras analizar la orgánica de trabajo dentro de una producción cinematográfica, donde los jefes de departamento responden a las directrices del director, nos preguntamos ¿a quién responde el director? La lectura del texto de Mauricio Kartún nos ha inspirado a entender que a quien el director responde es a la obra misma y su desarrollo diegético. Si bien el director es el gestor de la idea y quien plantea el punto de vista, la historia y sus personajes tienen sus propias necesidades y requerimientos, a los cuales el director o directora debe poner especial atención para luego guiar al resto del equipo. Kartun destaca la labor del dramaturgo como autor, lo cual se sincroniza directamente con la autoría en el cine:

Creo que las primeras cosas que habría que entender sobre este oficio es que la escritura de una pieza teatral no es otra cosa que la concepción de un organismo. Un microcosmos en equilibrio. (...) Así, al dramaturgo le cabe la milagrosa tarea de inseminar con sus imágenes, y prestar a su vez el vientre para que se transformen en obra. (2006, p.20).

Como mencionaba anteriormente, el director y guionista pueden ser la misma persona dentro de una producción cinematográfica, o también puede darse el caso de que el director se enfrente a un guión previamente escrito. Aquello no influye cuando evaluamos la idea de autor que rescatada de Kartun, ya que consideramos al director como una figura autoral desde que el guión está terminado en adelante.

Si se tuviese que considerar a la última figura de autoridad dentro de la creación de una obra, sería ella misma, pues dictaría su propio rumbo. Aquello, considera a los departamentos como artistas y creadores, que funcionan al servicio de la historia, sus personajes y el mensaje a transmitir.

El aspecto relacional entre el director y su equipo más la influencia de su punto de vista tanto sobre el equipo como en el film, está ampliamente expresado en el artículo titulado *La dirección en el cine: un oficio difícil de definir* de Maryoly Ibarra, proporcionando una visión amplia hacia el rol de dirección y su trascendencia en el film. Ibarra menciona la característica intangible de la labor del director de cine, ya que:

En la práctica el sujeto parece no realizar una labor específica, es decir, no opera la cámara, no registra el sonido, no monta las luces, no adecúa el arte y en ocasiones no está en el proceso de montaje del filme. Sin embargo es el más conocido de toda la película, cuando es premiada; pero también es el más criticado cuando el film no funciona (2016, p3).

Por esta razón es que describir y detallar el rol del/la director/a en el cine nos traerá a conciencia las implicancias sutiles que conllevan este puesto creativo y nos permitirá señalar las mejoras para potenciar la relación creativa con el actor.

Desde el aspecto autoral, el libro titulado *Escritos 1975-2005* de Mauricio Kartun profundiza sobre la labor del dramaturgo a la hora de construir una narrativa en base a imágenes. Si bien la figura de dirección en el cine puede presentarse frente a un guión previamente escrito, existe una iniciativa autoral de trasladar el texto a la pantalla que ningún otro rol puede reemplazar. Debido a que el texto de Kartun está enfocado a la dramaturgia, es preciso aclarar que la conexión identificada para con la figura del director de cine es del rol de un agente creador, es decir, del cual nace la iniciativa autoral de un relato a partir de una motivación específica comunicadora definiendo un punto de vista. Sabiendo aquello, del texto de Kartun

se rescata, entre otras cosas, la descripción basal de lo que ocurre cuando esta persona desarrolla una obra (teatral o audiovisual) a partir de una idea.

En su texto, Kartun señala que un autor crea su obra con la imagen (personajes, conflictos, situaciones, espacio y tiempo) como unidad viva de su imaginación, y que su característica sensorial recortada en la pantalla de un espacio escénico determinado es su razón de convertirse en obra. Más específicamente: “Una idea que no puede ser percibida - sea argumental, escénica, o filosófica - es sólo eso: una idea, y no hay forma de que se transforme en obra.” (2006, p. 22)

El autor que transforma su imaginación en imagen es quien traslada la esencia de lo que imagina a elementos sensoriales que lo expresen. Pero esta imagen, al ser definida como la unidad viva de la imaginación, es entonces la semilla plantada por el autor a la que luego debe dejar crecer por su cuenta, obviamente cuidando de ella y siendo nutrida constantemente.

He aquí la labor esencial del director de cine. Inicia con una idea, una motivación, que luego se transforma en imágenes a las cuales debe dejar crecer, es decir, permitir las condiciones para que la obra y su universo diegético se desarrolle por sí sola, con sus propios requerimientos y necesidades para convertirse en un elemento comunicador.

La figura de quién dirige y guía al resto del equipo en términos creativos, también se encuentra al servicio del mundo imaginario al cual ha dado vida. Así su trabajo se basa en la observación, traducción de lo imaginario a lo sensorial y un sentido agudo de la coherencia diegética que requiere la obra, para luego transmitirla a las diferentes áreas que conforman la creación colectiva.

Existe además bibliografía en la lengua anglosajona que profundiza de una manera enriquecedora sobre el aspecto relacional al cual se somete el/la director/a de cine, como lo es el artículo de Camargo Bogoni, C. A. y Michel, R. B.

titulado *Interpersonal relations as a tool to film directing* (relaciones interpersonales como herramienta para la dirección de cine), desarrollando lo que significa dirigir desde una perspectiva más sutil, desde la psicología al ser el cine un trabajo humano colectivo, donde además de considerar el *qué* hacemos, importa también el *cómo* nos relacionamos para hacerlo. Camargo y Michel mencionan en su introducción:

Directing a movie means more than sharing workspace with other people, the director is connected to all of the work being produced. Be it supervising or getting directly involved, he must have knowledge in practice and theory, but not only that: it is equally important to have a broad repertoire of social skills. An effective intervention must consider deeper principles than speaking on the imperative and giving orders away. ⁹ (2018, p.92)

Aquellos profundos principios son los que son necesarios considerar cuando se habla de la dirección en el cine, comprender las características prácticas pero adentrarse en la experiencia creativa y de trabajo, el nivel de interacciones humanas en el que se sumerge el equipo a la hora de crear en colectivo, qué implica y experimenta la figura de dirección (dirigir, guiar a un grupo) en relación al resto.

Ampliar la presente revisión a la lengua anglosajona nos entrega un panorama más amplio con respecto a la dirección en el cine, pudiendo conocer la visión, enseñanza y prácticas que se tiene de este en un terreno más amplio. Si bien se ha podido encontrar material en el habla hispana, el aspecto profundo y experimentado se puede encontrar en mayor medida dentro de la lengua anglosajona.

⁹ Dirigir una película significa más que compartir el espacio de trabajo con otras personas, el director está conectado con todo el trabajo que se está produciendo. Ya sea supervisando o involucrándose directamente, debe tener conocimientos en la práctica y la teoría, pero no solo eso: es igualmente importante tener un amplio repertorio de habilidades sociales. Una intervención eficaz debe considerar principios más profundos que hablar sobre el imperativo y dar órdenes. (Traducido por autoras)

2.2 Actuación frente a cámara

La actuación frente a cámara contiene implicancias que difieren notoriamente de la actuación en el teatro. Tanto por el tipo de espectador que poseen como por las variables de la puesta en escena, al ser dos disciplinas en las que convergen diferentes tipos de oficios, lo cual influye directamente en el trabajo actoral de la obra.

Debido a la perspectiva desde la cual se registra la actuación en el cine, ésta adquiere una dimensión sutil que no posee el teatro, independiente del estilo o corriente estética que se utilice. Haciendo conexión con los dos puntos desarrollados anteriormente, la labor de dirección y la toma de conciencia ante su relación con el actor está directamente sujeta al nivel de conocimiento que éste tenga sobre la disciplina actoral.

Es por ello que se torna relevante para esta investigación incluir dentro del marco teórico, los textos que han profundizado sobre la actuación frente a cámara desde la perspectiva del actor, lo cual enriquecerá no solo su relación y experiencia de trabajo con este, sino que además será un paso para potenciar el trabajo interpretativo y llevar la colaboración mutua al siguiente nivel.

En primer lugar, contamos con el artículo *“Algunos cambios que podríamos hacer”* de Agustín Toscano, que presenta un manual detallado y resumido de las estrategias actorales para la actuación frente a cámara, utilizando terminologías propias de la actuación teatral y traduciéndolas al lenguaje y tácticas que la cámara requiera.

Una de las estrategias actorales que menciona, por ejemplo, es la renovación a cambio de la repetición. La repetición se puede considerar como un término asociado directamente a la actuación teatral, ya que el actor debe establecer una

partitura muy estricta, puesto que tendrá que reiterar en al menos 3 funciones semanales. Mientras que la renovación, según plantea el autor, supone el cambio constante de esa partitura, que va evolucionando progresivamente, para dar opciones a los montajistas que son ellos los que visualizan el todo del film.

Cuando algo no funciona en una escena es difícil determinar qué es lo que debemos cambiar. Más vale la innovación que la repetición. Para eso se hacen muchas tomas, para mejorar. Muchos son los actores que repiten con bastante precisión una partitura que han diseñado, y puede que el director lo aprecie mucho. Pero lo cierto es que las películas las arman los montajistas y en el montaje se buscan opciones. (Toscano, 2015, p. 6)

Es aquí donde se hace diferencia clara entre de las técnicas y metodología actorales teatrales y cinematográficas, que serán de utilidad para el director, que si bien puede extraer conocimientos del área teatral, debiese saber discernir una de la otra, o bien hacer una traducción de esos conocimientos al área cinematográfica, considerando esas herramientas como complemento y no como receta establecida la cual debe seguir de manera estricta.

En segundo lugar y último lugar, en el artículo *“Elementos para un análisis teórico de la actuación. Los conceptos de Yo Actor, Técnica de Actuación y Metodología Específica”* de Karina Mauro, presenta el rol del actor en relación directa con el espectador, en este caso teatral, pero que de todas formas será útil en el contexto cinematográfico, puesto que describe al actor como sujeto que toma la decisión de imponer el foco de atención del espectador sobre él, es decir que el actor además de ser actor, es un sujeto que podría no ejecutar su rol, derivando entonces al desvío de la atención del espectador hacia otra cosa.

En el presente artículo nos proponemos establecer y caracterizar a la instancia mediante la cual el sujeto se posiciona como actor ante la mirada del espectador. Consideramos que dicha instancia es del orden de lo

identitario y proponemos denominarla Yo Actor. (...) El Yo Actor es la identidad mediante la cual el actor se ofrece como superficie para la proyección del espectador. Y, en tanto la posibilidad de la actuación se origina en la necesidad de ser mirado, las funciones del Yo Actor serán entonces las de obtener y preservar la mirada. (Mauro, 2014, págs. 137,140)

Este punto de vista planteado por estos autores, complementará el enfoque que esta investigación busca darle al actor y cómo debe ser comprendido, no solo como artesano de la interpretación de personajes, sino también como signo parte de un todo, (es decir de la obra) el cual el director debe saber manejar, cuidar, estimular creativamente y direccionar en pos del film.

2.3 La relación director-actor

La problemática planteada en la presente investigación está basada en la relación y complementación mutua entre actor y director dentro del contexto cinematográfico. Sin embargo, es sobre lo que menos se puede encontrar dentro del habla hispana. Mayormente han sido encontradas tesis universitarias en torno a esta temática. En cambio, dentro del habla anglosajona existe una vasta variedad de textos que han abordado la relación entre estas dos figuras.

En primer lugar, contamos con el texto *“Dirección de Actores en España”* de Salvador Santana Ramos, tesis de habla hispana se enfoca principalmente en dar a conocer dos métodos de actuación principales que fueron de gran impacto dentro del periodo vanguardista; tales como el método Stanislavski y de Bertolt Brecht.

Si bien creemos que es importante que los directores de cine tengan en cuenta los distintos métodos actorales que existen, para que pueda comprender con una perspectiva más amplia el rol de ellos, en esta investigación enfocaremos la

mirada sobre aquello que no ha sido nombrado o estudiado de manera profunda en la habla hispana, como lo es la relación director-actor, que la tesis de Santana menciona de manera breve en el capítulo II 5. 4. : *“La colaboración Actor-Director”*, en base a variados puntos de vista de directores cinematográficos de variadas épocas.

Sin embargo, como afirma Bardem, hubo épocas, que van pasando del todo, en donde el actor era menospreciado por los demás profesionales del medio; el trato que recibía del director era casi de desprecio, utilizándolo como un objeto, que no tiene iniciativa propia, del que no se espera ninguna aportación para la mejora de la película (cfr. A. 10 p.120). (Sanatana, 2015, p.262)

Aquella mención hace referencia a un cambio de paradigma importante en lo que respecta a la visión y actitud del rol de director para con el actor. En primera instancia hace mención de cómo el director era considerado un dictador que solo se encargaba de dar instrucciones a las cuales no se les podría discutir ni proponer nuevos puntos de vista. Mientras que el actor solo se dedicaba a acatar aquellas instrucciones, lo cual lleva a aquello que ya hemos mencionado anteriormente: en caso de que la delicada línea de comunicación entre actor y director se vea afectada éticamente, puede llegar a perjudicar el ambiente laboral y el resultado final del film en términos interpretativos actorales.

Luego, hace referencia a cómo ese paradigma ha ido cambiando, ya que la opinión creativa de los actores es mayormente considerada en favor del film, el cómo el director protege el orgullo del actor otorgando así más confianza en el mismo, y cómo eso deriva a que la relación ética entre ambos roles vaya adquiriendo tintes colaborativos.

“Al margen de las distintas tácticas empleadas por los directores creemos que hoy día hay un deseo común y general de colaboración y una actitud de respeto y aprecio de los directores hacia los actores.” (Santana, 2015, p.263)

En segundo lugar, en la Tesis *“La relación entre el actor y el director a lo largo del proceso del montaje teatral”* de Carolina Barrantes del Río, nos encontramos con mayor detalle el cómo está compuesta la relación director-actor específicamente en el área teatral. Consideramos que si bien existen diferencias entre la dirección de actores en el área teatral a la dirección de actores en el cine (ya que la primera comprende una cantidad considerable de espectadores, por ende muchos puntos de vista que el director deberá tener en consideración y guiar su foco de atención, según lo que quiere narrar. Mientras que en la segunda, la cámara es el único punto de vista a guiar.), podremos extraer términos y definiciones de estos dos roles que otorgarán una base y un entendimiento claro que permitirá adentrarnos con mayor precisión en el estudio de esta relación laboral creativa.

Por una parte, especifica en qué consta el rol del director teatral:

Es un trabajo que exige mucha creatividad y, a la vez, es una labor de artesano en la que, desde el momento en que toma un texto para ponerlo en escena, debe ir hilando cada detalle de la obra para montar un espectáculo coherente en el que sus elementos coexistan de tal manera que el aporte de cada uno conforme el todo. (Barrantes, 2018, p.5)

En otras palabras, el director se vuelve un puente que une todos los aspectos a considerar para llevar a cabo un montaje teatral. Por otra parte puntualiza sobre qué elementos se construye el rol del actor de teatro:

(...) el receptor de las ideas del director y el responsable de transmitir en escena el trabajo realizado en conjunto por el equipo. Tiene la función primordial del teatro: encarnar al personaje para realizar su acción y ser parte de la acción dramática de la obra. (Barrantes, 2018, p.7)

El actor es entonces, uno de los puntos que se conecta al puente del director, es una pieza clave de esta red que vendría siendo el equipo completo.

Finalizando entonces explicando la fusión de ambos roles y destacando la importancia de su vínculo:

La tarea fundamental del director dentro de un proceso de montaje es el trabajo con el actor. Si no hubiera un texto y elementos escénicos, podríamos hacer teatro solamente con un actor. El actor es la pieza fundamental de la puesta en escena. (...) El director brinda insumos y herramientas mediante sus indicaciones y ejercicios a los actores para que construyan sus líneas de acción y sus personajes. Luego, el director los hace «jugar» en el espacio y, a lo largo de todo el proceso, continúa delimitando el área que abarca cada personaje, su radio de acción respecto del otro y de la totalidad de la escena y obra. (Barrantes, 2018, p.8)

Así es como, teniendo estas dos visiones, cinematográfica y teatral de la relación director-actor, podemos comprender el nivel de alcance y conocimientos que se ha expuesto a los lectores, dejando a saber entonces que es de gran envergadura, complementar estas miradas con las investigaciones extranjeras que se han realizado, para extender la visión de este campo, más allá de la terminología básica y salir de la fundamentación biográfica de los directores y actores, para llevarlo a un terreno de investigación más técnico y teórico.

En tercera instancia, la tesis *“Guía didáctica para la dirección de actores ajustada a las necesidades de los cortometrajes de ficción realizados en la universidad autónoma de occidente”* de Laura Vega, ofrece en mayor parte, herramientas para aquel director de cine que quiera enfocarse directamente en la dirección de actores, ya que da a conocer formas éticas de trabajo, habilidades blandas y duras a aplicar con el equipo de trabajo cinematográfico y sus actores.

En la dirección enfocada al trabajo con los actores se destacan las siguientes características: la capacidad de creación, capacidad para trabajar en equipo, comunicación fluida y asertiva, capacidad de escucha, organización y planificación, capacidad de escritura y análisis del guión,

capacidad de liderazgo del proyecto cinematográfico en el set. (Vega, 2020, p. 40)

Así es como, considerando a estos dos entes como personas y creadores, la autora nos plantea como prioridad el rol de director en términos laborales, dejando en claro que no se necesita únicamente conocimientos teóricos de la dirección actoral, si no que debe manejar otras habilidades interpersonales para poder comunicarse óptimamente con el equipo, logrando así proteger no solo al actor, si no a todo el ambiente de trabajo.

Por otro lado, da a conocer el método de creación de personaje de Stanislavski, Chejov y otros, para ahondar en el trabajo del actor, saber cómo dirigirlo en base a esos términos y a esa formación, y sobretodo cómo proceder a debatir entre ellos los acuerdos que se necesitan para definir el punto de vista interpretativo del personaje que está dentro del guión cinematográfico.

Los grandes pilares que describe Stanislavski en su libro “Un Actor se prepara”, nos muestran la importancia de sentir pasión y motivación a la hora de crear los personajes, justificando desde un estudio minucioso los acontecimientos que rodean al personaje para que desde los alcance físicos como psicológicos se logra una creación real. (Vega, 2020, p.47)

Podemos entonces, certificar que el material sobre los métodos de actuación y creación de personaje están a disposición de los directores que no han sido formados específicamente en el área de dirección de actores y tengan interés en ella.

Dentro del contexto cultural anglosajón, el siguiente es el principal texto con el cual complementamos la temática a tratar, teniendo en cuenta que a diferencia de las investigaciones universitarias como en los casos de habla hispana, hemos encontrado extensos artículos, libros de autores y entrevistas a directores.

En cuarto y último lugar, consideramos el artículo “*Directing actors for the screen*” por Tom Kingdon, que describe meticulosamente, el procedimiento de un curso a impartir por el autor, con el objetivo de desarrollar en directores de cine, las habilidades necesarias para el rubro, pasando desde una introducción a la actuación hasta llegar a ejecutar las instrucciones dirigidas al actor en un rodaje de práctica.

The course introduces student directors to the basic language of acting so that they can communicate with actors, and it teaches the fundamental technical skills of directing dramatic narrative. The emphasis is squarely on directing – that is to say, on preproduction and mise-en-scene. It does not deal with lighting, camerawork, audio mixing, or even editing, except insofar as they directly impinge on the craft of directing. To consider these other skills in detail would turn a single semester course into one substantially longer. ¹⁰ (Kingdon, 2001, p. 54)

Lo planteado por el autor, resulta ser un procedimiento que no se encuentra descrito en textos de habla hispana, siendo en efecto el más detallado y específico otorgándonos así, un primer indicio para profundizar acerca de una posible conclusión y propuesta, en relación al procedimiento que podrán utilizar posteriores generaciones para desarrollarse en esta área.

3. Metodología:

La metodología en esta investigación se realizará con el objetivo de determinar la importancia del vínculo entre actores y directores en el cine chileno

¹⁰ El curso introduce a los directores de estudiantes al lenguaje básico de actuación para que puedan comunicarse con los actores, y enseña las habilidades técnicas fundamentales para dirigir en la narrativa dramática. El énfasis está en dirigir, es decir, en la preproducción y la puesta en escena. No se ocupa de la iluminación, del trabajo de cámara, la mezcla de audio, o incluso la edición, excepto en la medida en que inciden directamente en la artesanía de la dirección. Considerar estas otras habilidades en detalle daría vuelta a un solo curso semestral, en uno sutilmente más largo. (T.A)

contemporáneo para fortalecer la relación de trabajo. Será realizado a través de una revisión bibliográfica tanto en el habla hispana como anglosajona, pudiendo ampliar el panorama teórico y acceder a diversas elaboraciones sobre la dirección de actores en el cine. Posteriormente, la recopilación de experiencias de determinados directores y actores chilenos como manera de aplicar la teoría anteriormente estudiada al contexto de la producción cinematográfica chilena.

3.1 Enfoque de la Investigación

Esta investigación se realizará bajo un enfoque cualitativo, ya que el tema de la dirección de actores y su nivel de comunicación en la dinámica de trabajo y creación son una problemática de carácter humanista.

En la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las personas en una perspectiva holística; las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo. El investigador cualitativo estudia a las personas en el contexto de su pasado y de las situaciones en las que se hallan. (Taylor, S.J y Bogdan, R. 1986, p. 4)

A diferencia de una investigación cuantitativa, nos enfocaremos en los aspectos interdependientes de los múltiples oficios que reúne el cine, los aspectos interpersonales que implica el trabajo en equipo y las características de figuras creativas dentro de la realización cinematográfica, por lo que la ejecución cualitativa se encargará de evaluar estos aspectos de la problemática tomando en consideración su contexto, sin necesidad de utilizar datos medibles.

Asimismo esta investigación será abordada desde el estudio directo/experiencial, ya que a través del conocimiento existente dentro del marco teórico y experiencias laborales de los directores y actores en el rubro nacional, identificamos la problemática que surge de la relación actor-director y estimamos surgirá

elementos y puntos de vista para promover el vínculo entre las áreas de ambos roles.

El objetivo de este tipo de investigación es, en términos generales, identificar el fenómeno de lo que se está estudiando a través de la comprensión de los conceptos básicos que la componen. En nuestro caso sería examinar los principios del rol del director en el cine y del actor, para luego entender la importancia de conectar/ligar sus disciplinas. Investigando comprenderemos el contexto y los antecedentes en el cual se desarrolla la relación director - actor, la elaboración teórica que se ha realizado al respecto y la interacción directa con ambos agentes que componen la relación como sustento empírico.

3.2 Tipo de Investigación

Resulta ser un estudio comprensivo exploratorio, ya que el objeto de estudio es un fenómeno que carece de referencias nacionales, por existir escasa investigación previa en el habla hispana que se ajuste al contexto de los cineastas chilenos, siendo así un campo de investigación en desarrollo y crecimiento. Asimismo esta investigación se basará en haciendo referencia a los objetivos mencionados anteriormente, junto con testimonios de directores nacionales con trayectorias específicas.

3.3 Unidad de estudio

La investigación utilizará como unidad de estudio la revisión bibliográfica en habla hispana y anglosajona, junto a la entrevista de dos directores y dos actores chilenos para conocer sus experiencias profesionales. Así, aterrizar los conceptos y conclusiones teóricas revisadas anteriormente hacia el contexto nacional actual.

3.4 Definición de la muestra

La muestra es de carácter intencional y estimativo, y se conformará a partir de entrevistas a directores y actores enfocadas a la dirección de actores en el cine. En este muestreo aplicamos el criterio de abarcar ambas partes de la relación

director-actor, donde ambos puntos de vista son clave para enriquecer la relación y acercar ambos oficios.

3.5 Criterios de Selección

El criterio de selección se enfoca en ampliar el panorama de experiencias, donde a partir del marco teórico, aplicaremos conceptos, ideas y conclusiones sobre la relación actor-director en el contexto de la realización nacional. El primer grupo se conforma de dos directores o directoras de cine chileno, de los cuales, uno de ellos será un director recién egresado, y el otro con una mayor trayectoria de carácter profesional en la dirección. Para enriquecer la relación creativa entre ambas figuras, es necesario entrevistar tanto a directores como actores, en función de involucrar al director en el trabajo actoral realizado en su película y todo lo que aquello conlleva.

Entrevistar a un director/a recién egresado nos proporcionará una perspectiva cercana a su educación recibida y también a sus inicios en la relación con su elenco. Además, traerá consigo experiencias que fueron realizadas únicamente con fines académicos que los prepara para un posible y futuro ambiente laboral donde podrán desenvolverse según las áreas de interés. De esta manera podremos evaluar los conocimientos teóricos que han adquirido a lo largo de su formación y así tener una visión panorámica, de cómo el establecimiento particular del cual proviene el cineasta ha expuesto la relación director-actor.

Luego, el director/a con mayor trayectoria nos hablará de cómo durante sus años de trabajo ha formado su propia metodología de trabajo (o no) con los actores. Tendrá al menos dos obras financiadas por el fondo audiovisual chileno y además dos obras independientes, ya sea corto o largometraje. Hemos decidido hacer esta distinción entre iniciado y experimentado porque uno nos acerca a la realidad formativa académica y otro al desarrollo personal y la acumulación de

experiencias de mayor particularidad y datos determinantes en el oficio de dirección.

El segundo grupo se conforma de dos actrices para entrevistar. Ambas, actrices egresadas de instituciones académicas de actuación y/o teatro que hayan participado de proyectos cinematográficos independientes o financiados por el estado. Una de ellas con larga trayectoria en el oficio y otra, egresada hace pocos años. La razón de escoger a dos actrices y una con más trayectoria que la otra, se debe a la misma lógica que establecimos con los directores, mencionado anteriormente.

El criterio de selección será ejecutado bajo estas condicionantes (tanto para los directores como para los actores), ya que en caso de tomar uno de estos grupos por sí solo , y considerando el enfoque de esta investigación mencionado anteriormente, nos daría una visión muy acotada del panorama de la dirección de actores en el oficio del cine chileno.

Por lo tanto, la recolección de la información se realizará a través de entrevistas semiestructuradas que van a direccionar el diálogo con los cuatro entrevistados en total, que aportarán su opinión respaldada por sus experiencias y conocimientos, ya sean biográficas y autodidactas, académicas o profesionales. Así se podrá plantear una visión general de la dirección de actores en el cine chileno que será de utilidad desde estudiantes de cine hasta directores profesionales que quieran estar al tanto de la situación y contexto actual del tema.

3.6 Técnica de análisis

Realizadas la recolección de la información y los datos cualitativos entregados por los entrevistados y al ser las preguntas basadas en la revisión bibliográfica, se generará un enlace de las conclusiones respecto del nivel en el que se involucra el director con la actuación, y del actor con la dirección, durante la realización y se

reafirmará, o bien, surgirán puntos de vista, reflexiones y elementos a considerar para enriquecer dicha relación aterrizando aquello al contexto del cine chileno.

El análisis estará enfocado a una entrevista semiestructurada de carácter fenomenológico. Entendiendo entrevista semiestructurada según menciona Ariana Basoria: “Las preguntas que se realizan son abiertas. El informante puede expresar sus opiniones, matizar sus respuestas, e incluso desviarse del guión inicial pensado por el investigador cuando se atisban temas emergentes que es preciso explorar”. (s.f, p.1)

Para realizar dicho análisis luego de la entrevista, se hará una transcripción de los datos extraídos, con el objetivo de definir las categorías que engloban las opiniones y reflexiones de los entrevistados para llegar finalmente a una conclusión respecto al estado de la cuestión y la dirección de actores en sí misma.

3.7 Estructura de la entrevista

Como mencionamos anteriormente, las entrevistas se realizan a un director recién egresado y una directora con trayectoria. Ellos son Jaime Altimiras (egresado del Instituto Profesional Arcos) y María José San Martín (con un cortometraje dos veces premiado y un largometraje con diez premiaciones), respectivamente. Los dos actores entrevistados serán Micaela Quaroni (actriz profesional egresada del Club de Teatro Fernando Gonzalez) y Gabriela Aguilera (actriz egresada de la Universidad Católica de Chile).

La entrevista está diseñada en base a los tres pilares fundamentales de esta tesis: primero, los principios de la dirección de actores en el cine por parte del director y del actor, formación de los cineastas y herramientas útiles para dirigir y actuar en el cine. Con ello vincular los mundos de actor y director para fortalecer su relación creativa. Las preguntas están formuladas bajo estos tres ítems en lo que a cada una de las partes les corresponde y respetando el orden mencionado.

4. Contenido

4.1 Aspectos generales a considerar

Para unificar visiones con respecto a la problemática planteada en esta investigación, nos parece fundamental mencionar aspectos generales a tener en cuenta a la hora de enfrentarse al trabajo cinematográfico. Se trata de mencionar factores que diferencian los contextos de producción cinematográfica unos de otros, lo cual hace variar a su vez, el tipo de relaciones, dinámicas de trabajo y objetivos que se establezcan en el transcurso del mismo.

En primer lugar, entendemos que una cosa es el trabajo en equipo, otra es el trabajo en equipo dentro del cine, y otra aún más particular es el trabajo en equipo dentro de la industria del cine en Chile. Es por ello que buscamos aterrizar los parámetros generales sobre la realización cinematográfica hacia la realidad que vivimos en nuestra localidad, cómo se ha hecho cine y cómo lo hacemos en la actualidad. Estos aspectos generales sobre el cine chileno contemporáneo nos otorgarán diferentes puntos de vista sobre lo que hacemos (tanto actores como directores), lo cual por consecuencia nos hará mejorar tanto los procesos creativos como las dinámicas de trabajo en equipo.

La particularidad de cada proyecto: Un aspecto fundamental de la relación creativa entre equipos de trabajo es ser consciente que los proyectos cinematográficos pueden ser muy diferentes entre sí. Desde el tipo de historia que se esté contando, el nivel de presupuesto, las personas que conforman el equipo, la duración de la obra final (corto o largometraje), si es ficción, documental, pieza publicitaria u otro tipo, todo aquello puede establecer dinámicas diferentes de trabajo. Realizar un documental con equipo reducido (entre 5 o 10 personas) es muy diferente a realizar un largometraje de un equipo de más de 50 personas; en el de 5, claramente existirán relaciones más estrechas entre todos a diferencia del de 50.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que cuando hablamos de producción cinematográfica chilena contemporánea, nos referimos al nivel y tipo de producciones que se han alcanzado hasta la actualidad, que (por hacer una comparación con un extremo) no se asemeja a las producciones de hollywood, por lo cual, ante la lectura de esta tesis, es necesario pensar en las producciones chilenas, que difieren a las de otros países tanto en niveles de presupuestos como en temáticas a tratar.

Comenzar a definir en detalle el tipo de producciones que se realizan en Chile se escapa del marco de esta investigación, más si se puede aclarar en términos generales que los géneros mayormente tratados en las obras son los que no requieren de grandes inversiones, como lo serían por ejemplo la ciencia ficción, la fantasía, acción, entre otros. Por ende, el tipo de películas mayormente realizadas son dramas, documentales, docuficción, y otros estilos y géneros similares.

La importancia de contextualizar esta investigación dentro de la industria del cine chileno se reduce al método, estilo, estética y escala de producción que tenemos actualmente, es decir, las temáticas tratadas, géneros que se suelen realizar y el nivel de presupuesto que se suele manejar. Desde ese conocimiento, expandimos la reflexión, aterrizando los conceptos revisados al contexto nacional actual.

4.2 Rol de dirección en el cine

En una producción cinematográfica, el equipo está compuesto por (en términos generales, cada producción es diferente) un director, un productor y un asistente de dirección, a modo de cabecera. La figura de él o la directora puede haber escrito el guión (es decir, ser además el guionista) o enfrentarse a un guión escrito por otro. Luego ingresan al equipo director/a de arte y fotografía, sonidista, montajista y actores. Lo que se extiende de cada uno de los departamentos puede variar en cada proyecto, pero la estructura básica generalmente utilizada es esa.

Dentro del equipo, existen jerarquías que son necesarias para no dispersar la organización, los conceptos y los trasfondos establecidos para la película, sin embargo, es necesario entender el equipo cinematográfico como un conjunto de organismos interdependientes, donde ninguno excede en relevancia al otro, incluyendo las jefaturas.

Se suele entender al director de cine como la figura autoral más importante de la obra, y si bien, es quién guía a los jefes de departamento, existe algo más que está por sobre él, incluso por sobre el productor¹¹, que vendría siendo la obra misma, al ser ella y su sistema, la que determina lo que es mejor para su desarrollo y desenlace.

Cuando se describe la labor del director de cine generalmente se abordan los aspectos prácticos de su desempeño, como lo que significa su rol de autor y las directrices que entrega desde la etapa de desarrollo, pre producción, post producción y su participación en la distribución. En el presente análisis proponemos una visión más profunda de lo que conlleva dirigir una obra y a un grupo de personas. Definir en términos generales la labor de dirección y su posterior relación con el equipo nos ayudará a entender desde qué perspectiva el director dirige a su equipo, y como eje central de nuestra tesis, a sus actores o actrices.

4.2.1 Definiendo la labor del director de cine

El cine, es un arte complejo que conecta diversas disciplinas y funciona como punto de convergencia de visiones, oficios, saberes y experiencias. Cada producción tiene características únicas, debido a que se configuran y balancean de distinta manera en cada una de estas áreas. Cada proyecto puede variar en su estrategia de producción y realización debido al contexto en el que surgen y las circunstancias en las que se desenvuelven. Por ello, las obras finales que resultan de cada producción son únicas e irrepetibles.

¹¹ La dupla director – productor es una relación que puede variar dependiendo del tipo de producción. No se profundizará en este tema por salirse de los márgenes de esta investigación.

El rol del director, dentro de cualquier producción, es fundamental, ya que de él se desprende el punto de vista que se tomará y trasladará a las demás áreas: la propuesta de fotografía, el arte, el sonido, el montaje, el trabajo actoral, entre otras. El director o directora es quien toma una postura frente a la historia a contar; analiza, observa y extrae la génesis del conflicto, y decide posicionarse en un lugar, un punto de vista con el cual se transmitirá de la mejor manera el mensaje que el espectador va a recibir.

Kartun, señala lo que ocurre a la hora de dar comienzo a un proyecto narrativo: “algunos sostienen que escriben para *sí mismos*, otros: para *el público* en general. Toda imagen estética nace – y eso la diferencia del imaginario cotidiano – con una expresa voluntad comunicadora” (2006, pp.16-17).

Con esto, se comprende que el último objetivo de una realización cinematográfica es el de comunicar, y es el punto de vista que plantea el director lo que determina el contenido a comunicar.

Una de las similitudes entre el teatro y el cine es, como lo señala Kartun, de transformar ideas a imágenes estéticas que posean una sensorialidad. En este caso, el cine se compone de imágenes estéticas impresas en soporte análogo o digital, posteriormente proyectadas en una superficie. El cine además de componerse de una puesta en escena, se compone de una puesta en serie (progresión de imágenes yuxtapuestas, es decir, el montaje) y una puesta en cuadro (el encuadre y comportamiento motor del aparato que registra el escenario, es decir, el comportamiento de la cámara). Aquellos tres aspectos son los que componen el lenguaje cinematográfico que ha ido mutando con las sofisticaciones tecnológicas tanto de la cámara como del sonido.

El director de cine decide comunicar a través de la cinematografía, ya que su lenguaje le permitirá entregar una experiencia al espectador que lo hará *vivir* el relato, es decir, hacer del cine una vivencia sensorial y hacer uso de las múltiples perspectivas visuales para comunicar un mensaje específico que no puede ser comunicado de la misma manera en otro formato (en una novela o una obra de

teatro, por ejemplo). El medio por el cual el director comunica se torna un elemento narrativo por sí mismo, es decir, forma parte del mensaje último a transmitir.

Dentro de una historia existen múltiples puntos de vista. Si ésta se compone de múltiples personajes y quizás por el simple hecho de estar ubicada en un espacio y tiempo determinado, aquella historia puede ser contada desde múltiples perspectivas. Es decisión del director desde dónde contarla, ya que escoger una y no otra, es escoger un mensaje y descartar otro. Koldo Serra, comenta que: “contar historias, transmitir. Es como un libro, con la salvedad de que, en ese caso, se escriben tantas historias como lectores, porque cada uno se lo imaginaría a su manera.” (en Rodríguez, 2012, p. 40). Es justamente a estas múltiples opciones a las que se enfrenta un director a la hora de tomar una idea y desarrollarla. Según Pepa San Martín, es necesario cuestionar las primeras ideas y los primeros impulsos, para poder darse el tiempo de entrar en el proyecto y en la obra, encontrar la pieza que se está haciendo, la cual con el tiempo va despertando y apareciendo (E. 2. 6)

Tomar una postura frente a la historia que se está contando y guiar a todo el equipo en esa dirección, no es algo menor y por ello, la labor del director de cine puede tornarse solitaria. Si bien, los jefes de departamento contribuyen de manera significativa en términos creativos, el origen de la película nace desde el punto de vista que toma el director, por ende, es el punto desde el cual se desprenden las directrices, un punto que no puede ser reemplazado ni cedido a otro integrante.

Pepa San Martín, nos habla sobre el aspecto solitario de la dirección en el cine:

“Yo creo que el proceso creativo del director es bastante solitario, porque hay diferentes tipos de proyectos, vamos a enfocarnos en los proyectos personales (...) lo más importante de un director para mi gusto es tener un buen productor, una productora, (...) Hay un punto que es como el inicio, que es uno está solo. Entonces, cuando tú estás ahí con una idea, cuando no tení plata, cuando estai con la inseguridad de que si es buena o mala

idea tu idea, si va a funcionar o no va a funcionar. Cuando está todo eso, ¿Quién está contigo? Es tu productor o productora.” (E. 2. 8)

Por su parte, Pepa San Martín considera a la figura de él o la productor/a como apoyo fundamental en los inicios de un proyecto personal o independiente, al enfrentarse a las interrogantes que pueden surgir en los primeros momentos creativos.

En este rol pueden existir momentos de duda y vacilación, donde aparentemente la dirección que decida tomar el director, puede convertirse en una gran presión creativa, al ser un camino que llevará a toda la producción a trabajar por ese fin específico. De todas maneras, el director no se encuentra solo a la hora de tomar decisiones, tiene a su lado al productor y a los jefes de departamento para llegar a consensos tanto creativos como logísticos.

Otra de las dificultades a las que se enfrenta un director de cine que haya funcionado además como guionista, es enfrentarse a que en el set no está ocurriendo lo que se imaginaba al escribir. Jaime nos cuenta:

“cuando en guión tengo escrita una escena a la cual me fascina, me gusta mucho y tengo muchas expectativas. Y al llegar a la realidad del rodaje hay algo que no está pasando de acuerdo al guión, como que no es igual. (...) Creo que a veces ha sido como la mayor dificultad de lo que está escrito en guión, no sea igual a lo que está pasando en escena.” (E. 3. 21)

Parte de los desafíos a los que se enfrentan generalmente los artistas, es cuando en la práctica vemos resultados diferentes a los que esperábamos, creyendo que algo está ocurriendo mal. Pero es justamente ese momento donde con la capacidad de adaptación y de aprovechar las novedades, los que harán que la obra crezca por sí sola. Pepa San Martín comenta que

“parte de mi trabajo es estar despierta a las cosas que están sucediendo, buenas y también malas, para eliminar las cosas que no están funcionando

y estar despierta para tomar lo que está sucediendo ante mí en ese momento, que es lo performático que tiene este oficio.” (E. 2. 6)

El aspecto performático del cine es clave para entender que todo en la práctica puede (y es bueno) que cambie, mute y se adapte, pues eso quiere decir que cada una de las partes de este trabajo en equipo está influyendo en el desarrollo de la obra.

4.2.2 El director de cine y su trabajo en equipo

Un equipo cinematográfico está conformado por el director, productor, un elenco de actores/actrices y los jefes de departamento, cada uno con sus respectivos asistentes. Las directrices, desde la cabecera del equipo se ramifican al resto, formando una red interdependiente. Ibarra menciona que:

Para potenciar el logro de una idea plasmada en un guión, el director deberá relacionarse con diferentes áreas y hacer que cada una aporte su valor artístico y expresivo para contar una historia. A pesar de que la figura del director es la cabeza del proyecto, el éxito y la culminación de la película no es un trabajo individual. (2016, p. 8).

El rol del director para con su equipo, es construir un puente entre lo que la obra requiere para ser contada de manera óptima y frente a ello guiar la colaboración creativa que ocurre dentro del equipo, haciendo un efecto dominó desde el jefe de departamento hasta el último asistente. Al pensarse así la dinámica cinematográfica, se permite que la obra se desarrolle por sí sola y cada integrante ponga sus habilidades e inteligencias a su servicio.

Siguiendo la tesis de Camargo Bogoni, C. A., & Michel, R. B: “Since it involves cooperation between many professionals of different areas, it is possible to establish bridges between the author's recommendations and roles in a movie production.” (2018, p.94) En su artículo, ambos hacen referencia a las distintas áreas que pueden estar involucradas en la realización cinematográfica como

tantos departamentos existan en la producción, y cuando el director las conoce y maneja, se crea una red de comunicación más afiatada.

Cada área de un equipo cinematográfico tiene niveles de sensibilidades diferentes debido a que algunas labores involucran más el aspecto sensible o emocional como lo sería la actuación, y otras el aspecto técnico y racional, como lo sería la dirección de fotografía. El puente que construye el/la director/a es justamente conectar ambos aspectos, y para ello, ser plenamente consciente de que ambos existen en la realización.

Dirigir un grupo de personas puede ser un gran desafío, sobre todo cuando realizan labores específicas y diferentes. Tanto en la pre producción, rodaje y post producción, el director está en constante diálogo e intercambio de ideas con todos los departamentos, por lo que la energía y atención puede dispersarse fácilmente.

Gabriela comenta respecto de lo que ha podido observar desde su punto de vista como actriz:

“En todo caso los directores tienen que saber hacer demasiadas cosas. Me entiendes? Tienen que saber componer visualmente, tienen que saber componer rítmicamente, tienen que saber de la vida (...) Creo que nuestro trabajo es mucho más fácil que el de un director. Nosotros vamos a actuar el director en un set y todo el mundo le está preguntando cosas.” (E. 1. 10)

En el set, están en acción diferentes departamentos a la vez, por lo que uno de los factores principales para conocer en profundidad la labor del director/a de cine, es entender que su lugar creativo está desde el intelecto, la mente y las emociones, más que en objetos físicos o tecnicismos. Sin embargo, la manera de comunicar efectivamente sus ideas es utilizando un conocimiento mínimo del resto de las disciplinas.

Una de las recomendaciones más importantes que hacemos en esta investigación, además de herramientas comunicativas o metodológicas, es dar a comprender qué es lo que hace la labor de dirección algo único, en lo cual está la clave para

desempeñar un buen trabajo y llevar la obra al destino esperado: Hacer un balance entre técnica y contenido. Paul Aaron comenta en una entrevista hecha por Lehman:

“though my film students are extremely bright, a majority of them didn’t do theater in high school and just want to play with the toys of filmmaking. Because video has become so accessible, students easily come into our program with wonderful technical skills, but lack an interest and understanding of the importance of character and story that results from studying literature and theater” ¹² (2013, p.4)

Hemos visto que, en términos generales, puede verse a los directores de cine involucrados mayormente en los oficios técnicos de los departamentos que conforman una producción cinematográfica. Es por ello que cineastas como Aaron señalan este desbalance, desde el cual se origina tanto que los diferentes aspectos de una obra no estén suficientemente desarrollados como roces o dificultades en las dinámicas de trabajo.

Tras el proceso de investigación por el cual hemos transitado, hemos encontrado una serie de ideas que nos ayudan a comprender de lleno la labor del director, y con ello entender desde qué lugar mental y emocional ejecuta su trabajo y se relaciona con el resto.

En primer lugar, es importante mencionar que no existe una forma correcta de dirigir. Sería irrealista definir una metodología específica que todos debieran seguir para convertirse en “buenos directores”, por el simple hecho de que cada persona tiene una personalidad diferente, que marca un estilo y preferencias a la hora de involucrarse con otras personas. También influye el tipo de producción del que formen parte y el contexto en el cual se desenvuelve la realización. Sabiendo

¹² Aunque mis estudiantes de cine son extremadamente brillantes, la mayoría de ellos no hicieron teatro en la escuela secundaria y solo quieren jugar con los juguetes del cine. Debido a que el video se ha vuelto tan accesible, los estudiantes ingresan fácilmente a nuestro programa con maravillosas habilidades técnicas, pero carecen de interés y comprensión de la importancia del personaje y la historia que resulta tras estudiar literatura y teatro. (T.A)

aquello, existen aspectos generales que pueden ser aplicados para mejorar la experiencia de trabajo y el desarrollo de la obra.

Dirigir no quiere decir tener siempre las respuestas a todo. Una de las ideas más comunes y recurrentes es pensar que el director siempre tiene claridad de lo que está haciendo. Si, es fundamental que el director tenga claridad general de las motivaciones que lo impulsan a realizar la obra y los objetivos generales de por qué es necesario realizarla, la claridad del mensaje a entregar a través de ella, etc. Pero existen momentos en los cuales, al igual que cualquier otro integrante del proyecto, puede no tener respuesta clara sobre qué camino tomar en alguna situación puntual. Pepa San Martín comenta:

“Pero creo que en general se trata de eso, de generar la confianza, el tiempo y ser claro y preciso, y también honestos, porque yo voy a siempre defender el derecho que tenemos los directores y directoras de en algún minuto decir: No sé. No sé cómo hacerlo, toi mariada, porque es honestidad y para eso tiene un equipo.” (E. 2. 13)

Justamente, aplicar honestidad dentro del espacio de trabajo se está siendo consciente de que no todo el peso de la película recae en los hombros de el o la director/a, y que el equipo está para hacer su aporte y colaborar. Micaela Quaroni comenta una anécdota desde su punto de vista como actriz:

“Yo por lo menos, en el cortometraje que estoy grabando ahora, el director siento que no es claro o que le cuesta mucho transmitir un mensaje... Y lo noto también en general con el equipo. Hay un problema de comunicación (...) Sin embargo, creo que he logrado igual el objetivo que él tiene en mente, como que igual funciona, pero claro, por ejemplo, con él tengo que hacerle muchas preguntas. O proponerle cosas. De repente incluso le propongo "te tinca que haga esto" o "quizás mejor hago esto otro" y me dice "sí", y ya nos empezamos a entender también.” (E.4.11)

En momentos como aquellos es cuando ocurre la colaboración. El director se sincera cuando no tiene claridad sobre algo, y Micaela hace propuestas para ayudar a encontrar lo que se está buscando.

Es natural que existan momentos de incertidumbre y dudas por parte del director o directora al enfrentar novedades, imprevistos, giros inesperados, o lo que pueda surgir. Diferente sería no tener claridad de los aspectos generales que impulsan y conducen la obra, pues esa visión es lo que senta las bases desde un inicio, para todo el desarrollo posterior de cada departamento.

Existen otros factores relevantes a tener en cuenta, vistos desde la perspectiva del director. Al combinarse diferentes disciplinas en cada etapa de trabajo, es clave que el director entrene la percepción del ambiente y de lo que ocurre a su alrededor, previo a grabar. La labor de dirección se basa en la manipulación, en el mejor sentido de la palabra, ya que como un director de orquesta, no toca ningún instrumento pero dirige el desempeño de los otros. Jaime Altimiras comparte su visión al respecto del ambiente que es necesario conservar dentro de un rodaje:

“Como que el cine no se conecta tanto como con eso que tiene el teatro, que sería súper bueno porque podríamos partir todos como con el mismo rigor y respeto cachai. Cómo entender que los técnicos no pueden como vacilarla por decirlo así, mientras el actor se está concentrando un lado, como eso no puede pasar, como ese tipo de cosas, como que todo estamos en lo mismo” (E. 3. 7)

El ambiente de un set suele ser muy agitado y disperso, con muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo, por lo que es ahí donde el rol de dirección (y su asistente), lideran el ambiente con el que se trabaja cada escena. Pepa también comparte su visión al respecto:

“Yo necesito que los actores lleguen al set en el tono que yo quiero, entonces no me sirve si en vestuario, maquillaje y yo tengo que hacer una escena dramática y están hueveando, están arriba, porque me llega el actor agitado. Yo necesito esa complicidad de mi equipo completo, no solamente

en el set. (...). Donde se empieza a preparar al actor, desde que llega, toma desayuno, pasa al vestuario, pasa a maquillaje. Ahí empieza la construcción que va a culminar cuando entra al set” (E. 2. 9)

En general, es recomendable mantener un ambiente de trabajo concentrado y focalizado en la realización, teniendo respeto por la interpretación que está preparando y ejecutando el actor, junto con el resto de actividades que se realizan. Como lo señala Pepa, el proceso por el cual pasa el actor desde que llega a la locación hasta comenzar a grabar, es de preparación no solo física, sino también mental, emocional y corporal, por lo que el director y su asistente tienen la facultad de establecer el ambiente propicio para que los compañeros no distraigan el trabajo de otros.

Existen muchos aspectos por los cuales podríamos agregar recomendaciones y herramientas para el/la director/a, su proceso creativo y el trabajo con su equipo, más el aspecto fundamental a tener en cuenta es la mencionada anteriormente: Ser consciente de los requerimientos del proyecto, sus fortalezas y debilidades, sus pilares fundamentales, y ante ello, balancear y desarrollar tanto la parte técnica como el contenido narrativo/conceptual. Involucrarse lo suficiente en las disciplinas que se dedicarán a construir los pilares fundamentales de la obra para así comunicarse bajo el mismo lenguaje, intercambiar ideas y colaborar mutuamente.

4.3 Rol del actor en el Cine

En primer lugar contamos con una gran espectro de consideraciones generales éticas tanto por parte del director, como del actor mencionados anteriormente. Estos aspectos, son considerados por ambos roles y ambos le dan el mismo nivel de importancia. Por lo que se irán mencionando también a lo largo de este análisis.

Por otro lado, debemos considerar que debido a la multidisciplinariedad del cine, la

actuación forma parte fundamental de la realización de un film.

Por el simple hecho de situar a una persona delante de una cámara y establecer una puesta en serie (montaje) de aquellas imágenes, ya se está planteando al espectador un personaje. No importa si la persona que está frente a cámara es actor profesional, amateur, o no actor en lo absoluto y se está interpretando a sí mismo. La interpretación de un personaje está siempre presente. Existe una preparación previa, un contexto sobre el cual se desarrolla y profundiza aquella interpretación, y con ello una relación entre integrantes de un equipo que trabajan en pos de comunicar el mensaje de la obra.

Teniendo esto en claro, y para comprender el rol de un actor en el contexto audiovisual o cine chileno contemporáneo se plantea la pregunta inicial ¿cómo se entiende el rol de dirección en el teatro y en el cine? En esta investigación se realizaron entrevistas a dos actrices, una con mas años de trayectoria que otra, tanto en teatro como en el campo audiovisual y cinematográfico, para obtener información acerca de este rol y cómo se desenvuelve en el oficio correspondiente.

Ante la pregunta anterior Micaela Quaroni respondió: “Hay menos libertades en la dirección audiovisual, por el tema de la cámara... no es como el teatro que creo que el director tiene mucha más libertad y puede jugar mucho mas con el actor.” (E.4.7) Mientras que Gabriela Aguilera menciona: “...la dirección de una obra de teatro, los directores o directoras tienen más vínculos con el oficio actoral, por lo tanto tienen más sensibilidad y un lenguaje común que les permite como... manejar mejor el trabajo actoral.” Y por otro lado señala “sobre todo también porque los directores o directoras audiovisuales no provienen del mundo de la actuación, no entienden demasiado el lenguaje, no lo conocen, no provienen de ahí digamos.”(E. 1. 6)

La respuesta de Gabriela no difiere de la de Micaela, ya que ambas mencionan que el director teatral tiene más libertades o más manejo al momento de guiar, dar directrices o instrucciones al actor. Mientras que el director de cine, se enfoca

mucho más en los aspectos técnicos del cine y en la visión global de todos los departamentos técnicos parte del equipo de trabajo, que en la interpretación misma del actor, ya que no está vinculado a la actuación en sí misma, lo que genera una distancia comunicacional importante al solicitar lo que quiere o se necesita del actor.

(...) in film the actor has to get a particular moment right only once; the director is responsible for getting the story and meaning of the script across to the audience clearly and powerfully. On stage, it is always the actor's responsibility to deliver the story and meaning, and that responsibility is a large one. (Miller,1999, p. 69) ¹³

Por tanto podemos decir que el director de teatro debido a que proviene del oficio de la actuación, se familiariza con mayor cercanía al lenguaje y a los elementos técnicos o herramientas que utiliza el actor para realizar su trabajo. Por tanto el trabajo del director de teatro se enfoca en tener una visión panorámica para darle forma a aquella historia que quiere contar a través de los actores. Mientras que el director de cine, ya que es él quien tiene el rol de unir todas las piezas del “puzzle cinematográfico” tiene mayor cercanía y familiaridad a los demás departamentos que componen el equipo audiovisual, lo cual, ya mencionábamos anteriormente, genera distancia entre el y el lenguaje actoral, sus herramientas y en definitiva, su oficio.

De esta forma podemos ir adentrándonos de manera más particular a lo que significa, o el cómo se entiende el rol o concepto de dirección de actores en el cine chileno contemporáneo: Gabriela señala de manera concreta y simple: “tiene que ver con guiar al actor, a través de un mensaje muy claro para que el actor ejecute lo que se está solicitando.” (E.4.6) lo que se contrapone con el punto de vista de

¹³ En el cine, el actor tiene que aprovechar un momento concreto que ocurre solo una vez; el director es responsable de hacer llegar la historia y el significado del guión a la audiencia de forma clara y potente. En el escenario, siempre es responsabilidad del actor entregar la historia y el significado, y esa responsabilidad es grande (traducido por autoras)

Micaela quien señala que el rol como tal no es utilizado ni se ejecuta de manera oficializada en Chile debido a la escala de la industria del cine chileno, por lo que ella como actriz, ha tenido que autodirigir su interpretación desde la intuición (E.1.6).

Aquí podemos obtener la definición del concepto de director de actores como un guía, y por otro lado adquirimos el significado del rol en relación al contexto chileno y su nivel de industria.

En cuanto al rol del actor o actriz y su disposición al instante de ser dirigido actoralmente o técnicamente, se menciona la importancia de ponerle atención a las expectativas y el ego que uno pueda tener como actor o actriz. Aguilera señala:

“...lo primero que hay que (en Chile por lo menos) llegar a un set (digo set como a un lugar de grabación), es no pensar que alguien va a tomarte demasiado en cuenta y prepararte para hacer tu trabajo de una manera muy autónoma y confiada en ti mismo y en ti misma.” (E.1.7)

Y en acuerdo Quaroni agrega “dejar el ego de lado y aceptar las indicaciones que te quiera dar el director para poder hacerlo lo mejor posible eso que se está pidiendo.” (E.4.8)

Tan importante resulta este primer aspecto, que fue mencionado a lo largo de las dos entrevistas realizadas (con algunas sutilezas o detalles que profundizan más esta idea). Por lo que podríamos decir entonces, que el nivel de expectativas para un actor recién egresado al momento de trabajar en una producción cinematográfica en Chile, está ligada a las referencias que se tienen de las producciones cinematográficas extranjeras, donde los actores se desenvuelven en producciones de mayor escala que son considerablemente distintas a las de nuestro país.

In today's celebrity-oriented society, an acting career seems like a very glamorous way to spend a lifetime. It beckons with the allure of fame and fortune. (...) The fact is that more and more talented young actors are entering theatre training programs with only the most rudimentary understanding of what theatre is and how it works. (Miller, págs. 31,32. 1999)¹⁴

Esto hace que al momento de enfrentarse a una producción nacional, tenga muchas ideas preconcebidas que no le permitirán tener un adecuado desenvolvimiento de su trabajo en el área.

Many student actors entering college think that good acting is simply a matter of being "believable": If you memorize the lines and can say them like a real person would, everything else takes care of itself. This is simply false. How you use the language to effectively tell the story is as important as being believable. This is especially true on stage, where you, not the film director, are responsible for making the story clear. (Miller, 1999, p.40)¹⁵

La actriz con más años de trayectoria, debido a su cercanía con el oficio y a través de la observación ha podido concluir que la actuación en el cine es un trabajo solitario: "En el set los actores y las actrices estamos súper, súper solos. No hay nadie más que esté jugando el juego que nosotros." (E.1.7) Y de la misma manera lo ha podido plantear Micaela mencionando las diferencias entre la actuación frente a cámara y la actuación en teatro: "...la capacidad que tiene que tener un

¹⁴ En la sociedad actual orientada a las celebridades, una carrera de actuación parece una manera muy glamurosa de pasar toda la vida. Atrae con el encanto de la fama y la fortuna. (...) El hecho es que más y más actores jóvenes talentosos están entrando en programas de formación teatral con sólo la comprensión más rudimentaria de lo que es el teatro y cómo funciona. (T.A).

¹⁵ Muchos actores estudiantiles que ingresan a la universidad piensan que la buena actuación es simplemente una cuestión de ser "creíble": Si memoriza las líneas y las puede decir como lo haría una persona real, todo lo demás se cuida de sí mismo. Esto es simplemente falso. Cómo usted utiliza el lenguaje para contar efectivamente la historia es tan importante como ser creíble. Esto es especialmente cierto en el escenario, donde usted, no el director de cine, es responsable de aclarar la historia (T.A).

actor en el estar muy concentrado, porque tienes veinte mil estímulos y no puedes desconcentrarte con esos estímulos que están ocurriendo a tu alrededor.” (E.4.14)

Por otro lado, se considera que uno de los temas que influye en la problemática que plantea esta investigación, es el cuestionamiento sobre la formación de los cineastas en las instituciones académicas sobre todo en el ramo de dirección de actores.

Se señala que los métodos actorales que se estudian en las aulas, se encuentran desactualizados a los métodos que hoy en día se utilizan en la actuación, o incluso que no tienen mucha utilidad ya que existen actores que no aplican ninguna metodología en específico más que la implementación de la intuición. A continuación Gabriela menciona:

Ehh... y claro, yo no sé la formación oficial/ tradicional eh... de la gente audiovisual, (tienen algunos cursos de actuación y todo), pero finalmente no hay demasiado lenguaje común. Y también esos estudios y a lo mejor esos contenidos de formación, se basan en lo mismo que decías tú, en una literatura que nos es ajena. Por supuesto que unos directores pueden leer la construcción de un personaje de Stanislavski o algo así, pero eso a quién le importa a esta altura, o sea, como... Qué actor/actriz hace eso? (E.1.18)

Micaela agrega una experiencia personal que tuvo dando clases de Dirección de Actores en Universidad Mayor: “acá hay algo que está fallando, que no se está trabajando de manera intensiva eso que es tan importante para que ellos puedan tener un trabajo que ellos digan ‘logré lo que quería con el actor’”. (E.4.10)

También debemos considerar que el método de Stanislavski (que es uno de los más utilizados para introducir a los estudiantes a la actuación) es un método que

se aplica para la actuación en teatro y no para cine: “yo no sé si les hace leer por ponerme el más conocido, es un libro de Stanislavski. Donde te dan herramientas como súper claras de un tipo de dirección y así millones de otras técnicas que hay de dirección. Pero claro, las técnicas están dirigidas al actor, al actor de teatro.”(E.4.12) Por tanto solo lo que se podría alcanzar a extraer de esta metodología actoral, son herramientas de análisis de escenas, pero no introducen realmente al estudiante de cine a comprender en qué se basa la disciplina actoral o la actuación en sí misma.

Any acting technique can be used improperly. I have heard of repetition exercises, if supervised imperfectly, becoming indulgent, even out of control. Actors who rely on observation and imagination to the exclusion of memory can turn in work that is shtick- y or merely slick. At any rate, different techniques work for different people. (Weston, 1996, p.183)¹⁶

En base a esto podemos certificar que el tener conocimientos de variados métodos de actuación, quizás si puede familiarizar al director a las herramientas que un actor utiliza para realizar su trabajo, pero no a la totalidad del oficio.

Gabriela Aguilera asimismo agrega:

En Chile no hay ninguna escuela, a excepción de la Mancha, que proponga un lenguaje en el que uno salga experto en algo. Yo pienso que todas las escuelas tienen una una formación miscelánea donde uno pasa por experiencias, pasa por distintos directores finalmente. Puede que aprendamos realismo en general, como los primeros dos semestres o un

¹⁶ Cualquier técnica de actuación puede utilizarse de forma incorrecta. He oído hablar de ejercicios de repetición, que si se supervisan imperfectamente, se transforman indulgentes, incluso fuera de control. Los actores que dependen de la observación y la imaginación para excluir la memoria pueden dar vuelta en un trabajo que es poco, o simplemente poco activo. En cualquier caso, diferentes técnicas funcionan para diferentes personas. (T.A)

semestre, como un realismo muy básico y que en el fondo tiene que ver con ser capaz de hablar, pararse y caminar y cómo entender un arco dramático. Pero finalmente, yo pienso que los actores y las actrices vamos aprendiendo con las experiencias y con los desafíos en el fondo, a tratar de ser orgánicos, orgánicas y dependiendo del terreno en el que se nos tira. (E.1.10)

Por ende podríamos decir que los actores hoy en día, no utilizan un método actoral específico del cual los directores del cine o los estudiantes de cine puedan sostenerse para dirigir a un actor. Más bien se utilizan otras herramientas básicas que ayudarían tanto al director como al actor/actriz a situarse al momento de dirigir o ser dirigidos.

Estas herramientas, principalmente tienen que ver con la instancia de comunicación o diálogo creativo entre director y actor. En primer lugar es necesario comprender el lenguaje audiovisual del director y la visión que tiene respecto a su obra o film. Así bien lo señala la entrevistada N°1 “Yo creo que entender el mundo del lenguaje, de ese lenguaje audiovisual, ¿Qué película quiere hacer la directora o el director? También es muy importante. Poder ser parte de esa orquesta, porque es súper distinto actuar una cosa que otra.” (E.1.7)

Así también menciona sobre esto la directora María José San Martín:

Hay actores que te piden cosas distintas cada uno. Y cree que eso es algo muy bonito también. Como uno tiene que tener la capacidad de entregarle al intérprete lo que necesita para hacer bien su trabajo. Si es Brodsky, si es la teoría de Stanislavski, si es otro, Grotowski, no tengo idea de la técnica de Mayer o la técnica de no se cuánto, que hay millones, me da lo mismo.

Mi intención es que ese intérprete se sienta cómodo y fascinado para que haga lo mejor posible su trabajo. (E.2.7)

Por lo que efectivamente, los actores y directores ya no basan su diálogo creativo en métodos de actuación o de dirección, sino que buscan formas de comprender el lenguaje audiovisual propuesto a través de referencias pictóricas, cinematográficas, literarias, musicales etc... lo que sea necesario para que ambos roles puedan proyectar la obra bajo un mismo punto de vista o al menos, desde un ángulo cercano de una comprensión o visión general.

En segundo lugar, Micaela recomienda algunas herramientas o aspectos a considerar orientadas a los directores:

(...) hay directores que son muy contradictorios con lo que te dicen: como que te pueden decir "ya necesito que hagas una cara de tristeza" y lo haces pero te dicen "ya, tristeza, pero igual estás contenta" cachay? Ese tipo de mensajes yo creo que confunden. Como ya, "entonces no quieres tristeza. Me estás diciendo mal el mensaje". Versus otros directores que son mucho más claros, pero también son mucho más impositivos en el decirte las cosas cachay? te dan menos libertad. Me pasa eso, de repente tienen una idea muy clara en la cabeza, pero al momento de transmitirla a un actor, o te hacen el ejemplo (que creo que no sirve mucho). Creo que el ejemplo físico, como cuando ellos van y hacen lo que tú tienes que hacer... Quizás en acciones no es tan terrible como "mira, agarra el vaso y muévete acá", está bien. Pero cuando actúan lo que ellos quieren que tú actúes, o sea... no, porque yo soy una persona distinta y yo voy a hacerlo distinto. (E.4.10)

Así es como ella menciona a dos "tipos" de directores: aquellos que son claros al dar las instrucciones o directrices a un actor pero al mismo tiempo impositivos, y los que no son claros, pero que dan mayor libertad al actor de hacer su trabajo.

Al momento de dirigir un actor el director debiese dar los estímulos, o comunicar el imaginario o sensaciones específicas que un actor necesita. Esas son las herramientas que el actor tomará para poder hacerse de ellas y llevarlas a la voz, el cuerpo y el gesto. Es por eso que no se recomienda el ejemplo físico, es decir, ubicarse en frente de la cámara y actuar, demostrar o ilustrar físicamente aquellas acciones que el director puede ejecutar de una manera distinta a la actriz/actor. Ya que el ejemplo físico deja al actor sin la “acción metafísica” o “ejercicio mental” de crear con los estímulos que se les ha dado. Más bien, es probable que el ejemplo físico lo confunda o comience a copiar o hacer mimesis de las acciones e interpretación física y emocional que ha hecho el director.

Esto, como menciona la entrevistada, se puede originar debido al ejercicio de la puesta en práctica de los directores y directoras, es decir, de si tuvieron o no una formación académica que les permitiera tener la oportunidad de probar distintas maneras de expresar eso que necesitan del actor: dar las instrucciones pertinentes, y donde pudiesen observar cuales eran más efectivas que otras. Este proceso de “puesta en práctica” se obtiene solo a medida se adquiere experiencia cuando ya se está inmerso en el rubro, por lo que las probabilidades o márgenes de error al comunicar una instrucción a un actor van desde mayores a menores a medida pasan los años de experiencia en el oficio.

De todas formas, se propone a los actores adaptarse a estos dos “tipos” de directores ya que el actor está obligado por el mismo a continuar con su trabajo interpretativo, no solo por que ha firmado un contrato con una productora, si no porque ha sido entrenado para ello.

Weston señala:

Here is the crux of this sometimes painful, often frustrating but potentially exhilarating relationship: the director is the viewer and the actor is the viewed. The actor is exposed, vulnerable. The success of his contribution hinges on his ability and willingness to allow himself to be viewed without

being able to view himself. This means he must surrender completely to feelings, impulses, and simple choices without knowing whether they are working or not. If he watches himself, the relationship of viewer/viewed is broken and the magic is lost. He depends on the director to stand in for the audience and to tell him whether his efforts succeed; he cannot evaluate his own performance. His central paradox is that this dependence frees him. (1996, p.20)¹⁷

Por tanto, si bien para el actor no le es conveniente transformarse en “espectador de sí mismo”, en el contexto del cine chileno, ha tenido que aprender a acomodarse a estos tipos de directores o buscar otras herramientas de comunicación y diálogo con el director para poder volver a ser “el observado”.

En tercer lugar, una de las herramientas útiles para ambos roles y así potenciar su relación creativa, resulta ser la mutua información que deben dominar o al menos conocer, cada uno de los roles de su opuesto. Es decir, en primer lugar el director audiovisual o cinematográfico debería conocer el lenguaje y la terminología básica que necesita un actor para ser dirigido, y haber pasado por una experiencia actoral mínima para vivenciar el fenómeno de la exposición (término que definiremos más adelante). Y por otro lado el actor/actriz debería estar al tanto de lo que significa hacer una producción audiovisual y los términos técnicos básicos para establecer una comunicación creativa.

Así Gabriela Aguilera acota:

¹⁷ Aquí está el meollo de esta relación a veces dolorosa, a menudo frustrante pero potencialmente estimulante: El director es el espectador y el actor es el visto. El actor está expuesto, vulnerable. El éxito de su contribución depende de su capacidad y voluntad de permitirse ser visto sin poder verse a sí mismo. Esto significa que debe rendirse completamente a los sentimientos, impulsos y opciones simples sin saber si están trabajando o no. Si se mira a sí mismo, la relación del espectador/visto se rompe y la magia se pierde. Depende del director para defender a la audiencia y decirle si sus esfuerzos tienen éxito; no puede evaluar su propio desempeño. Su paradoja central es que esta dependencia lo libera. (T.A).

En general, yo siento que la gente de cine no conoce mucho el trabajo actoral y que los actores y las actrices no conocemos mucho el mundo del cine. ¿Qué significa hacer una película? (...) ¿Cómo se escribe una película?, ¿Cómo se edita?, ¿Qué es lo que le sirve más a alguien, que yo haga con mi trabajo?, cachai? (...) Si no que tener el panorama más de afuera, entender el total, lo que significa desde el conseguirse plata para hacer una película. Los actores somos los últimos que llegamos y no entendemos todo lo que significa ese proceso, entonces creo que a nosotros nos hace falta mucho entender cuál es la artesanía de hacer una película. Nos ayuda mucho entender, por ejemplo, la fotografía, qué es lo que es, qué es lo que estamos viendo y que se realiza cuando con esa decisión de encuadre cachai? (E.1.8)

Y de la misma manera Micaela Quaroni señala:

(...) que un director y un actor tuviera claro los conceptos. Yo he aprendido muchos conceptos ahora haciendo cosas audiovisuales, que no sabía y que claro me dicen "no te vamos a hacer un paneo", por ejemplo. "Ah ok" y entiendo que es el movimiento de la cámara de esta manera, cachai? Y eso también le ayuda al director y le va a ser mucho más fácil que yo tenga un conocimiento básico de ciertos términos, como también sería bacán que el director, (y creo que ocurre menos) que el director tenga esas herramientas y esos términos para poder transmitir el mensaje de la manera más clara posible. (E.4.11)

En último lugar, especificaremos lo que significa para un director experimentar el fenómeno de la exposición. Se le pregunta a M. José San Martín (directora) qué

disciplina actoral recomienda experimentar un director de cine para mejorar la comunicación con su elenco. A lo que responde:

La exposición. Mira, yo empecé hace muchos años, habían películas más antiguas donde el actor los ponían, ponte aquí, la cara aquí, mira hacia la derecha, muévete un poquito hacia la izquierda. Ahí y ahora, acción. Imagínate lo tieso, hueón, cachái? Y ahora llora y era como, todo tieso, *falsón*. (E.2.10)

Creemos que a lo que la directora María José San Martín se refiere con esta expresión, el docente y actor chileno Cristian Lagreze lo señala muy bien usando un término más técnico propio de la disciplina actoral, pero que apuntan a lo mismo: la Situación de Espectáculo.

Una situación de espectáculo, puede ser escénica, cotidiana, ficticia o no, y es una situación que produce ciertos efectos en nuestro accionar a partir de la conciencia de la mirada y el juicio del otro y las expectativas puestas sobre él. (2018, p.45)

Este fenómeno, es al que los actores se ven inmersos constantemente, ya que su trabajo consta de ser observados y juzgados por un espectador, director, o audiencia. En el caso de que un director de cine no se haya expuesto a una situación de espectáculo, le va a resultar más difícil comunicar sus indicaciones y sacar la mejor interpretación que el actor pueda ofrecer para aportar a contar la historia del film.

4.4 Vincular los mundos del actor y el cineasta

Siguiendo los supuestos emanados de nuestra investigación, entendemos que para fortalecer la relación de trabajo entre director y actor dentro del cine, es necesario integrar uno al mundo del otro. Con ello nos referimos a introducir a uno dentro de la labor que desempeña el otro, desarrollando conciencia sobre las vivencias sutiles que implica su ejecución, y ocupándose de conocer las bases de

la disciplina de manera teórica o práctica. Esto generará empatía y colaboración mutua, lo cual establece una confianza que sin duda beneficiará la experiencia de trabajo en cualquier tipo de proyecto cinematográfico o audiovisual.

Introducir al director dentro del mundo del actor puede significar varias cosas y puede hacerse de diferentes maneras. Si un director de cine se encarga de entender las bases de la fotografía para poder comunicarse con su director/a de fotografía, o conocer las bases de la armonía visual para entender las propuestas de su director de arte, lo mismo se puede construir para comunicarse con sus actores. Una característica inherente al director de cine es que hay muchas disciplinas de las cuales podría relacionarse con tan solo lo básico para poder integrarlas a sus creaciones cinematográficas.

Cada integrante de un equipo se mueve dentro de su área de trabajo, es decir, se mueve en los aspectos que le competen a su departamento. Obviamente estas áreas de trabajo convergen en algún punto y de distintas maneras. Al ser el cine un arte multidisciplinario, son muchas las disciplinas que convergen dentro de la realización, por ende las personas dialogan e intercambian ideas durante la realización.

Cuando hablamos de involucrar mutuamente al actor y al director, nos referimos a abrir concientemente a uno con respecto al trabajo que realiza el otro. Digo conciential porque no pretendemos que el director sepa actuar a la perfección ni que el actor sepa dirigir a un equipo completo. Se trata de aplicar conciencia a lo que significa la labor que está desempeñando el otro para así poder aportar asertivamente, sabiendo lo que el otro necesita para poder dárselo.

Cuando hablamos de introducir, nos referimos a distintos tipos de acciones que marcan la diferencia en una relación de trabajo. Lejos de ser una lista de deberes para convertirse en un “buen actor” o “buen director”, son ideas e invitaciones a

profundizar sobre áreas específicas o a adoptar hábitos que sacarán lo mejor de esta relación creativa.

Por ejemplo, visitar con mayor frecuencia el teatro. Esto le permitirá observar y analizar de manera más detallada la actuación en otro tipo de contexto. María José San Martín menciona en la entrevista: “Yo creo que un director de cine debe ir mucho al teatro y debe leer mucho. Yo creo que en esas dos líneas va a encontrar un punto de vista en común con el actor.” (E, 2. 17). Jaime Altimiras también menciona algo similar:

“Creo que falta un poco era conocer el mundo del teatro ¿sabi? o más que el teatro, conocer el mundo de los actores. El cómo funciona un poco el ritual de la actuación, que viene siempre desde una concentración previa, desde un respeto hacia el silencio, de concentrarse en qué situación viene.”
(E. 3. 7)

Visitar el teatro puede tomarse tanto de manera literal como conceptual. Pepa mencionando la primera y Jaime la segunda. Ir a ver obras de teatro puede ser beneficioso tanto para analizar los distintos tonos de actuación que existen como para observar las dinámicas de ejecución o acumular referentes para luego discutir con los actores.

Cuando hablamos del tono actoral, nos referimos a la cualidad de la expresión corporal, física, psicológica y emotiva que va a ejercer el actor para representar e interpretar el lenguaje estético y artístico que ha escogido el director y su equipo. Ya que el trabajo del actor consiste en integrar todas las partes; ideas, narrativa, referentes y personajes, que componen el proyecto cinematográfico para el cual ha sido solicitado. Es por eso que un actor debe tener en cuenta el lenguaje que el director quiere plasmar. Por ejemplo, si la película tiene como referente el género “terror y suspenso”, el actor deberá seleccionar los movimientos, los gestos, las emociones y la voz precisa para no salir de las reglas, normas o parámetros que determinan ese género cinematográfico.

Por otro lado, visitar la producción interna de un equipo teatral, asistir a ensayos o al momento previo de una función, abre todo un mundo de posibilidades que pueden inspirar nuevas metodologías en la dinámica cinematográfica. La forma en la cual una compañía teatral ahonda en un personaje o situación dramática dentro de un ensayo es excepcional, algo de lo cual el cine podría rescatar gran parte para enriquecer el desarrollo de personajes, entre otras cosas.

Exponerse a la experiencia de actuar frente a un público o una cámara. Gabriela comenta al respecto: “Yo pienso que podrían aprender a actuar también para ponerse en los zapatos. Como creo que más que dirigir actores, sería interesante que ellos pudieran actuar para entender qué cosas uno necesita para poder hacer las cosas.” (E. 1. 10). Pepa también menciona algo relacionado a la exposición a la actuación: “Yo creo que tener la experiencia de lo complejo que es poner la cara y el cuerpo a disposición de esa cámara con treinta weones mirándote.” (E. 2. 10). Kingdon menciona sobre su curso de dirección de actores: “they need to experience and understand the acting process in order to communicate effectively with actors” (2001, p. 55)¹⁸

Que el director se exponga a la actuación tiene relación con lo que señala Gabriela: aprender a actuar para experimentar las dificultades y etapas que conlleva aprender encarnar a un personaje, o bien tener una experiencia aislada de actuar frente a un espectador (cámara o personas) para vivir esa exposición o vulnerabilidad de la observación ajena o *situación de espectáculo*, como es señalado por Pepa. Cualquiera de estas u otras opciones que entreguen al director una vivencia que le permita empatizar con la labor actoral será beneficiosa para la dirección de actores.

El actor también puede adentrarse en variados aspectos a comprender y vincularse con el mundo del director o de una producción cinematográfica. La

¹⁸ Ellos necesitan tener la experiencia y entender en proceso de actuación para poder comunicarse de manera efectiva con los actores (T.A)

mayor parte de estos aspectos o elementos, tienen que ver con la constante lectura e investigación del cine en general y del desarrollo del cine chileno en particular. Consta de hacer un seguimiento y estar al tanto de lo que sucede en el mundo cinematográfico, además de los aspectos generales que lo componen, como su equipo, los roles que lo conforman, y sus jerarquías. Por otro lado, se puede decir que es fundamental que el actor adopte una disposición abierta al momento de rodar, ya que ello puede afectar considerablemente el ambiente laboral y su propia interpretación del personaje asignado.

Uno de estos aspectos, puede ser la investigación general de cómo se compone un equipo audiovisual o cinematográfico chileno. Comprender y tener conocimiento de la labor de cada departamento y cómo estos se estructuran jerárquicamente.

Posteriormente, puede ser de mucha utilidad la investigación de cómo se han realizados diversos proyectos nacionales en los últimos años: averiguar cómo fue financiado, quienes son las personas que componen el equipo y cómo fueron desarrolladas las etapas de pre - producción, producción y post - producción.

Asimismo, ser constante espectador e investigador del desarrollo de películas nacionales y hacer la comparación entre las internacionales, puede ayudar a tener una noción y una perspectiva útil para comprender la envergadura de un proyecto cinematográfico chileno.

Si bien se recomienda a un actor, estar familiarizado de manera literaria con los roles que componen un equipo audiovisual o cinematográfico, también se puede utilizar los tiempos de espera en el set para dialogar con los integrantes del equipo y hacer preguntas sobre su rol, en qué consiste y los desafíos que presenta. Esto podrá complementar aquel conocimiento que se obtuvo a través de la lectura de un libro donde se explique cada rol, con las diversas experiencias personales, que sin duda ampliarán la perspectiva del rol o los roles de una producción de un film.

Por otro lado, el actor también puede extraer distintos puntos de vista averiguando y leyendo sobre biografías de distintos directores o productores, para visualizar qué estrategias y elementos utilizaron ellos de manera administrativa y creativa para llevar a cabo el proyecto. Así también podrá ampliar su perspectiva y situarse respecto a la producción cinematográfica, cualquiera sea, por la que ha sido solicitado como actor.

Uno de los casos más idílicos para poder vincularse con la labor del director, podría ser prestar asistencia o presentarse como oyente de alguna producción cinematográfica, donde el actor pueda estar dentro de ella, pero sin ser partícipe de manera directa. Esto le ayudará al actor a mirar desde afuera, salir de su único punto de vista y hacer preguntas.

Por último, uno de los elementos fundamentales para que un actor pueda vincularse con la labor del director, tiene relación con adoptar una actitud humilde, de respeto y escucha en la instancia de rodaje. Sin estos elementos, el diálogo entre ambos se verá obstaculizado, y podrá afectar significativamente al ambiente de trabajo de todo el equipo (ya que el actor es el centro de la atención, debido a que todo el artificio o maquinaria audiovisual está focalizado en él) a la misma interpretación del actor, y con ello a la representación de eso por lo que el equipo está trabajando.

Cabe destacar que estas recomendaciones se limitan a las preferencias personales de cada director o actor, entendiendo que cada persona construye su propia metodología de trabajo en base a su personalidad y la de las personas que le acompañan. Quizás no es exclusivamente necesario que un director aprenda a actuar y domine la técnica pero puede ser suficiente que suba a un escenario y recite alguna línea de un diálogo que escribió. Lo importante es rescatar la idea que resume Micaela: “Vivir la experiencia creo que abriría mucho más los espacios

de comunicación” (E.4.17). En otras palabras, que ambos compartan una experiencia en común que facilite la transmisión de ideas.

Entendemos que hay ciertas iniciativas que igualmente puede tomar el actor para acercarse a la labor del director. Una de ellas es ocuparse de entender y adentrarse más en la dinámica de trabajo en el cine, entender qué significa hacer una película, en los aspectos técnicos (de manera general), los administrativos y los creativos. Esto le permitirá entender el lugar que ocupa dentro de un equipo y los diferentes tipos de aportes que puede realizar.

Como mencionamos anteriormente, el factor multidisciplinar del cine implica que existan muchos factores que hacen su aporte narrativo a la obra, y dependiendo del proyecto, uno o dos de ellos puede predominar en su rol narrativo, o bien puede estar repartido equitativamente. Por ejemplo, en un cortometraje de época, ambientado en los años 20, el rol narrativo de la dirección de arte será fundamental para contar la película. Esto no quiere decir que los demás departamentos no sean relevantes, solamente que el arte de la película juega un rol fundamental para contarla.

Por lo anterior, es un gran aporte cuando el actor es consciente de los diferentes roles narrativos en el cine. Cada departamento (arte, fotografía, sonido, montaje, etc) tiene un rol narrativo, incluida la actuación, por lo que dosificar el nivel de actuación acorde al proyecto será clave para mantener el equilibrio de información puesta sobre la película. Esto se relaciona directamente con la idea de entender qué se necesita de un actor de cine, y qué tipo de interpretación necesita el proyecto en específico.

Como en cualquier equipo de trabajo y dependiendo de cada contexto, se pueden formar distintos tipos de relaciones director-actor. Algunos pueden tener una visión más trascendental o afectiva hacia esta relación, otros una visión más funcional y

práctica. Santana Ramos dedica un fragmento de su tesis doctoral para analizar la colaboración director-actor, dentro del cual señala:

“Berlangua piensa que se tiene que dar una simpatía, inconsciente si se quiere, una especie de relación espontánea de pareja de enamorados entre director y actor, lo cual, de alguna manera, tiene que ver con un estado de relación o colaboración entre ambos”. (2015, p.262)

Viéndolo de esta manera, tener simpatía entre compañeros de trabajo puede ser muy beneficioso. Sin embargo, es importante tener en cuenta los límites personales y profesionales, teniendo y dejando claro desde un inicio los objetivos con los cuales se crea esta relación.

Respecto de los límites que existen dentro de una relación de trabajo, es preciso abordar los aspectos éticos a la hora de entablar la relación director/a y actor/actriz. En el pasado han existido vulneración física y psicológica dentro de producciones cinematográficas, por lo cual tener en cuenta los factores éticos a la hora de trabajar es fundamental para mantener la integridad física y psicológica de cada integrante. Pepa comenta respecto de su visión hacia la ética en el espacio de trabajo:

“Para mí la ética es lo que te deja muy tranquila (...) Por ejemplo, jamás sería capaz de que una actriz no sepa que le va a tocar hacer una cosa para poder capturar algo más real que como se hacía muchas veces en los 70 y el 80” (E. 2. 12)

Parte de la responsabilidad que posee tanto un director/a como un actor/actriz de establecer desde un inicio los límites, implica lo que señala Pepa. En sincronía con ello, Jaime menciona:

“Creo también que depende también de la temática de la película, pero supongo que siempre respetar los límites del otro, no dar por sentado o por hecho que porque tú escribiste algo, la actriz o el actor o los actores tienen como por hecho de que la tienen que hacer sí o sí. Cada persona tiene su límite y eso tienes que hablarlo desde antes.” (E. 3. 17)

Hoy en día, los movimientos sociales han expuesto las prácticas nocivas que se han denunciado dentro de algunas producciones cinematográficas, por lo que se ha tornado indispensable ocuparse de propiciar y mantener un ambiente de trabajo seguro y respetuoso.

Dentro de un equipo se pueden formar distintos tipos de relaciones de trabajo. Un contexto de cine independiente y autogestionado, es común que se formen relaciones más cercanas y de confianza, donde las motivaciones para participar son artísticas o exploratorias, entonces el tono en el cual el equipo se comunica puede ser más libre y diverso. Otro extremo es cuando se realiza una película con enfoque comercial, donde existe un objetivo económico por sobre alguna inquietud artística, entonces el ambiente de trabajo sería práctico, estructurado y quizás con poco espacio para la experimentación.

Con estos dos extremos, queremos dar a entender que existen muchos factores que influyen en el tipo de relaciones que se forman dentro de un equipo, ya sea desde el método de financiamiento hasta el ámbito hacia dónde se proyecta el producto final, considerando todas las variables que puedan ocurrir en el medio.

Jaime Altimiras nos cuenta sobre los distintos tipos de relaciones que ha tenido en las producciones donde ha participado:

“Yo en la mayoría de los cortos siempre he trabajado con amigos y amigas, entonces las relaciones las tengo establecidas desde antes (...) y con actores que no he conocido, por ejemplo, en el caso de Vilma y Abraham,

que fué a través de un casting, no eran amigos ni amigas, con Vilma se entabló una relación super profesional de buena onda. (...) Y en el caso de Abraham, que era un adolescente, yo creo que se formó eso que dices tú, un poquito más maternal” (E. 3. 16)

Jaime comenzó sus primeros trabajos dirigiendo a personas de confianza, donde existía el espacio y contexto para llevar esa confianza al set. Más tarde experimentó lo que significa dirigir a actores que no conocía previamente, donde a pesar de eso, con cada uno se entabló una relación diferente.

Este es un ejemplo que nos muestra que dentro de un mismo elenco pueden manifestarse distintos tipos de relaciones, por ende, el director emplea distintas metodologías de trabajo con cada uno/a. Algo similar nos cuenta Pepa San Martín con su cortometraje de ficción titulado La Ducha:

“por ejemplo en La Ducha, yo tenía dos actrices súper distintas de generación, estaba la Luz Croxato y la Manuela Oyarzún. Eran actrices súper distintas en lo que me pedían. La Luz me pedía entender todo su motor. Si yo le decía ‘tení que apagar la luz’ y ella ‘pero ¿por qué quiero apagar la luz? pero ¿de dónde vengo?’. La Manuela, yo le decía ‘apaga la luz’, y ella ‘ok, apago la luz’”. (E. 2. 13)

Ambas actrices ocupaban distintos métodos para interpretar a su personaje, por lo que aunque compartían el set e interactuaban entre ellas, Pepa tenía que aplicar diferentes metodologías con cada una de acuerdo a cada necesidad.

Charles Chaplin tenía una forma particular de conectar con sus actores, como es mencionado por Santana: “Chaplin dice que ha logrado en concreto quitarle el nerviosismo al actor llevándose aparte y contándole los propios problemas sobre la escena (cfr. p.273)” (2015, p.263). Esa puede ser una manera muy efectiva de mostrar vulnerabilidad y honestidad para con los actores, de esa manera ellos no sienten la presión del exterior, sino que se perciben como parte del equipo, una pieza fundamental que puede proponer ideas y ayudar a construir la obra.

Dentro de la serie de iniciativas que pueden tomar tanto el director como el actor para involucrarse en el mundo del otro, lo importante es adentrarse en el lugar donde convergen ambas disciplinas, es decir, desde su rol poner atención a lo que vive la otra persona realizando su trabajo, generando una sincronía que abrirá a un lenguaje nuevo con el cual trabajarán durante el proyecto. Aquello, pudiendo adaptarse al contexto de producción y a las distintas personalidades que conforman el equipo.

5. Conclusiones:

Cuando se dió inicio a esta investigación la primera dificultad que se nos presentó fue encontrar material bibliográfico en idioma español o latino que nos diera un acercamiento a qué tan relevante era la dirección de actores y si se habían hecho investigaciones más detalladas al respecto para poder hacer relación de este estado de la cuestión con la realidad de la dirección de actores en el cine chileno contemporáneo.

Después de haber pasado por bibliografía hispana, nos adentramos a la anglosajona donde pudimos localizar más información relacionada a nuestra pregunta de investigación: ¿Porqué se torna fundamental la vinculación entre el oficio y el lenguaje creativo entre el rol del director de cine chileno, y el actor de cine? Posteriormente se realizaron entrevistas a dos directores y dos actrices que

aportaron sus puntos de vistas y opiniones que se relacionaban directamente con el contexto cinematográfico chileno.

En las cuatro entrevistas realizadas, podemos verificar opiniones uniformes y de gran similitud, ya que tanto los directores como las actrices mencionan la importancia de la dirección de actores en el cine chileno contemporáneo y cómo ello puede afectar al desarrollo y resultado de una producción cinematográfica. A medida que se construían las entrevistas, pudimos llegar a la opinión de que tanto el director como el actor deben vincularse con el área y el rol del otro. Asimismo debe tenerse una disposición de trabajo abierta y colaborativa en pos de un objetivo en común: el film.

A partir del análisis de las entrevistas, se pudo establecer elementos, métodos o ideas a sugerir para cada rol (director y actor) con el fin de fortalecer el vínculo creativo, tales como: el conocimiento administrativo de una producción cinematográfica, el conocimiento sobre el oficio del actor, la familiarización con el teatro, presenciar los espacios de ensayo de un actor, someterse a la exposición, investigar sobre las producciones chilenas, presenciar un rodaje como oyente, investigar sobre los distintos roles y sus jerarquías, etc.

Hemos hablado que la realización cinematográfica y audiovisual se compone de relaciones humanas y creativas. La dirección de actores significa en su totalidad, el diálogo entre dos integrantes de un equipo, por lo que uno de los conceptos más relevantes que surgieron en esta investigación es la disposición abierta y colaborativa que es necesario tener para llevar la experiencia y la obra a buen puerto. Puede pensarse que son aspectos obvios, pero la reiteración de estas ideas dentro de las entrevistas nos obliga a destacarlo como aspecto prioritario que aplica no solo al actor y al director, sino a todos los integrantes del equipo cinematográfico.

Durante la investigación entendimos que no existe una metodología universal que defina una buena dirección de actores, por el simple hecho de que cada manera de dirigir o de abordar la actuación es tan diferente como personas en el mundo, además porque cada contexto de producción permite o limita ciertas prácticas en función del tiempo, presupuesto, etc. Un director (o actor) puede establecer una relación formal, práctica y desapegada a la hora de trabajar. Un actor (o director) puede establecer una conexión muy personal, emotiva e identificada con su personaje. Ambos acercamientos son válidos, ya que son las maneras con las que cada persona conecta debido a sus personalidades y costumbres. En otras palabras, es lo que mejor les funciona para hacer bien su trabajo. Lo importante es procurar que cada metodología sea compatible, ya que les esperan múltiples jornadas de trabajo en conjunto. La película debe realizarse.

Al momento de iniciar este proceso, pensamos que una de las principales causas del distanciamiento disciplinar entre actor y director era una educación insuficiente en torno a la dirección de actores, más con el tiempo nos fuimos dando cuenta que, si bien es cierto en algunos casos, no pasa a ser la causa principal. Únicamente la falta de experiencia e iniciativa es lo que distancia al director de su actor y viceversa. Al pasar por diferentes proyectos que contemplen a diferentes tipos de actores, se puede vislumbrar las diferentes implicancias que trae la actuación. Lo mismo para el actor, ser dirigido por diversos directores y pasar por varias producciones le permitirá entender qué hace un director y tomar conciencia sobre a qué está expuesto. Se trata en definitiva de tomar la iniciativa de conocer más del mundo del compañero de trabajo.

Por último, un elemento que no podemos dejar de mencionar es el de la ética de trabajo. Durante la historia del cine se han llevado malas prácticas durante la dirección de actores que desprestigian el oficio y que tenemos el deber de revertir todos los que formamos parte de esta industria. Trabajar con respeto a la integridad física y psicológica de cada integrante debe convertirse en la base de cada metodología de trabajo.

Respondiendo a nuestra pregunta de investigación, se puede reconocer cómo la dirección de actores puede afectar el desarrollo y el resultado de un film. Ya que la totalidad de los entrevistados señala que es en esta relación profesional y creativa del director y del actor donde se pueden generar roces perjudiciales en el ambiente laboral. Sumando también, que es debido a la falta de investigaciones hispanohablantes y formación académica tanto de cineastas como actores sobre la dirección de actores, que no se puede desarrollar en profundidad en el rubro, y que eso afectará directa o indirectamente al espectador o auditor chileno, ya que el actor es una de los elementos que el espectador capta a *primera vista* debido al fenómeno de identificación de *ser humano a ser humano*.

Si bien la dirección de actores se reconoce como una de las piezas importantes para el desarrollo y ejecución de una película, los entrevistados también mencionan otros engranajes igual de importantes, por lo que esta investigación abre camino a otras investigaciones que ayudarán a comprender la complejidad del cine chileno, sus distintas áreas y sus contextos, que sin duda aportará y potenciará el desarrollo del cine chileno contemporáneo y la cultura.

La importancia de formar un vínculo entre ambos roles radica en cambiar el paradigma con el cual se solían concebir las metodologías de trabajo. Los años que lleva haciéndose el cine son suficientes como para reinventar estas prácticas, hacia dinámicas más conscientes y colaborativas. Formar un puente entre ambos roles es una forma de hacer cine de mejor calidad, de la corriente que sea. Es reconocer a la actuación como uno de los pilares fundamentales y entregarle la dedicación que merece.

6. Bibliografía

- Ariana Basoria, sf. La entrevista en investigación cualitativa
[https://www.academia.edu/35004159/La entrevista en investigaci%C3%B3n cualitativa](https://www.academia.edu/35004159/La_entrevista_en_investigaci%C3%B3n_cualitativa)

- Alvaredo, D. (2013) *Dirección de Actores II*, Recuperado de
<http://repositorio.ub.edu.ar/handle/123456789/3079>

- Camargo Bogoni, C. A., & Michel, R. B. (2018). Interpersonal relations as a tool to film directing. *CINEJ Cinema Journal*, 7(1), 91-115.
<https://www.proquest.com/docview/2186177966/BEA73F8D60FC40EEPQ/1?accountid=8171>

- Dancyger, K. (2006) *The Director's Idea: The Path to Great Directing*. Recuperado de <https://cl1lib.org/book/737457/65b2b6>

- DeKoven, L. (2006) *Changing Direction: A Practical Approach to Directing Actors in Film and Theatre: Foreword by Ang Lee*. Recuperado de <https://cl1lib.org/book/697140/552430>

- Discépolo, M. (2010). *La dirección de actores de Cine*.
<https://es.scribd.com/document/423373608/03-Discepolo-Monica-La-Direccion-de-Actores-en-Cine>

- Galindo Pérez, J. M. (2018). Los entresijos de la mirada: Una propuesta metodológica para analizar la praxis fílmica. *Area Abierta*, 18(3), 461-476.
doi:<http://dx.doi.org/10.5209/ARAB.59423>

- Grodin, C. (2006). Toward a theory of film directing charles grodin shares his personal take on the actor-director relationship. *Film Comment*, 42(3), 20.
Retrieved from

<https://www.proquest.com/scholarly-journals/toward-theory-film-directing-charles-grodin/docview/210247720/se-2?accountid=8171>

- Herrero, V. R. (2012). La ilusión de creer. *Academia: Noticias Del Cine Español*, (190), 40-41.
<https://www.proquest.com/scholarly-journals/la-ilusión-de-creer/docview/1035234186/se-2?accountid=8171>

- Hughes, H. S. (2017). Directing actors for natural performances. *pdn ; Photo District News*, 37(9), 66-67. Retrieved from <https://www.proquest.com/trade-journals/directing-actors-natural-performances/docview/1968046446/se-2?accountid=8171>

- Hurtado, M. y , C. (1986?). La industria cinematografica chilena : desafios y realidades . Disponible en <https://libros.uchile.cl/981>

- Ibarra, M. (2016). La Dirección de Cine: Un oficio difícil de definir. *Revista Inmovil Fuera de Foco*. N° (2) 2, 3.
<https://inmovil.org/index.php/inmovil/article/view/15>

- Jeri del Prado, A. (2020). *La importancia de la Dirección de Actores en el Cine*. (Tesis de maestría, Universidad San Martín de Porres, Lima, Perú). Recuperado de <https://repositorioacademico.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/7666>

- Kartun, M. (2006). *Escritos 1975-2005 (1a ed.)*. Buenos Aires, Argentina: Colihue Teatro

- Kazan, E., Lahr, J. & Scorsese M. (2009) Kazan on Directing. Recuperado de <https://cl1lib.org/book/2334600/c52193>

- Kingdon, T. (2001). Directing actors for the screen. *Journal of Film and Video*, 53(1), 54-66. Retrieved from <https://www.proquest.com/scholarly-journals/directing-actors-screen/docview/212633198/se-2?accountid=8171>

- Lagreze, C. (2014) La voz en movimiento, ideas y prácticas. Santiago, Chile.

- Lehman, Susan Beth (2013) Directors: From Stage to Screen and Back Again. Bristol, UK / Chicago, USA: Intellect Ltd. Recuperado de <https://cl1lib.org/book/2479410/f28029>

- Life, R. (2019) Becoming an Actor's Director: Directing Actors for Film and Television. Recuperado de <https://cl1lib.org/book/5870036/fdad72?dsource=recommend>

- Lubart, T. (2018) The Creative Process: Perspectives from Multiple Domains. Recuperado de <https://cl1lib.org/book/3664686/65fb34>

- Mauro, K. (2014). Elementos para un análisis teórico de la actuación. Los conceptos de Yo Actor, Técnica de Actuación y Metodología Específica. *Revista Telefondo*, nº (19), 141, 142. https://www.academia.edu/7516810/Elementos_para_un_an%C3%A1lisis_t%C3%B3rico_de_la_actuaci%C3%B3n_Los_conceptos_de_Yo_Actor_T%C3%A9cnica_de_Actuaci%C3%B3n_y_Metodolog%C3%ADa_Espec%C3%ADfica

- Miller, B. (1999) The actor as a storyteller: an introduction to acting. Recuperado de <https://cl1lib.org/book/3700686/84e1f6>

- Miralles, A. (2001). Dirección de actores en el cine <https://es.scribd.com/document/277258887/Direccion-de-Actores-en-El-Cine-Alberto-Miralles>

- Moore, D. (2019) Inside Out. Recuperado de <https://cl1lib.org/book/5249444/28d9c0>

- Rabiger, M. (2007) Directing Film Techniques And Aesthetics. Recuperado de <https://cl1lib.org/book/610372/042d64>

- Ramirez, P. (s.f). El proceso creativo, Recuperado el 3 de diciembre de 2021 de https://www.academia.edu/5975389/EL_PROCESO_CREATIVO

- Real academia española. (2011) Profesional. En *Diccionario de la lengua española*. Recuperado el 6 de julio del 2021 en <https://dle.rae.es/profesional?m=form>

- Ríos, R. (2017) Proceso del pensamiento creativo, Roberth Ríos, Recuperado el 1 de diciembre de 2021 de https://www.academia.edu/31419545/PROCESO_DEL_PENSAMIENTO_CREATIVO

- Santana Ramos, S. (2015). *Dirección de actores en España*. (Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España). Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=168119>

- Shreibman, M. (2013) *The film director prepares: a complete guide to directing for film and tv.* Recuperado de <https://cl1lib.org/book/5979890/069104?dsource=recommend>

- Taylor, S.J. y Bogdan, R. 1986, "Introducción: ir hacia la gente", en *Introducción a los métodos cualitativos de investigación.* México, Paidós, páginas 15-27 <http://www.geocities.ws/visisto/Biblioteca/TAYLOR>

- Toscano, A. (2015). Algunos cambios que podríamos hacer. *Revista Imagofagia.* n° (11) 2-3. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7258553>

- Tucker, P. (2003) *Secrets of Screen Acting (Theatre Arts Book).* Recuperado de <https://cl1lib.org/book/870536/46b554>

- Turner, T. & Morrow D. (2018) *Kathleen Turner on Acting: Conversations about Film, Television, and Theater.* Recuperado de <https://cl1lib.org/book/3627518/7b8707>

- Vega, L. (2020). *Guía didáctica para la dirección de actores ajustada a las necesidades de los cortometrajes de ficción realizados en la Universidad Autónoma de Occidente (Trabajo de grado, Universidad Autónoma de Occidente, Santiago de Cali, Colombia)* Recuperado de <https://red.uao.edu.co/handle/10614/12479>

- Vicaro, E. (2012) *Dirección de Actores I.* Recuperado de <http://repositorio.ub.edu.ar/handle/123456789/2971>

- Weston, J. (1999) *Directing Actors: Creating Memorable Performances for Film & Television.* Recuperado de <https://cl1lib.org/book/3680159/2923fd>

- Wright, S. (2004). Teatro y cine: la búsqueda de nuevos lenguajes expresivos (Book). *Bulletin of Hispanic Studies* (1475-3839), 81(3), 421–422.

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=hlh&AN=14825030&site=ehost-live>

7. Anexos

7.1 Entrevista N°1 a Gabriela Aguilera (actriz)

Fecha: Sábado 18 de Septiembre del 2021

Hora de Inicio: 11:15

Hora de Finalización: 12:25

N° de Anexo	Entrevista	Categoría
E. 1.1	Cuál es tu nombre y qué edad tienes? Yo soy Gabriel Aguilera y tengo 46 años.	Gabriela Aguilera, 46 años.
E.1.2	Actualmente qué labor realizas con respecto a la actuación o el teatro? Em bueno, actualmente lo que pasa es que la actuación es una constante ejercicio en Chile, por lo menos de múltiples lenguajes, de múltiples creatividades también. No es solamente actuar, sino que también es gestionar proyectos, entender no sé desde escribirlos hasta producirlos, hasta hacer todo. Y tengo experiencia en varios de estos ámbitos. En lo audiovisual no tengo tanta	Actriz de Teatro, proyectos Audiovisuales y docente.

<p>E. 1. 3</p> <p>E. 1. 4.</p>	<p>experiencia, pero tengo algo de experiencia. Y nada po, el teatro es lo más constante en la actuación realmente. Y lo otro es el ejercicio de la docencia, que también es complementario porque permite entender los procesos de cómo analizar y racionalizar los procesos de la actuación también. Como un ejercicio paralelo a la actuación que emm...permite mucho entender de afuera.</p> <p>De qué institución egresaste y en qué año?</p> <p>Egresé de la Católica el noventa y ocho. Ahí terminé mi proceso de escuela y después he hecho otras cosas, como términos de formación, magíster, hace pocos años también he tenido experiencias como, de ver otras formaciones en otros lugares también. O sea, estoy como vinculada al área de la formación de los actores y actrices.</p> <p>Y cuál es el último proyecto audiovisual en el que has participado?</p> <p>Cuando se estaba acabando el mundo, grabé unas escenas para una película de Constanza Fernández que se llama El Paciente. Que Fue en diciembre de 2019, como entre estallido y pandemia.</p>	<p>Actriz con 23 años de experiencia.</p> <p>Último proyecto audiovisual: El Paciente (2019)</p>
--------------------------------	--	--

<p>E. 1. 6</p>	<p>¿Cómo entiendes el rol de dirección de actores en el teatro y en el campo del cine? Hay alguna diferencia? Hay similitudes?</p> <p>Completamente diferente encuentro yo. La dirección... Bueno yo no sé si ninguno de los dos lugares tiene ese apellido como dirección de actores acá en Chile en la práctica, digamos, como... me parece que ambas direcciones en el lenguaje están viendo muchas cosas y probablemente en la dirección de actores, o sea, la dirección de una obra de teatro, los directores o directoras tienen más vínculos con el oficio actoral, por lo tanto tienen más sensibilidad y un lenguaje común que les permite como... manejar mejor el trabajo actoral. Pero, pero yo no me he sentido demasiado dirigida actoralmente en el teatro, sino que más bien yo pienso que uno instintivamente va entendiendo el lenguaje de la estética, del montaje en el que uno está, la estética de la dirección y se va acoplando o va construyendo y de repente se guía en algunas cosas. Pero las direcciones en general están viendo muchos aspectos de un montaje teatral que no se centra necesariamente en la actuación. De repente los actores y las actrices estamos un poquito mirándonos el ombligo como si fuéramos lo más importante que está pasando y en realidad</p>	<p>No hay uso de ese concepto debido al nivel de industria audiovisual en Chile. Los directores de teatro tienen más vínculo con la actuación que los directores audiovisuales.</p>
-----------------------	--	--

un director o una directora está viendo todo un paisaje. Por los modos de producción también que hay acá... Lo digo porque pienso en modos de producción que hay en países donde hay una industria teatral por ejemplo, más grande, donde hay una dirección de actores y alguien está encargada/encargado de ayudar a la actuación. Sí, como un trabajo específico. Y respecto de la dirección audiovisual, bueno yo estoy casada con director audiovisual, por lo tanto tengo una mirada muy doméstica, íntima y también como de mucha conversación, de muchos años, de muchas conversaciones acerca de estos temas. Entonces, mi visión no es solamente como actriz en un set, sino que es de la globalidad de también, lo que significa dirigir un buque audiovisual. Y yo creo que en el caso de los directores audiovisuales o de las directoras audiovisuales, es esa distancia entre la dirección actoral y el trabajo que ellos están haciendo, es mucho más grande que en el teatro, me entiendis? Osea como la dirección audiovisual si que... Yo pienso que sobre todo también porque los directores o directoras audiovisuales no provienen del mundo de la actuación, no entienden demasiado el lenguaje, no lo conocen, no provienen de ahí digamos. Y hay muchos, muchos más intermediarios, como la tecnología

<p>E. 1. 7</p>	<p>es el primer intermediario, pero hay muchas otras capas que suceden entre el actor, la actriz y la directora o el director. Creo que hay un océano de distancia y lo encuentro súper diferente. Su rol en el teatro o en el cine.</p> <p>¿Y cómo entiendes tú, la disposición que una actor o actriz debiese tener al momento de ser dirigido por un director audiovisual?</p> <p>Yo pienso que lo primero es dejar de pensar que alguien pueda dirigir a uno. Si? Como dejar de tener esa expectativa, porque la verdad... A ver, una de las experiencias más fuerte que yo tuve cuando era bien chica y llegué por primera vez a un set, fue como darme cuenta de que yo no importaba nada. O sea, como que la luz, que alguien cuelgue una luz y que se demore dos horas en colgar de una luz es mucho más importante en el presente que que yo haga mi trabajo así como internamente, orgánicamente, o que yo esté concentrada, o que me emocione o no me emocione, que son cosas en las que los actores actrices como que sostenemos nuestro trabajo. Entonces pienso que sinceramente, así como a calzón quitado, yo pensaría que lo primero que hay que (en Chile por lo menos) llegar a un set (digo set como a un lugar de grabación), es no pensar que alguien va a</p>	<p>Hacer el trabajo de manera autónoma sin expectativas de una dirección actoral particularizada.</p>
----------------	---	--

	<p>tomarte demasiado en cuenta y prepararte para hacer tu trabajo de una manera muy autónoma y confiada en ti mismo y en ti misma. Yo diría que es casi un trabajo como metafísico, porque también una de las cosas que yo me di cuenta es que había que construir una especie de soledad, porque todo lo que pasa en el set no tiene nada que ver con lo que a uno le tiene que pasar. Lo que pasa en el set es que el "tres medidas..." "Hay que traerlo", "que el cable" no sé qué, "Que el foco", "Que cuanto", "Que tiro de cámara de aquí", "Que de la izquierda a la derecha"... Esas son las cosas que están pasando en el set, realmente. No está pasando la ficción. Es algo que en el teatro uno está muy acostumbrado y que todos entramos en un ritual en el que jugamos un juego juntos. Sí? En el set los actores y las actrices estamos súper, súper solos. No hay nadie más que esté jugando el juego que nosotros. Entonces creo que después de no tener expectativas, diría yo que lo segundo sería como construir una manera de protegerse... eh... como para para proteger el trabajo, porque es muy distractor todo lo que está pasando en la realidad, cachay?. Y bueno, y ahí vienen todas esas cosas que pueden sonar de perogrullo, pero son importantes, como no ofenderse porque la gente pasa por encima tuyo... Hacer un trabajo muy</p>	<p>Protegerse, hacer un trabajo generoso y concentrarse.</p>
--	--	---

	<p>generoso, encuentro yo. Y bueno, yo siempre pienso que ayuda mucho entender lo que significa hacer una película porque es muy tremendo. Es una... Para llegar a filmar algo, han pasado mucho, mucho tiempo de preparación y duran muy poquito, cachai? Eso queda permanentemente. Entonces es muy normal que en la práctica, (más allá de las ideas que uno puede tener), que haya que ser muy eficiente nomás y preciso. Y por eso es súper importante hacer el trabajo muy concentrado y no distraerse, porque no hay ni un tiempo que perder. Uno no puede llegar a la cosa cachay? Después yo pensaría que, entender la onda del director y de la película que está haciendo o del o de la "obra" que está haciendo. Sí? Porque también así como en el teatro que tenemos más práctica el rollo del director: las referencias que tiene, el tipo de lenguaje que le interesa, desde la cámara cachay? Cómo son los planos, es un plano secuencia enorme y eterno, estático, contemplativo? O es una cosa fresca que quiere que viva, cachai? O o es una teleserie, donde está todo como pauteado super eficientemente (como las reacciones). Yo creo que entender el mundo del lenguaje, de ese lenguaje audiovisual, ¿Qué película quiere hacer la directora o el director? También es muy importante. Poder ser</p>	<p>Comprender la obra del director y su lenguaje audiovisual.</p>
--	---	--

<p>E. 1. 8</p>	<p>parte de esa orquesta, porque es súper distinto actuar una cosa que otra.</p> <p>¿Cuál es tu visión respecto a la relación entre el director audiovisual y el actor? Hoy en día, en base tu experiencia también puede ser...</p> <p>Yo he tenido experiencias súper variadas. En general es súper diferente. Yo alcancé a trabajar con film también cuando era chica, como con película que se revelaba. Cambia mucho el trabajo digamos porque... la posibilidad de grabar digitalmente como... el probar de nuevo... o lo que implica una dirección audiovisual también. Ha cambiado mucho y cambia mucho. Y también cambia generacionalmente, cambian los lenguajes también, cambia lo que espera los jóvenes, cachay como a lo que puede esperar un director, no sé.. como canónico-tradicional. Yo una vez trabajé en una película que era como grande, era como con un director internacional, así como con un nivel de producción, como de Hollywood me entendis? Que es súper diferente de trabajar en una película... no sé po, como con José Luis Torres Leiva, como con la cámara en mano. En general, yo siento que la gente de cine no conoce mucho el trabajo actoral y que los actores y las actrices no conocemos mucho el mundo del cine. ¿Qué significa hacer una</p>	
----------------	---	--

	<p>película? Yo pienso que, por ejemplo, en mi misma familia, en mi mismo matrimonio, a mi me ha ayudado mucho a entender cosas que son un poquito invisibles: ¿Cómo se escribe una película?, ¿Cómo se edita?, ¿Qué es lo que le sirve más a alguien, que yo haga con mi trabajo?, cachai? Que no tiene que ver con los trucos de aprender como... la continuidad o... (que también son trucos que uno tiene que ir aprendiendo) Si no que tener el panorama más de afuera, entender el total, lo que significa desde el conseguirse plata para hacer una película. Los actores somos los últimos que llegamos y no entendemos todo lo que significa ese proceso, entonces creo que a nosotros nos hace falta mucho entender cuál es la artesanía de hacer una película. Nos ayuda mucho entender, por ejemplo, la fotografía, qué es lo que es, qué es lo que estamos viendo y que que se realiza cuando con esa decisión de encuadre cachai? O cultura cinematográfica también, ver muchas películas y entender cuál es la sensibilidad de la película. Lo que te estaba diciendo. No es llegar y hacer mi personaje para nada. Es como entender de dónde viene esta sensibilidad, qué es lo que está haciendo con la sensorialidad, con la imagen, con los colores, con el casting ¿que estoy haciendo yo aquí? Bueno es todo ese</p>	<p>Los integrantes del mundo audiovisual no conocen el trabajo actoral y viceversa.</p> <p>Comprender cómo se realiza un proyecto audiovisual.</p>
--	---	--

	<p>mundo y también de parte de la gente audiovisual yo pienso que hay una distancia súper grande. Nosotros los actores en el set tenemos súper mala fama también (esto es una generalidad, por supuesto), pero en general como que nos temen también como "ah los actores" como otra raza de personas, cachai? Ehh... y claro, yo no sé la formación oficial/ tradicional eh... de la gente audiovisual, (tienen algunos cursos de actuación y todo), pero finalmente no hay demasiado lenguaje común. Y también esos estudios y a lo mejor esos contenidos de formación, se basan en lo mismo que decías tú, en una literatura que nos es ajena. Por supuesto que unos directores pueden leer la construcción de un personaje de Stanislavski o algo así, pero eso a quién le importa a esta altura, o sea, como... Qué actor/actriz hace eso? No hay como un lenguaje. También es un poco arbitrario compararlo con los lenguajes, con la literatura y la experiencia que hay en la industria gringa, por ejemplo, que tienen todos los libros y todos los Actors Studio cachay?, como donde uno puede decir "ah, claro, actor llegó a eso haciendo esto"... Porque la experiencia en nuestra realidad no tiene nada que ver con una producción así, o sea, como el nivel de industria, cachai? Como se puede tener un año para reconstruir tu cuerpo y convertirse en</p>	<p>Falta de lenguaje actoral por parte de los integrantes del mundo audiovisual.</p>
--	--	---

<p>E. 1. 9</p>	<p>"el musculoso" o "el gordo"... es un poco irrelevante aquí. Son como metodologías de otra estética de otra industria... Los actores aquí los y las actrices sabemos hacer otras cosas. Igual yo tengo cualquier esperanza en la juventud y en las nuevas tecnologías.</p> <p>Somos como más artesanos encuentro yo también.</p> <p>Si. Y también eso genera un nivel de relación con la creación súper distinta, porque el cine film, requiere de una jerarquía casi de ejército cachai?, porque cuando llega finalmente a imprimirse en ese film que es muy caro e irreplicable... Nadie puede haberse equivocado en nada, así como en esa pirámide. Pero si tienes dos cámaras, tres cámaras funcionando digitales y tienes material para escoger, cambia completamente la posibilidad, cachai? No tiene por qué ser tan rígido, estructurado...</p> <p>Porque el método de Stanislavski es un método muy antiguo no?</p> <p>Cien años por lo menos? Como que ya es una cultura súper diferente.</p>	<p>Relación de la experiencia audiovisual en Chile con otros niveles de industria.</p> <p>Métodos de</p>
-----------------------	---	--

<p>E. 1. 10</p>	<p>¿Qué propondrías tú, tanto para el director o para el actor, para que se vincule con el rol opuesto?</p> <p>Mira yo pienso que es un tema muy complicado acá. En Chile no hay ninguna escuela, a excepción de la Mancha, que proponga un lenguaje en el que uno salga experto en algo. Yo pienso que todas las escuelas tienen una una formación miscelánea donde uno pasa por experiencias, pasa por distintos directores finalmente. Puede que aprendamos realismo en general, como los primeros dos semestres o un semestre, como un realismo muy básico y que en el fondo tiene que ver con ser capaz de hablar, pararse y caminar y como entender un arco dramático. Pero finalmente, yo pienso que los actores y las actrices vamos aprendiendo con las experiencias y con los desafíos en el fondo, a tratar de ser orgánico, orgánicas y dependiendo del como el terreno en el que se nos tira. No, pienso que no tengo demasiadas más expectativas respecto a eso, por lo tanto que pienso que eso es lo que pueden como aprender los directores. Yo pienso que podrían aprender a actuar también para ponerse en los zapatos. Como creo que más que dirigir actores, sería interesante que ellos pudieran actuar para entender qué cosas uno necesita para poder</p>	<p>actuación desactualizados a lo que realmente consta el oficio del actor.</p>
------------------------	--	--

	<p>hacer las cosas. Porque a veces, por ejemplo, cuando uno está en una grabación, en un set de algo y la indicación es "mira para allá y llora"... eso a veces es muy difícil de ejecutar orgánicamente. Pero pero a lo mejor es el lenguaje el que tiene que modificarse y para eso se necesita empatía, entender en lo que está el actor o la actriz. (Igual hay actores súper secos también que miran para allá y lloran), pero en general lo que va a necesitarse es que a lo mejor la indicación técnica sea de la mirada y "ahí te imaginas que te acuerdas de esto". Y a lo mejor puedes ayudarle al actor o la actriz a construir el momento emotivo que va a producir ese llanto, cachay? Igual yo creo que uno como actor o actriz debería ser capaz de mirar y llorar. Pero no pienso que en Chile estamos tan preparados para hacer eso tampoco debido a nuestro entrenamiento. En todo caso los directores tienen que saber hacer demasiadas cosas. Me entiendes? Tienen que saber componer visualmente, tienen que saber componer rítmicamente, tienen que saber de la vida, porque las películas que están construyendo tienen que tener algún tipo de consistencia, cachai? Tienen que tener un punto de vista histórico, cultural. O sea, yo encuentro que tienen que saber de fotografía porque tienen que hablar con el</p>	<p>Los directores pueden aprender a actuar.</p>
--	---	--

	<p>fotógrafo. Tienen que saber cinco cosas acerca del arte, de lo que están haciendo. Tienen que poder hablar con los eléctricos. Yo encuentro que en ese sentido somos más que los directores, que siento que somos los actores los que tenemos que subir el pelo de la conversación, cachay? Porque yo no le pediría a los directores demasiado más. O sea, ojalá que pudieran actuar ellos alguna vez en su vida para entender qué cosas se necesitan o con qué marcianos están hablando, digamos como... Qué es lo que uno les va a entender o no? O aprender un par de truquitos para ayudarnos a producir lo que ellos quieren ver. Pero realmente yo que somos los actores y las actrices, los que somos los artesanos de nuestro oficio, digamos. Nosotros deberíamos entender mejor cómo se hace una película y qué se necesita de nosotros. Nosotros estar pensando en la película y ver cómo ayudamos a que eso funcione. Creo que nuestro trabajo es mucho más fácil que el de un director. Nosotros vamos a actuar el director en un set y todo el mundo le está preguntando cosas.</p> <p>La cantidad de estímulos es mucho mayor no? Claro.</p>	<p>Actores deberían modificarse informándose acerca de una producción audiovisual en este ámbito más que los directores que ya tienen muchas responsabilidades.</p> <p>El Director está pendiente de</p>
--	---	--

	<p>Entonces como que pareciera que los actores para poder vincularse más con el director y con el trabajo cinematográfico en totalidad, pareciera que tiene que ver con como con el trabajo eterno del actor, que es como bajarle el nivel al ego. Y el director como haber pasado por un curso de actuación, aunque sea muy cortito para poder saber dominar el lenguaje más más básico de un actor. Pero como que parece que la respuesta va un poco por ahí. Eso es super interesante igual.</p> <p>A propósito de eso mismo, también yo pienso que el de parte de los actores y las actrices: empoderarse más del proceso cinematográfico yo creo que ayuda un montón. Por ejemplo, (esto es una cosa anecdótica), pero a mí me pasa cuando yo hago un casting y es porque yo porque veo a Nils, a mi esposo desde su lugar. Cuando yo hago un casting, yo entiendo que los otros no son unos enemigos y están buscando a alguien que les sirva para hacer lo que ellos quieren hacer. Y si no soy yo, no le sirvo nomás. Y si soy yo y le sirvo y enganchamos y los quiero ayudar, yo voy a ayudar, voy a ser bacán para ellos. O sea, si llega un actor o una actriz que puede hacer las cuestiones y les ayuda, eso para ellos es un regalo. Porque es un es terrible para los</p>	<p>muchas tareas a la vez.</p> <p>Actores y actrices deberían empoderarse del proceso cinematográfico.</p> <p>Disposición colaborativa en el proceso de casting.</p>
--	--	--

directores y la directora configurar el casting. Pero esa esa mirada tiene que ver con que yo me pongo en el lugar de ellos, porque lo que pasa generalmente es que uno dice como "Que miedo me van a escoger a mí. No, no me van a escoger"... Es como una mirada centrada, como en tus necesidades o en tu propia aprobación de ti mismo. O sea, a ellos les da lo mismo... tu les vas a servir o no, cachai? Y si les sirves, te guste el proyecto bacán y les vas a ayudar. Entonces creo que eso, por ejemplo, es una pequeña cosa, también hace que uno como actor o actriz entre a un casting con otra actitud. Porque también nos pasa a nosotros, que nos asustamos, que nosotros como que lo hacemos peor porque sentimos que hay un ojo afuera como juzgándonos. Y en realidad ellos quieren actores y actrices que lo hagan bien. Ellos quieren eso, ellos están contigo en esa situación, quieren sacar lo mejor de ti. Y si tú no les sirves porque no les sirve tu casting, no porque lo estás haciendo mal, cachay?

Como entender que eres una tuerca o un engranaje de un gran sistema.

Si. Entonces esos pequeños detalles yo pienso que son súper importantes. Si uno entendiera,

<p>E. 1. 11</p>	<p>cuando uno empieza y nunca ha estado en un set y entiende que se puede hacer 15 veces una escena, cachái? Como no ir enojándose porque entró el micrófono... Son puras cosas como tú dices, como de trabajo de... uno no importa realmente... Cómo hacer la pega de la artesanía, de lo que está ahí para hacer nomás po.</p> <p>Creo que el trabajo se hace mucho más gozoso y se disfruta mucho más. Si es que entiendes eso.</p> <p>Y que ellos no pueden hacer tu pega su pega sin ti po. No es que te estén maltratando, es que tu eres un pedacito más y tu tienes que hacerlo lo mejor que puedas hacerlo.</p> <p>¿Cuáles crees que son las principales responsabilidades de un director con sus actores en términos creativos y éticos?</p> <p>Transmitirles... Yo encuentro que la sensibilidad de los actores es súper compleja. Yo no sabría dirigir actores realmente, porque me imagino que hay gente que se enoja, que hay gente que les sirve que les digan todo, cachay? Me imagino que la sensibilidad, la contención, la comunicación, (los aspectos humanos que yo creo que son súper difíciles realmente), entender</p>	<p>Comprenderse como parte de un todo y no verse desde un punto de vista individualista.</p>
-----------------	--	---

	<p>a las personas que están trabajando ahí para cuidarlos digamos. Pienso que también, escoger actores que te gustan y con los que quieres confiar en ellos o en ellas. Creo que eso es súper importante porque eso puede pasar, que uno puede cometer errores como por necesidades de producción o de tiempo, y finalmente, como quedarte como ahh con actores que no sabes cómo hablarles, no te caen bien. No sé como decirlo. Creo que es súper importante poder confiar en tu equipo. Transmitirles también en términos artísticos/creativos, la sensibilidad de lo que tú quieres hacer: qué película y quieres hacer? Porque esas son las herramientas que uno tiene para construir. Como... "Estamos haciendo una película hiperrealista", "estamos haciendo una película como que tiene un tono..."</p> <p>Las referencias yo encuentro que sirven un montón. Nutrir a los actores y actrices de referencias, de los propios estímulos artísticos. Yo encuentro que para mí eso ha sido muy útil. El director me ha dicho como "está la película que quiero hacer, es como un poquito así, como que sé como que se trata de esto..." Porque igual los actores enganchamos con la onda sensible y artística. Hay que hacer la pega nomás.</p> <p>Yo creo que ser director de una pesadilla igual... Creo que demasiado trabajo, demasiado trabajo.</p>	<p>Transmitir sensibilidad, contención, comunicación. Cuidarlos.</p> <p>Confianza en el equipo y entre el director y actor.</p> <p>Entregar referencias para tener mayor claridad de qué tipo de película se está haciendo.</p>
--	--	--

<p>E. 1. 12</p>	<p>Igual me da lata pensar que los actores somos como los sensibles, lo que hay que tratar mejor. No entiendo porque habría que tratar mejor a un actor que un fotógrafo. O un actor que un director de arte o un tramoya... Pero igual el trabajo que hacemos es más humano/sensible...Igual hay que cuidarnos un poco, sobre todo porque se arruina el trabajo si es que uno está de mal humor.</p> <p>¿Crees que existe alguna relación entre la dirección de actores y la audiencia del cine chileno? Con el resultado final de la película.</p> <p>Sí. O sea, no sé si con la película, pero bueno, yo por supuesto que como soy actriz todo lo veo desde la actuación, a pesar de tener como esta mirada que me ha dado mi "emparejamiento", digamos... Igual yo engancho con una historia o con algo que está pasando, porque sucede en las personas que estoy mirando. Y me incomoda mucho cuando las actuaciones son duras, cuando los textos son como tiesos o cuando las situaciones son incómodas... Claro, la recepción de lo que uno ve o cuanto uno revive a través de esa obra, pienso que está hartito en manos de los actores finalmente. A pesar de que somos una pieza última, también adquirimos un primer plano. Porque son personas que ven personas, cachái?.</p>	
-----------------	--	--

	<p>Creo que eso, eso es como una neurona espejo esencial. Si la persona que yo estoy viendo está como dura y cómoda o pauteada mi experiencia como espectador es distante, no?</p> <p>Claro porque a lo mejor un espectador de cine que quizá no está dentro del medio artístico y que solo le gusta ver películas por entretenimiento, a lo mejor no va a estar analizando e interpretando la luz o la dirección de arte, o el encuadre seleccionado... Si no que va a enganchar o no enganchar con lo que se está narrando...</p> <p>Con la humanidad, también de los personajes. Yo pienso. O sea, es que depende del lenguaje, porque puede que haya algo que sea distante y interesante de ver. Pero en el fondo en ese factor humano, (ya sea puesto en crisis o u orgánicamente), yo creo que está el vínculo esencial con que te cuenten una historia. En la empatía, como en querer sentirte identificado con con alguien. Yo no tengo tanto éxito viendo películas chilenas, la verdad... Encuentro que es doloroso.</p> <p>Te pasa eso como espectadora, no?</p>	<p>La recepción de la obra está en manos de los actores.</p> <p>El factor de la identificación humana es el vínculo esencial.</p>
--	---	---

<p>E. 1. 13</p>	<p>Encuentro que no tenemos tanta experiencia... Que en general, pasa que los actores que tienen más experiencia porque han hecho mucha tele, por ejemplo, igual tienden a ser como... actuaciones muy programadas. Orgánicas, pero muy programadas, muy estandarizadas, no particulares... como que pasan las emociones y pasa todo pero es como que ya se lo sabían. No sé cómo explicarlo.</p> <p>Como que está como... Prefabricado.</p> <p>Demasiado preparado, demasiado preparado...Y me pasa lo otro que... (esto es una generalidad, por supuesto), donde las actuaciones son más duras o más teatrales. Yo creo que es súper difícil, la verdad. Me encanta ver series gringas y esta industria, aunque sean cosas como "por kilo", porque encuentro que el manejo me impresiona mucho, el manejo de la actuación de los actores, porque efectivamente, en la práctica se desarrolla una musculatura, una iniciativa, un ritmo, una capacidad. Súper chori cuando uno ve una actuación buena.</p> <p>Sí, bueno, debe ser por esto, no? Como de que en otros países hay un área dedicada a la actuación en sí misma.</p>	<p>Cine chileno con falta de experiencia.</p> <p>Comparación entre actuaciones extranjeras y chilenas.</p> <p>En otros países hay un área dedicada a la</p>
------------------------	---	--

	Si a la actuación en sí misma. Acá uno se las bate como puede nomas.	actuación y en chile el actor busca sus propios medios.
--	--	--

7.2 Entrevista N° 2 a María José San Martín (directora)

Fecha: Sábado 11 de Septiembre del 2021

Hora de Inicio: 12:00

Hora de Finalización: 13:10

N° de Anexo	Entrevista	Categoría
E. 2. 1	Qué edad tienes? cuarenta y siete	Licenciada en Documental, estudios informales de dramaterapia y actuación.
E. 2. 2	Qué tipo de estudios tienes? Ya se ha terminado un curso. Yo estudié periodismo tres años ya y me salí porque me aburrí y hace poco terminé la licenciatura en Documental en Humanismo Cristiano. También porque como soy académica necesito tener una licenciatura	
E. 2. 3	Algún estudio no formal?	

<p>E. 2. 4</p>	<p>Talleres, estudié dramaterapia, estudié interpretación, estudié sí, pero súper informal. He hecho obras de teatro y participe como actriz pésima, pero si, actriz</p> <p>Entonces no has recibido educación en torno a la dirección de actores o en otra instancia si?</p> <p>No, fijate, es que ahí hay un tema, porque yo creo que hay algunas técnicas, pero creo que lo más importante es la conexión igual entre el director y la intérprete. Como que no hay una sola metodología, a veces la metodología que aquí atiesan más todas las situaciones. A veces va a depender del proyecto, depende del director o de la directora, depende del intérprete que está ejecutando y de la combinación de un montón de factores que hacen que las cosas sucedan en la pantalla, digamos también, no? Yo no creo en las fórmulas. De hecho, me han llamado para hacer clases, por ejemplo, de actuación y creo que no soy capaz, no estoy capacitada para decir una forma, porque yo creo que es un ejercicio constante. Me explico?</p>	<p>No ha recibido formación en torno a la dirección de actores.</p>
<p>E. 2. 5</p>	<p>Eso mismo ha salido en otras conversaciones, como que no se trata de aprender algo pauteado, sino que, como siempre, estar en constante observación de lo que uno va aprendiendo en cada proyecto y en cada experiencia.</p> <p>Exacto y uno puede aprender herramientas a ejecutar, no sé, pero por ejemplo, yo en Rara con las niñas, hice ese trabajo, no me acuerdo como</p>	<p>La dirección de actores dependerá de cada proyecto.</p> <p>Uso de pequeñas herramientas/ indicaciones de</p>

<p>E. 2. 6</p>	<p>se llama pero, el trabajo de respiración para algunas escenas que yo necesitaba que la Julia estuviera mucho más activa internamente, la ponía a trotar dos vueltas manzana, cachái como cosa así o respira cortito. Pero no, no era una técnica que se ocupaba en todo el proyecto. Eran en ciertos momentos yo utilizaba algo, cachai? como hay una caja de herramientas en el fondo. Pero no una sola. Qué voy a hacer todo este proyecto con esta fórmula, digamos. Nunca me enfrentado a un proyecto así.</p> <p>Bueno, desde que empezaste, ¿cómo ha evolucionado tu forma de dirigir? ¿Qué aprendizaje has identificado?</p> <p>Yo creo que uno, que las primeras ideas no son las mejores. Uno se debe cuestionar las primeras ideas y los primeros impulsos. Que uno se tiene que dar el tiempo también para entrar en el proyecto y en la obra, digamos, no como a veces se le pide mucho al director que tenga todas las cosas claras, y no es real. Uno juega con eso, que da las respuestas, pero sin embargo uno igual tiene un proceso silencioso y solitario que está encontrando la pieza que está haciendo, va buscando y van despertando y va apareciendo, no? Como, es algo vivo. No es algo que yo pienso en el escritorio y solo lo ejecuto y como si no, sino para que voy, cachai? lo podría ejecutar otra persona. Hay algo que el director, yo creo que una de las parte importante de la responsabilidad, un director o el trabajo director es en el momento en que se ejecuta, estar despierto para las cosas que están sucediendo.</p>	<p>acorde al contexto.</p> <p>Cuestionar las primeras ideas e impulsos.</p> <p>Proceso solitario de creación.</p>
----------------	---	--

<p>E. 2. 7</p>	<p>Uno no puede cerrarse solo, o sea, no puedo decir que no se pueda, porque quizás hay otros directores y directores que hacen que lo hacen de otra forma, aquí no hay cosa ni buena ni mala. Estoy hablando de mi lugar. Creo que yo me preocupo en la pre producción de entender hacia dónde quiero, de entender cuál es el motor de la escena. Pero también es parte de mi trabajo estar despierta a las cosas que están sucediendo, buenas y también malas, no como para eliminar las cosas que no están funcionando y estar despierta para tomar lo que está sucediendo ante mí en ese momento, que tiene algo de lo performático que tiene este oficio.</p> <p>Entonces quizá sea algo que se entrena, no? y flexibilizándome también</p> <p>También depende si uno viene de la escuela o no. Lo digo por mi experiencia, que de la escuela uno quizás viene muy establecido como hay que dirigir o muy cargado hacia lo técnico y no tanto al contenido, a los actores. Pero quizá si yo no hubiese estudiado nada, estaría mucho más en el presente de cada proyecto.</p> <p>Yo siempre insisto en que debería haber el quinto año académico, que debería ser la des-academización, que es parte de la ruptura, porque estamos instalados en un ámbito artístico también, no? Como que no nos olvidemos de eso, que somos las grandes obras o los grandes artistas que creo que nos remueven son los que</p>	<p>El director debe estar alerta y atento a lo que está sucediendo al momento de la ejecución de esa idea creativa.</p> <p>La necesidad de la “des-academización” para realizar el oficio.</p>
-----------------------	---	--

<p>E. 2. 8</p>	<p>quiebran las reglas también. Entonces creo que hay algo de algo ahí que que bonito la reflexión académica, también creo que lo académico es súper importante, sobre todo por entender la historia, por por tener una memoria en común, me explico? Como, hace funcionar el diálogo. No sé si te acordai de cuando hacíamos clases y habíamos visto una película, casi todo el diálogo funcionaba mucho mejor. Y pasa lo mismo cuando, no se po, con el director de foto, cuando tenía un director de foto que, a mí me gusta mucho la pintura, por ejemplo, entonces algo de director de foto y hablamos de pintores, de este artista visual, o sea, se vuelve un diálogo mucho más rico y mucho más fácil de ver lo que yo quiero transmitir que con una persona que no cache nada es de donde me tomo, no? Entonces con los actores, que es lo que estamos hablando. Pasa eso también, como no sé. Hay actores que te piden cosas distintas cada uno. Y cree que eso es algo muy bonito también. Como uno tiene que tener la capacidad de entregarle al intérprete lo que necesita para hacer bien su trabajo. Si es Brodsky, si es la teoría de Stanislavski, si es otro, Grotowski, no tengo idea de la técnica de Mayer o la técnica de no se cuánto, que hay millones, me da lo mismo. Mi intención es que ese intérprete se sienta cómodo y fascinado para que haga lo mejor posible su trabajo.</p> <p>¿Qué dificultades internas trae el rol de dirección?</p> <p>Yo creo que el proceso creativo del director es bastante solitario, porque hay diferentes tipos de</p>	<p>Uso de referencias para establecer un diálogo en común entre director y actor.</p> <p>Entregarle al intérprete lo que necesita para que pueda realizar bien su trabajo.</p>
-----------------------	---	--

	<p>proyectos, vamos a enfocarnos en los proyectos personales, más que los que te llaman para, no cierto? Entonces hay una parte que aquí es donde yo siempre digo que lo más importante de un director para mi gusto es tener un buen productor, una productora, tu parner al lado cachai? como que la dirección, sin producción y producción sin dirección no existe. Hay un punto que es como el inicio, que es uno solo. Entonces, cuando tú estás ahí con una idea, una idea, cuando no tenení plata, cuando estái con la inseguridad de que si es buena o mala idea tu idea, de que si va a funcionar o no va a funcionar. Cuando está todo eso, ¿Quién está contigo? Es tu producto o productora, en este caso para mi la Maca, que mi socia. Donde la que te cree, la que no, la que se comen un año de trabajo sin ni uno. Porque no hay plata en la primera fase. Entonces toda esa parte es súper compleja porque es muy desgastante. Una vez que comienza a tomar vuelo el proyecto, empiezan a llegar, la gente empieza a llegar, el director de foto, llega el director de arte, empieza, pero ya venís con un año y medio de trabajo arduo. Y ese año y medio, es como que si se invisibilizara, es como que si el trabajo empezara cuando ya empieza a entrar el equipo. O sea, esa incubación de la idea, creo que, y aquí me puedo conectar con la política. Creo que en Chile no se le da el espacio de hoy, no hay ni un fondo que te dé para realmente el desarrollo. Me explico, como aquí lo que vale la producción. Lo que demuestra que está haciendo el no, no el pensar y idear, el idear está fuera. Yo creo que</p>	<p>Es un rol solitario.</p> <p>Contar con un productor que sea mano derecha.</p> <p>El proceso de pre producción se invisibiliza, y se hace visible cuando se comienza a conformar el equipo.</p>
--	---	--

<p>E. 2. 9</p>	<p>eso es súper importante dentro de dentro de la dirección, entender ese proceso y creo que también es importante, el otro día conversaba con la Clarisa Navas, no sé si la conoces en una directora que a mi me encanta, Argentina, muy buena. Y hablamos un poco de que haya un proceso interno de situar el cuerpo. Qué tiene que ver con la interpretación y con la dirección. De entender que tiene que ver un poco con el punto de vista. Pero, pero tiene que ver con la parte interna de la dirección. No tiene nada que ver ni con un punto de vista del personaje ni el punto de vista del actor. No, tiene que ver con situar el cuerpo. Cómo me ubico yo en el espacio para poder trabajar y ejecutar esta idea que tengo. Me explico?, y eso creo que tiene que ver con la motivación, que tiene que ver con la experiencia de vida, que tiene que ver con una línea subjetiva y tiene que ver, creo en lo más profundo, de por qué hemos elegido este oficio. Cachái? Y este oficio nosotros lo elegimos. Yo elijo esto, yo quiero hacer esto teniendo otras posibilidades de hacer también en otras cosas, pero yo elijo esto. Tiene que ver con una puncción que tiene que ver más con lo sobrenatural.</p> <p>Elijo contar lo que quiero contar a través de este medio. ¿Y dificultades, por ejemplo, en el mismo set? Así, cuando está todo pasando.</p> <p>Yo necesito en el set mis cómplices, que es producción y necesito cosas súper puntuales. Tengo muchos años de experiencia de asistente de dirección. Entonces entiendo cómo funciona atrás del set. Son cosas que yo necesito y que se</p>	<p>No hay fondos que cubran todo el desarrollo de un proyecto audiovisual.</p> <p>Situar el cuerpo en el espacio para poder realizar el trabajo.</p> <p>Conectar el “situar el cuerpo” con la motivación o el “porqué” se ha elegido el oficio.</p> <p>Solicitar espacio para dejar las pertenencias de los actores y un lugar donde puedan esperar</p>
-----------------------	--	---

	<p>las pido siempre siempre como: espacio para que los actores dejen sus cosas y tengan una salita donde puedan esperar. Un actor, una de las cosas que más tiene que hacer en el cine es esperar. Y esa espera tiene que ser cómoda. Dos, yo necesito que los actores lleguen al set en el tono que yo quiero, entonces no me sirve si en vestuario, maquillaje y yo tengo que hacer una escena dramática y están hueveando, están arriba porque me llega el actor agitado. Yo necesito esa complicidad de mi equipo completo, no solamente en el set. No sé si no hay una subdivisión, es un embudo. Donde se empieza a preparar al actor desde desde que llega, toma desayuno, pasa al vestuario, pasa a maquillaje. Ahí empieza la construcción que va a culminar cuando entra al set. Pero no es "soy otra cosa" y entro al set, porque si no me llegan en un estado muy desafinado y pierdo mucho tiempo en afinar ese estado. Es como por ejemplo, es una wea pero a mí me funciona, que es para mi es súper importante, el tono que se dice acción.</p> <p>Es ahí donde tú pones el tono de la wea, porque yo he visto asistentes de dirección que como, no se, hay una escena muy dramática y como que huevan con el acción, como "acción!". Yo como que quieren pillar al actor, por ejemplo, y es como no, no porfa. De hecho, a mí me gusta decir yo el "acción", porque siento que es el tono es, ¿estamos listo para entrar en esta complicidad? No sólo el actor, sino que el sonidista, foto, todo lo que pasa cachai?, ese silencio solemne, tiene que ver porque necesitamos concentrarnos. Es como tomarnos</p>	<p>cómodamente.</p> <p>Complicidad con el equipo de trabajo.</p> <p>Tono en el que se dice "acción".</p>
--	--	---

de la manos, el "cinco, seis, siete, ocho", como, vamos juntos en esto

Como todos tomar vuelo a lo que está a punto de pasar

Sí, exactamente. Entonces creo que quizás son cosas que yo trabajo mucho en el sentido que yo lidero, digamos no?, porque en el set igual hay directores que no se meten nada de eso, pero yo como vengo de la asistencia de dirección, es algo que es inevitable en mí, y también en algún momento lo traté de negar, pero después me di cuenta que era una imbecilidad y que me iba a aprovechar de esta experiencia para hacer algo mejor, para mí, comodamente para mí

Sí, yo me di una licencia que no sé si me podré dar en otro momento, pero permití dirigir un training teatral y dije a los técnicos que se sumen, cachay? Y le pedí a la asistente dirección “dame un segundo para que todos entren en el mood”, de lo que va a pasar, porque esto es ultra sensible, es como que necesito que se comunique por todos lados esa sensibilidad. Y cuando el autor le hice cerrar los ojos, mover un poco el cuerpo, sacudir y empezar y eso creo que permitió que se comunicara

Desde los silencios iniciales. A mí me gusta, yo no soy tan trascendental, digamos, no? Soy super razonable, cachai? Pero sí a mí me gusta hacer un máster primero, siempre presente. Yo trabajo con un master que siempre yo le decía a ustedes. A mí me gusta se la escena, la setea,

	<p>que todos sepan lo que va a pasar en escena y ahí comienza a picar cachai?. Y entonces como que hay millones de formas. Yo he estado en directores que me que no hacían eso, cachai? Hoy hay directores que no tienen una relación con el equipo. También hay millones de formas. La huela es encontrar la fórmula que a uno le hace sentido, porque uno tiene que llenar esa pantalla con una verdad que se arrastra desde la cámara para atrás, no? Por eso decía como una especie de embudo. Qué utilizái tú para que ahí suceda la verdad? Un estado de verdad. Por mucho que sea ficción, por mucho que esti trabajando con monstruos. Pero ahí tiene que existir un una verdad. Cómo llegai a ser verdad? Es un lugar que tienes que encontrar tú. Yo no sé cuál es la fórmula tuya y por eso es tan importante en la universidad, en la parte académica de practicar eso. Encontrar eso porque te vay a encontrar en la profesionalidad, porque cuando tú estás trabajando en la universidad, pasa algo que trabajai con tu grupo. Yo ahora estoy haciendo una serie en Puerto Varas y no conozco a nadie. Y tengo que establecer igual una relación, pero no son mis amigos.</p> <p>Entonces si tú le decían huevón, oye, qué ven, cierra los ojos, me va a mandar a la chucha cachai? Me puede mandar a la chucha, como hueon estoy preocupado de armar la cámara, cachai?</p> <p>Si, hay que aterrizar a cada contexto también</p>	<p>Contar con la fórmula que a cada director le haga sentido.</p> <p>Construcción de una verdad.</p> <p>Saber trabajar con personas desconocidas y en diferentes contextos.</p>
--	--	--

<p>E. 2. 10</p>	<p>Exacto, que va a depender de muchas cosas, muchos factores</p> <p>¿Qué disciplina actoral le recomiendas experimentar un director de cine para mejorar la comunicación con su elenco?</p> <p>La exposición. Mira, yo empecé hace muchos años, habían películas más antiguas donde el actor los ponían, ponte aquí, la cara aquí, mira hacia la derecha, muévete un poquito hacia la izquierda. Ahí y ahora, acción. Imaginate lo tieso, weón, cachái? Y ahora llora y era como, todo tieso, falsón. Yo creo que tener la experiencia de lo complejo que es poner la cara y el cuerpo a disposición de esa cámara con 30 weones mirándote. Hay que ser súper respetuoso, por ejemplo, también creo que lo hablamos en clase. A mí me importa mucho la línea de mirada del actor, tiene que estar libre de personas. No puede haber nadie en la línea de mirada del actor, porque el equipo está en otra el asistente de dirección está preocupado del reloj. El otro está mirando el celular, el otro se está riendo de alguna cosa que está pasando, entonces no puede haber nadie en esa línea. Todos debemos darlo todo para que ese intérprete pueda sumergirse en su interpretación. Y ese es el respeto por entender el trabajo de ese que está ahí, porque hay muchos técnicos, sobre todo, que no tienen la sensibilidad, porque un equipo de filmación no todos tienen la misma sensibilidad, por eso algunos no son directores y son otra cosa, cachai? Entonces es muy necesario estar remarcando eso, de ir</p>	<p>Experimentar la exposición del cuerpo y las emociones.</p> <p>Dejar libre la línea del actor.</p> <p>Hacer un buen trabajo para que el actor pueda sumergirse en su interpretación.</p> <p>Los demás integrantes del equipo no son de la misma sensibilidad que la de un actor.</p> <p>Generar confianza entre</p>
------------------------	--	--

<p>E. 2. 11</p>	<p>encontrando esa sensibilidad, de ir recordandola, de impregnandola. Eso yo creo que es una experiencia, que es que es importante de entender. Y lo otro es la, pero no tiene que ver con la experiencia del actor, pero sí es la generación de la confianza. Un actor que no confía en su director puede ser lo peor, como lo mismo que un director no confía en su actor. No hay un buen futuro ahí.</p> <p>¿Cómo te preparas para dirigir a un actor o actriz y cómo inicias y mantienes esa relación creativa?</p> <p>Va a depender de los personajes. Por ejemplo, si trabajo con niños o trabajo con no actores o trabajo con con actores profesionales, como hay diferentes fórmulas, digamos, pero creo que lo más importante es eso, es generar la confianza, la confianza de que el intérprete me diga "no estoy cómodo con esto" o que yo lo pueda leer incómodo y entender qué es lo que lo hace incómodo, que una palabra no le queda bien y está siendo falsa y le está construyendo un relato falso. Yo no soy mucho de ensayo, por ejemplo, no me gusta ensayar, porque es una ridiculez, cachai? Porque no es el lugar, porque no lo movimiento. Entonces lo que más trato es de encontrar el tono antes de llegar al set, la construcción de la confianza y el tono. Eso es para mí lo principal, el resto, la cámara puede hacer maravillas. La puesta en escena, osea si yo soy conciente de que un actor, cuál es su registro, yo voy a potenciar ese registro, no voy a ir en busca de otro registro si tengo este acto que</p>	<p>actor y director.</p> <p>Dependerá del tipo de actor, edades, no-actores...</p> <p>Construcción de la confianza y el tono antes de llegar al set.</p> <p>Ejemplo: las niñas ordenan los vasos de la</p>
------------------------	--	--

<p>E. 2. 12</p>	<p>me da este registro, me explico. Tiene que ver un poco con el casting también. Entonces creo que eso es para mí lo principal y generar ese vínculo, por ejemplo, con la niñita de Rara, yo me fui con ellas a la casa antes de firmar y ellas ordenaron los vasos, los platos. Ellos sabían dónde estaban las cosas, aunque no había una escena de eso. Pero yo quería que ella se sintiera en su casa. Y tú en tu casa sabes dónde están las cosas, entonces hay pequeños detalles que, aunque no se vean, si producen algo</p> <p>Sí po eso se nota. O sea, en la peli se nota que que abren con confianza y como que percibieron el lugar.</p> <p>Para mí fue en vez de ensayar la escena, era como vamos a pasar todo el día en esta casa y ordenamos la cocina, su pieza donde pegaban sus cosas. Porque yo necesitaba eso, porque se sintieran con esa comodidad, lo mismo que en la prueba de vestuario, la prueba de look, pa mi es súper importante. También pido siempre el doble de tiempo que generalmente se da, porque el momento en que los actores se ponen su vestuario, descubrimos, que se muevan, que estén un rato con el puesto. Que se sientan cómodos. No me molestan hasta acá, o cómo me muevo con este vestuario, el que encuentren el tono del movimiento, no solamente el tono actoral, sino que la interpretación es una herramienta tridimensional. Entonces, darles espacio también, no?</p>	<p>cocina, y eso les ayudó a que en escena se sintieran más cómodas.</p> <p>La prueba de vestuario es fundamental para darle comodidad al intérprete.</p>
------------------------	--	---

	<p>¿Qué responsabilidades son importantes tener en términos éticos también?</p> <p>Es importante porque no se habla mucho de los temas éticos. Qué es la ética? ya entraríamos ahí, como, vamos a definir ética. Para mí la ética es lo que te deja muy tranquilo. No? Entonces creo que ahí hay varias responsabilidades de cómo nos comportamos como equipo en el lugar de donde vamos a trabajar. Si vamos a un parque nacional, las cosas que llevamos, la basura, un montón de cosas que tienen que ver con esa impronta. También hemos cambiado tanto en el último tiempo y yo no escondo nada de lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, jamás sería capaz de que una actriz no sepa que le va a tocar hacer una cosa para poder capturar algo más real que como se hacía muchas veces en los 70 y el 80, no? Que las actrices no sabían que el actor les iba a tocar la teta porque el director quería esa verdad. Esas cosas creo que no juegan un rol, es netamente mentira y es parte de una mirada muy patriarcal también cachai. Creo que eso es súper importante. Creo que lo más relevante también es el tiempo. Nuestro oficio tiene una una relación muy perturbadora con el tiempo. El tiempo muy escaso siempre. Entonces hay que ser muy fino con el tema del tiempo de dar el tiempo que se necesita cuando apurar y cuando no, digamos. Creo que también entender que nosotros no estamos en una operación a tajo abierto, sino que estamos en el mundo de la entretención y calmar nuestras propias pulsaciones, no? eso creo yo que es importante. También, trabajar con</p>	<p>No esconderle a la actriz/actor lo que el director quiere que ocurra en escena para encontrar una “verdad escénica”.</p> <p>Ser estratégico con el uso del tiempo.</p> <p>Comprender que el oficio es parte del mundo de la entretención.</p> <p>Comprender con qué y quiénes estás trabajando.</p>
--	--	--

<p>E. 2. 13</p>	<p>niños, entender cuando trabajai con gente adulto mayor, cuando trabajai con no actores, todo depende de lo que tú decidiste poner como puesta en escena. Entonces creo que la ética más como que puedas trabajar tranquilo en tu cabeza</p> <p>¿Cómo te preparas un poco sabiendo también con quienes has trabajado?</p> <p>Bueno yo con las niñitas, por ejemplo, que hice todo este trabajo de anterior de que iban a mi casa y nos quedamos la tarde completa. Ibamos a la piscina juntas en una memoria en común. Yo sentía que yo necesitaba ser con la Mariana Loyola también como íbamos a su casa a tomar once donde jugábamos toda la tarde, que se creara un lazo, un lazo que no se iba a construir solo en el set, sino que ya venía construido, eso era para mí muy importante y creo que funcionó bien porque fue algo súper instintivo. Yo no había trabajado con niño antes, entonces fue muy instintivo y creo que funcionó bien, las cabras chicas creo que estaban en su en su esplendor porque se sentían cómodas en el lugar donde estaban. Y con la Mariana, mira por ejemplo en “La Ducha” yo tenía dos actrices súper distintas de generación que estaba la Luz Croxato y la Manuela Oyarzún por otro. Eran actrices súper distintas en lo que me pedían. La Luz me pedía entender todo su motor. Si yo le decía teni que pagar la luz. Pero por qué quiero apagar la luz? Pero de donde vengo? La Manuela, yo le decía "apaga la luz", ok, apago la luz.</p>	<p>Construir un lazo fuera del set.</p> <p>Uso de dos métodos distintos para actrices distintas.</p>
------------------------	---	--

<p>E, 2. 14</p>	<p>Nunca me preguntaba la significancia, porque son generaciones distintas. Entonces yo las dirigía independiente, les entregaba herramientas distintas a las dos y muchas veces la Manuela no sabía las indicaciones que yo le estaba dando la Lu o la Lu, no sabía las indicaciones que le daba a la Manu, porque necesitan cosas distintas, aunque fueran hasta contradictorios entre ellas, no había quizás una coherencia real. Pero eran las herramientas que yo encontré para poder sacar y plasmar lo que yo quería de cada personaje. Pero creo que en general se trata de eso, de generar la confianza, el tiempo y ser claro y preciso, y también honestos, porque yo voy a siempre defender el derecho que tenemos los directores y directoras de en algún minuto decir: No sé. No sé cómo hacerlo, toi mariada, porque es honestidad y para eso tiene un equipo. Para que te apoyen en esos lugares también. Entonces tengo ese derecho de decir, sabi qué? Esta serie me lo imaginaba de una forma y no me está funcionando. Y eso a mí me parece humano, digamos.</p> <p>Si po, y pasa más de lo que uno cree o no se po, yo hablo desde mi experiencia o lo que he escuchado, conversado y uno se impone uno mismo, "pero debería tener todo esto claro" y un poco actuar de que lo tengo claro. Pero es mejor tener honestidad al tiro y trabajar en equipo, apoyarse en los que uno tiene al lado</p> <p>Exacto, entonces uno de alguna forma lo que tiene construido en la cabeza es la primera piedra que uno tira para que sucedan otras</p>	<p>Confianza, ser claro, precisos y honestos.</p> <p>La primera idea es el primer paso para que surjan otras.</p>
------------------------	--	---

<p>E. 2. 15</p>	<p>cosas. Y eso pasa desde la construcción del personaje, de la construcción de la atmósfera, de la puesta en escena. No? Por eso te decía que empezamos esta conversación diciendo que cuestionarse lo primeros instintos. Vale bien porque ese cuestionamiento te abre a ver otras posibilidades.</p> <p>¿Consideras que existe algún tipo de distancia en la relación creativa entre director y actor?</p> <p>Que uno tiene el deber también de entender que la interpretación y el actor es un elemento más. Entre varios elementos que funcionan, entonces uno tiene la obligación de ver esa mirada más alconica, cachai? Como más general, más con todo. A mí la verdad es que no me gusta tanto que los actores se metan tanto en qué lente estoy usando, como que a mí me gusta que jueguen en su rol y yo soy la que veo el otro lugar, cachai? Entonces no puedo caer solamente en la interpretación y olvidarme el resto. Necesito verlo en lo general. Bueno, sigo repitiendo, creo que lo más importante es esa honestidad de generar empatía, entender la visión del otro, que entienda dónde va, que haya tiempo de conversación, que haya un diálogo que en tono esté más claro y que tratemos de ver algo en común.</p> <p>Y en tu experiencia viendo cómo trabajaban distintos directores ¿pudiste ver algún tipo de distancia en el diálogo entre ellos y el actor?</p>	<p>Entender que el actor es un elemento más.</p> <p>La necesidad de visualizar el panorama general.</p> <p>Experiencia de asistencia de dirección como soporte para definir su metodología de dirección actoral.</p>
------------------------	---	---

<p>E. 2. 16</p>	<p>Sí, sí, yo creo que con la experiencia de la asistencia de dirección me quedó más claro lo que no me gusta y lo que me gusta, como que los directores que toman por el hombro al actor y lo mueven, me genera a mí un rechazo, cachai? o con el tiempo, o entender si el actor está incomodo. Nosotros trabajamos mucho con las emociones también y dentro de un rodaje, o sea, yo he tenido que estar en presencia de actores que se están divorciando, actores que se le murió la mamá, actores que están pasando por un período. Trabajamos con emociones, no somos robots, y uno no puede bloquear eso. Por eso es tan importante dentro de la producción cómo recibe al actor, el espacio que tiene, porque son formas concretas de cobijar esa fragilidad con que va a llegar el actor profesional y no profesional. Todos los actores y todo el mundo tiene esa emocionalidad que hay que contener</p> <p>¿Qué propuesta darías a alguien que estuviese en esa distancia?</p> <p>Sí, yo creo que más que nada, puedes trabajar con las referencias, a mí me parecen súper interesantes, por ejemplo el personaje que estoy construyendo ahora, tengo preparado mi base de, mira me gusta este personaje de película, cachai? esto es lo que me estoy imaginando, o alguna noticia o viste esto?, como que hay un diálogo, que estes con ellos. El equipo técnico, sin tomar a los actores en esto, está súper bien diseñado, dentro de como funciona. El director de foto que está con su eléctrico, está con su</p>	<p>Considerar que se trabaja con personas.</p> <p>Contener la emocionalidad del equipo de trabajo.</p> <p>Uso de referencias para la construcción de un personaje.</p> <p>El director tiene el rol de que el intérprete encaje todas las piezas.</p> <p>Es necesaria la distancia</p>
------------------------	---	--

<p>E, 2. 17</p>	<p>gaffer, arte que está con maquillaje y vestuario, el asistente de dirección que ve el tiempo no cierto? Hay un engranaje. Entonces una de las pegas o uno de los roles que uno tiene que tomar en el set es que tu intérprete encaje todo. Y entonces uno tiene que estar atento en eso. Atento también, que a mí me funciona bien es esa atención, que no se convierta también... a mí me gusta un poco la distancia entre dirección y actor, que me hace ser más clara y ordenada. Me explico? Entonces es complejo porque es una distancia, pero es una distancia amorosa, es una distancia contenedora.</p> <p>Pero en algún minuto también tienes que marcar límites, porque hay momento en que los actores también empiezan a ejecutar mirándose solamente su trabajo, que está bien. Entonces ahí está mi trabajo de abrir el espectro, o por qué no me gusta esto que estoy haciendo, o si me gusta esto, o si algo está pasando o algo se está activando la escena que a mí como dirección no me gusta, tengo que descifrar de dónde proviene eso que no me está gustando. Porque muchas veces yo veo a la directores decir "corte, no, una más". Y para qué quieres hacer otra más? falló la cámara? sabi que pasó esto. Hay una verdad que está bien decirlo, porque si no, no lo sabes y quiero otra más y para qué es. El actor al tiro va a pensar que él cometió un error y hay 80 errores de otras personas que pueden haber, no solo de la actuación. Contar eso, entender que nadie se vaya del auto que va en movimiento. Que nadie se baje.</p>	<p>amorosa y al mismo tiempo poner límites.</p> <p>El director debe saber de dónde proviene eso que le gusta o no de lo que se está grabando en el set.</p> <p>El director debe ir al teatro y leer mucho.</p>
------------------------	--	---

	<p>¿Qué le dirías tú a directores que están recién egresando y están ingresando en todo este mundo, qué les recomendarías que trabajen de ellos mismos? ¿Con qué se podrían relacionar para poder entrar en este mundo?</p> <p>Yo creo que un director de cine debe ir mucho al teatro y debe leer mucho. Yo creo que en esas dos líneas va a encontrar un punto de vista en común con el actor. Acordarnos que somos humanos, que somos emocionalmente tridimensionales. Cuando uno filma, no sé, por tres meses o dos meses, te aseguro que entre esos 60 días, no todos los días va a ser súper asertivo. Y los actores lo mismo, entonces van a ver el días que vaya a necesitar tener mucho más atención a un actor y otro día a otro. Me explico? todo fluctúa. Pero creo que es super importante entender que, y ahí vuelvo a lo mismo que hablamos, por qué elegimos hacer esto? Y yo creo que ahí hay una respuesta a diario, por qué estoy haciendo esto? Porque yo creo que es algo del contexto también político social que está pasando ahora, como, estamos siendo otras personas, estamos viendo más, mucho más involucrado con los otros. Entonces también tener esa cordialidad y pasarlo bien también.</p> <p>Claro, el director tiene que desarrollar ese nivel de percepción del ambiente y de ser líquido también, poder adaptarse al recipiente. Y con recipiente me refiero a esa atmósfera que se presenta en ese día cuando uno está trabajando</p>	<p>Recordar que el equipo de trabajo puede no ser asertivo a veces.</p> <p>Comprender por qué se realiza el oficio, ser cordiales y pasarlo bien.</p> <p>La manipulación como herramienta del director.</p>
--	--	--

	<p>Un cubo moldeable. Pero también tienes que marcar tu trazo, porque claramente tú como director estas ahí marcando un trazo, entonces tampoco te puedes moldear a todo lo que viene, sino que tú tienes que ser capaz de tomar lo otro que se moldea a lo que tú quieres.</p> <p>Una de las palabras buenas también que es media cochinona, pero creo que la manipulación es real. Nosotros los directores en general debemos ser personas muy manipuladoras, cachai? Manipulamos. Mi sobrina chica la otra vez me pregunta qué hacía yo. Ahí le contaba y me decía, "ya pero haci la cámara?" no! Pero así no! Y al final me decía "pero no haci nada!. Es heavy cachai? No haces nada, pero haces todo.</p> <p>Entonces es una importante pregunta ¿que dirigimos cuando dirigimos? Y creo que tiene que ver la respuesta que claramente que si uno hace manipulación es como malvados. Pero desde la otra perspectiva de la manipulación, que eso es lo que hacemos. Manipulamos.</p> <p>Y es importante que los intérpretes también entiendan que toda la responsabilidad de la película o de la pieza no están en los actores, ellos son una parte clave y tienen que confiar también en un montón de cosas. Cuando yo quiero hacer un plano, muy burdo de la forma que lo voy a decir pero, un plano de tristeza de la protagonista, esa tristeza no va a estar solamente en la cara del personaje, va a estar en la fotografía, va a estar en el movimiento cámara, va a estar en las escenas que vienen antes y después va a ser en el montaje. Creo que en ese</p>	<p>Importancia en que los intérpretes entienden que la responsabilidad de la película no está en los actores.</p> <p>Comprender que el director carga con muchos</p>
--	---	--

	<p>sentido el intérprete tiene que ser consciente de su dosificación.</p> <p>Es un clásico cuando uno está trabajando y el equipo técnico, buena onda, yo los adoro y todo, pero los odio. Ellos siempre saben cómo hacer la película mejor. Siempre cachái, siempre que el foto es lento, que siempre hay un especie de revolución y uno tiene que convivir con esa huela cachái? No voy a tener a sesenta hueones que no te conocen creyendo en tu trabajo al día, no, te van a odiar, voy a ser la hueona saco wea, la pesada, voy a ser la que perdía, la hueona fome, la que no sabe dirigir, la que se pone nerviosa, la que histérica, la que es muy relajada, siempre. También uno tiene que convivir con eso. Por eso yo creo que los directores también, insisto yo que hice 24 películas de asistente de dirección, sólo dirigiendo Rara yo entendí el rol del director. Yo antes pensaba que no trabajaban. Ahora entiendo el otro lado.</p>	<p>juicios del mismo equipo de trabajo.</p>
--	--	--

7.3 Entrevista N° 3 a Jaime Altimiras (director)

Fecha: Jueves 2 de Septiembre del 2021

Hora de Inicio: 9:30

Hora de Finalización: 10:40

N° de Anexo	Entrevista	Categoría
E. 3. 1	<p>¿Qué edad tienes?</p> <p>Yo tengo 29</p>	

<p>E.3. 2</p>	<p>¿Y cuéntame de los estudios que tienes, ya sea terminados o en curso.</p> <p>estudí un año en la universidad Arcis hasta que quebró, ese fue mi primer año de teatro, después estudié dos años de comunicación audiovisual en duoc y después estudié los cuatro años de cine en arcos. Ah y estudié también un año en el 2013 en teatro camino</p>	<p>Cineasta Egresado de Instituto Arcos, 29 años.</p>
<p>E. 3. 3</p>	<p>¿Y el teatro camino qué calidad tiene, es como un taller? no es instituto ni nada de eso cierto?</p> <p>Claro en teatro camino hice el preuniversitario teatral pero eso después me permitió hacer audiciones para quedar como dentro de los caminantes que son esta compañía de teatro o al menos de ese tiempo y eso me permitió como hacer obras de teatro cachái como actor amateur entonces eso igual cuenta mas como experiencia más que el propio taller del preuniversitario</p>	<p>Cursa preuniversitario de Teatro en Teatro Camino.</p>
<p>E. 3. 4</p>	<p>¿Y en esta formación que me cuentas tanto de cine como de actuación recibiste educación en torno a la dirección de actores?</p> <p>Mira, educación ponte tú en teatro hacia la dirección de actores no, pero en el fondo si, lo que pasa es que en la malla no hay ningún ramo que diga por ejemplo dirección de actores cachai, pero uno observando como directores dirigiendo a los propios estudiantes cachai, a veces dirigen a actores de la compañía uno igual va aprendiendo, entonces uno yo creo que va</p>	<p>No recibe educación formal, es algo que se aprende desde el oficio mismo.</p>

<p>E. 3. 5</p>	<p>aprendiendo más que nada del oficio mas de algún ramo que está en la malla</p> <p>¿Y en cine?</p> <p>En cine creo que lo que más aprendí, mira que curioso, aprendí yo creo de dirección de actores a lo mejor con el cine documental, aprendiendo que no todos los actores son actores formados desde escuela, sino que también hay no actores, o sea que cualquiera también puede actuar si bien tiene las ganas, y sabe ponerse en situación, entonces aprendiendo eso que es súper diferente también la teatro, creo que saqué como información de cómo poder dirigir a personas que son sensibles y que no han pasado por una academia de teatro</p>	<p>Cine documental le permite comprender cómo dirigir a personas que no han sido formadas académicamente en actuación o teatro.</p>
<p>E. 3. 6</p>	<p>¿En cine tuviste ramos de dirección de actores?</p> <p>Si, tuve ramos con la Soledad Gaspar que era dirección de actores y de casting. Yo creo que lo que aprendí con la Sole mas que nada fue como a recordar contenido que habían pasado en teatro que es como acondicionar el cuerpo, como aprender a escuchar al otro, como esas cosas que son como súper desde la base para aprender a dirigir actores</p>	<p>Ramos con Soledad Gaspar. Repasa términos básicos actorales para dirigir.</p>
<p>E. 3. 7</p>	<p>¿Crees que puede haber recibido mejor formación? ¿Qué mejorarías tú?</p> <p>Creo que falta un poco era conocer el mundo del teatro sabi? o más que el teatro, conocer el mundo de los actores. El cómo funciona un poco el ritual de la actuación, que viene siempre desde</p>	<p>Conocer el mundo del teatro y de los</p>

	<p>una concentración previa, desde un respeto hacia el silencio, de concentrarse en qué situación viene. Creo que el cine súper técnico entonces los técnicos siempre quieren como todo rápido, o sea lo único que esperamos casi siempre es como a poner la cámara, cachai? porque la dirección de arte debería estar lista, entonces creo que conectar también con esas sensaciones que da un poco el rigor del teatro, podría ayudar mucho más para entender cómo funcionan los tiempos de una actriz o de un actor en escena, a través de la concentración que necesita y cómo empatizar un poco los sentimientos que tiene. Creo que en cine, claro, nos enseñan técnicas que si bien son de ejercicios pero no sé si alcanzamos a profundizar tanto como en la preparación que tiene que tener un actor cachai, no sé si lo entendemos tanto</p> <p>La diferencia de ritmos.</p> <p>Si, son ritmos muy diferentes. Como que el cine no se conecta tanto como con eso que tiene el teatro, que sería súper bueno porque podríamos partir todos como con el mismo rigor y respeto cachai. Cómo entender que los técnicos no pueden como vacilarla por decirlo así mientras el actor se está concentrando un lado, como eso no puede pasar, como ese tipo de cosas, como que todo estamos lo mismo cachai.</p> <p>Creo que también el hecho de ver cómo se dirige a un actor en escena en tablas, en teatro, también podría ayudar mucho para cachar todo lo que le está pasando a esa persona mientras está tratando de entender un personaje, porque</p>	<p>actores.</p> <p>La técnica que se enseña en cine no alcanza a profundizar en la preparación que necesita un actor.</p> <p>Integrar el ritmo, rigor y respeto que tiene el teatro en el cine.</p> <p>Presenciar cómo se dirige a un actor en el teatro.</p>
--	--	---

	<p>siempre al actor le están pasando cosas en escena, que son propias del actor, que son dudas, que de repente necesita contención de dirección, cachai, entonces claro po, meterse en ese mundo. De hecho me acuerdo que en cine escuchaba mucho, no se po, de compañeros que decían ay no te preocupi tanto del actor, si por algo ellos estudiaron 4 años y si po los actores pueden estudiar 4 años de teatro pero no significa que no necesiten la contención del director po, como que obviamente se haga está dirigiendo una película tiene que saberlo absolutamente todo po y tiene que darle la contención y la información necesaria de cómo es la película po cachia, de lo que necesita pa el personaje.</p>	
E. 3. 8	<p>¿Cuál fue tu primer proyecto en el que dirigiste?</p> <p>Mi primer proyecto que dirigí fue un cortometraje más o menos como de 4 minutos que se llamó La mujer de blanco, que lo hice para un festival de cine que era el festival de cine cajón del maipo.</p>	<p>El hecho de que los actores hayan estudiado para realizar su oficio no anula el que el director tenga que contenerlo.</p> <p>Cortometraje “La Mujer de Blanco”.</p>
E. 3. 9	<p>¿Actualmente, qué metodología empleas para dirigir a tus actores? ¿Hay algo en específico que te guste aplicar?</p> <p>Mira, o sea, la última experiencia que tuve en ficción fue en “El niño de las olas”. Y creo que a pesar que yo me hice como una pauta diciendo bueno, voy a ocupar ciertas técnicas de la actuación, creo que no me guié tanto por esa pauta y al final fue más que nada instintivo. Te</p>	

<p>E. 3. 10</p>	<p>mentiría si ocupé alguna técnica con Abraham. Creo que solamente fue guiarse por el instinto de lo que a él le movía y le hacía sentido, como por ejemplo, si yo tenía, no sé, alguna sugerencia de que aplicara ponte tú en alguna escena respiración caótica antes de salir a escena, ponte tú, al final eso lo descartaba porque cachaba que Abraham necesitaba otras cosas, que necesitaba entender más que preparar, por ejemplo, su cuerpo a través de la respiración, cachai? Entonces, más que nada como estar atento a las necesidades del actor en este caso. No así con Vilma, que Vilma, por ejemplo, era una actriz súper preparada, que ella no había que enseñarle a respirar nada po. Vilma sabía la técnica, entonces con Vilma era súper diferente. A ella si teniai que explicarle cosas, precisas que tenía que hacer más que nada como "vienes desde tal lugar, de tal emoción", como explicarle desde dónde viene, más que a dónde tenía que llegar exactamente porque ella lo comprendía sola.</p> <p>¿Orientaste a Vilma entonces, explicándole de dónde viene el personaje y no esperando un resultado que tu tenías predispuesto, cierto?</p> <p>Claro, de hecho no. Por ejemplo, en esa escena donde Vilma llora, no la dirección "tienes que llorar", cachai? Si no era "a tu hijo, lo abusaron y tú te acabas de dar cuenta de que había un abusador en tu casa y que era tu amigo y era de confianza". Y el personaje viene desde que se cayó porque estaba dopada, se despertó esa</p>	<p>Guiarse a través del instinto.</p> <p>Estar atento a las necesidades del actor.</p> <p>A una actriz mas experimentada si había que entrar a explicar.</p> <p>Explica circunstancias dadas, no la acción que tiene que</p>
-----------------	---	--

	<p>mañana y no entiende nada, sale quizá colgar la ropa y ver a su hijo que viene llegando y ahí cuando llega, entiende que su hijo ya no es un niño, sino que es un adulto. Como esas cosas que le van pasando al personaje, como los pensamientos del personaje. Qué va pensando su personaje a través del día y en ese momento más que "tienes que llorar o gritar", cachai? Creo que eso se lo dije ponte a la Vilma porque también en cine, es bueno valorar la espontaneidad del momento, entonces es también bonito cuando pasa eso frente a cámara, cuando pasan esos momentos reales que que no están como direccionados porque la obligación de que tiene que llorar, cachai? Sino porque le pase algo a ella</p> <p>Tú como director, no buscas el efecto, que es como el resultado final de lo que se quiere ver, sino le dices “más o menos estas son las reglas del juego”. El cómo se resuelve ese juego, vendría siendo lo que el actor puede aportar.</p> <p>Sí, tal cual. Creo que también cada actor es diferente y cada actor también tiene su tono actoral. Entonces ponte tú la Vilma. No sé, puede ser una escena dolorosa, quizá ella iba a llorar y al principio lloraba super fuerte y super teatral y siempre después había que bajarla. O sea, lo que estaba haciendo estaba como actoralmente correcto, pero para cine son como muchos pisos menos lo que tiene que hacer, porque si no era demasiado, entonces sí. Una vez llegando a emociones muy altas, después siempre había</p>	<p>realizar.</p> <p>Valorar la espontaneidad del momento.</p> <p>Cada actor tiene un tono interpretativo diferente.</p>
--	---	--

<p>E. 3. 11</p>	<p>que bajarla, cachai? Pero no porque estuviera haciéndolo mal, sino porque el tono de toda la obra era diferente.</p> <p>Ahí se podría “ajustar perilla”, por así decirlo. Claro, sí, y creo que también es súper importante confiar en la actriz. En este caso.</p> <p>¿Qué conocimientos tienes sobre la disciplina actoral? En términos generales. Esa pregunta de repente igual me genera conflicto porque siento que si bien pasé por escuelas de teatro, no las terminé. Entonces igual a veces genera como cierta inseguridad en mí, de qué tanto sé. Yo creo que lo que te puedo decir es más que nada, que lo que sí sé es que siento mucho respeto como a este oficio, tanto como dirigir personas, dialogar con emociones, sensibilidad y también como actuar. Siento que eso es lo primero, como el respeto al oficio cachai y siempre escuchar. Siento que sinceramente, como que me ha tratado de desligar a veces incluso como de técnicas actorales, porque siento que cada obra es diferente y cada obra tiene necesidades diferentes. Entonces creo que el conversar sobre la misma obra, incluso con los actores, te hace como quizá adquirir técnicas propias para las necesidades de la obra. No sé si eso explica un poco. Entonces te mentiría si te dijera mira, yo sé, por ejemplo sobre no sé, por la memoria emotiva y de todas esas cosas, que si las sé po, sobre teoría lo sé, pero no sé si a mí ahora actualmente me hace mucho sentido, cachai? Lo</p>	<p>Ajustar ese tono a la película.</p> <p>Confiar en la actriz.</p> <p>Respeto por el oficio, dialogar con emociones y sensibilidades.</p> <p>Dialogar sobre la misma obra con los actores, produce técnicas propias para las necesidades de la obra.</p>
-----------------	---	---

<p>E. 3. 12</p> <p>E. 3. 13</p>	<p>técnico, de repente lo técnico en escena como que no se me hace tanto sentido, al actor no le hace sentido, cachai?</p> <p>El hecho de haber pasado por distintas disciplinas, hace que te bases en tus experiencias antes de respetar al pié de la letra los contenidos teóricos que aprendiste en la academia. No?</p> <p>Sí, tal cual. De hecho, es como casi cuando uno está grabando va como escena por escena. La escena tiene esta necesidad y te enfocai en la escena, cachai? La escena misma. Y empecé a pensar qué es lo que queri de esa escena. Bueno, no sé si tanto sobre técnica actoral. Creo que eso lo vai dialogando a lo mejor en el momento con la actriz o el actor, cachai? Pero en realidad los conocimientos que tengo de la actuación son conocimientos de primer año y creo que mi gran escuela, sinceramente, fue mirar a Héctor Noguera, dirigir a Amparo Noguera, su hija, que no sé si... de más, que ese caballero debe tener muchas técnicas en su cabeza, que yo no las tengo. Pero lo que sí puedo absorber de eso fue el gran respeto que le tenían al oficio y el escucharse siempre escucharse, escuchar las necesidades del otro, cachai? Sí, y con cariño siempre, como que eso también me daba cuenta. No era un director que gritaba, cachai? Siempre era como súper cariñoso y cuidadoso en escoger las palabras que tenía que decir. Entonces creo que para mí el Héctor Noguera fue como un gran profe, sin</p>	<p>Presenciar a Héctor Noguera dirigir a su hija.</p> <p>Respeto hacia el oficio y las necesidades del otro.</p>
---------------------------------	---	--

	<p>que él lo supiera, cachai? Porque a él yo lo he mirado siempre</p> <p>También esa cuestión de auto dirigirse y de verse al principio en cámara y que te cargaba y deci cómo yo hablo con esta mueca y tanto que te corriges, que al final vai ya no haciendo la mueca, cachai? Entonces sabi que la primeras tomas con alguna actriz no van a ser la que queríai y vas tener que corregirla. No sé como ese tipo de cosa, pero es súper instintivo, pues es como es de ponerse frente a la cámara y después como salirse y mirarse y que no te gusta y ir probando hasta que te salga</p> <p>Finalmente has podido ponerte en el lugar del actor, no?.</p>	<p>Autodirigirse a medida se tienen experiencias.</p>
<p>E. 3. 14</p>	<p>Eh, si po, con los miedos que tienen también los actores. Y de arrojarse también, porque actuar yo creo que es arrojarse más que nada</p>	<p>Actuar es arrojarse.</p>
<p>E. 3. 15</p>	<p>¿Cómo te preparas para dirigir un actor o actriz?¿Cómo inicias y mantienes esta relación creativa?</p> <p>A través del trabajo de mesa. La primera lectura del guión es súper importante, en donde tú lees por completo el guión y después desglosas la escena. Creo que eso es lo más importante como para conocer a la actriz o al actor con el que vaya a trabajar, cachai más o menos por donde ellos quieren abordar el personaje, que es lo que le hace sentido o si le hace, por ejemplo, ruido algún texto en específico, es porque quizás tú no estás entendiendo mucho la escena. Quizás si yo no escribí algo bien es porque yo</p>	<p>Trabajo de mesa para conocer al actor o actriz.</p>

<p>E. 3. 16</p>	<p>aún no termino de entender la escena que escribí. Entonces tengo que volver a revisarla para yo entenderla y después que ambos lo entendamos en conjunto. Entonces creo que lo primero es como en el trabajo de mesa con el guión y los actores. Y ya teniendo eso resuelto, tienes como una base para después llegar a escena, no a inventar, sino a hacerlo desde esa conversación que ya se tuvo y que donde los actores tienen la información de la historia y también lo que quiero yo como director y lo que ellos pueden dar.</p> <p>¿Qué tipo de relaciones has formado, cómo se te han dado?</p> <p>Ya mira, siendo sincero, yo en la mayoría de los cortos siempre he trabajado con amigos y amigas. Entonces las relaciones las tengo establecidas desde antes y eso mucho más rico, porque la confianza ya está y podis como jugar más con gente que ya conoces, y con actores que no he conocido, por ejemplo, en el caso de Vilma y Abram, que creo que fue a través de un casting, no eran amigos ni amigas, con Vilma se entabló como una relación súper profesional de buena onda. Quizás por las escenas sensibles a lo mejor también podemos de repente seguir hablando, apoyándonos en nuestros proyectos. La Vilma todavía de repente me escribe por cosas que me salen o yo le escribo a ella, cachai? Entonces sí, como que se entabló una relación no se si de amistad, pero súper de confianza. Yo creo que a lo mejor de sensibilidad de trabajo. Y en el caso de Abram, que era un</p>	<p>Con el trabajo de mesa los actores ya tienen la información que necesitan.</p> <p>Trabajo con amigos y amigas establece mayor confianza para el trabajo.</p> <p>Las escenas sensibles mantienen el contacto fuera del proyecto.</p>
-----------------	---	---

<p>E. 3. 18</p>	<p>sentado o por hecho que porque tú escribiste algo, la actriz o el actor o los actores tienen como por hecho de que la tienen que hacer sí o sí. Cada persona tiene su límite y eso tenéis que hablarlo desde antes. Por ejemplo, se vaya a abordar una escena de violación, no voy a llegar y grabarla porque le hablaste en una reunión de mesa, cachai? Yo creo que lo ético es hablarlo primero con los actores involucrados que van a estar en la escena. Acordar coreográficamente un poquito, cómo se va a hacer esa escena y se van a tocar cuerpos, cachai? Tiene que haber un respeto en cómo se lleva en el equipo técnico. Todo ese tipo de cosas que tienen que ver precisamente con la comunicación. Cachai? De siempre estar atento y nunca dar nada por sentado. Que siempre las necesidades pueden cambiar.</p> <p>¿Cuáles son tus herramientas prácticas que pueden ayudar, al flujo de la información del personaje por ejemplo?</p> <p>Lo que tiene que ver con la tridimensionalidad del personaje, porque obviamente entendiendo el personaje como a cabalidad, le vaya a dar más confianza al actor para que se empodere más del personaje porque lo va a entender por completo. Cachai? Si el actor no entiende a lo que le está pasando a su personaje en escena, va a ponerse como improvisar de manera instintiva, que quizás puede ser interesante para uno como director, pero yo creo que igual tienes que tenerlo claro, como en la parte de improvisar y por lo tanto va a ser súper interesante y voy a tener como</p>	<p>respetar los límites del otro.</p> <p>Llegar a acuerdos en el trabajo de mesa y al momento de grabar.</p> <p>Estar atento a las necesidades.</p> <p>Considerar la tridimensionalidad del personaje.</p> <p>Tener claro el</p>
-----------------	--	---

<p>E. 3. 19</p>	<p>soluciones que darle, o mejor, que conozca a su personaje por completo y sepa perfectamente lo que va a hacer. Cachai? Yo creo que esas herramientas dependen también de cómo tú te llevas con el actor o lo que tú quieres sacar del actor en cada escena.</p> <p>¿Con qué tipos de actores has trabajado?, Profesional o no profesional, niños, adultos, mayores, alguna discapacidad...</p> <p>Dale, el primer actor con que trabajé fue mi abuelo, que es básicamente un no actor, que descubrí que tiene como un casting súper interesante. En realidad los adultos mayores tienen un casting muy interesante frente a cámara, tienen como que la vida les pesa siento yo, entonces como que eso ha sido interesante y mi abuelo fue como mi primer actor para un ejercicio de audiovisual y después fueron estudiantes de teatro. La misma María José también actuó en "Cuál es tu seña" Amigas, amigos. Creo que mi experiencia con la actriz más profesional ha sido con la Vilma, que a mí me ha tocado dirigir. Yo he tenido experiencias profesionales con actores bacanes, pero yo no lo he dirigido, que miedo, pero sí con con la Vilma creo que ha sido la actriz profesional que ha tenido más trayectoria y los demás también, amigos que están en preparación actoral o alguna egresado o recién egresados, cachai?</p> <p>Y ahora último estoy trabajando con niños en este nuevo proyecto, estoy trabajando voz en off con niños, que es bien intenso también. Eso, por ejemplo, yo creo que nadie te lo va a enseñar,</p>	<p>personaje a pesar de la experimentación, para sacar lo mejor de cada actor en cada escena.</p> <p>No actores, actores recién egresados, amigos y amigas, actriz profesional...</p> <p>No se enseña el</p>
-----------------	--	---

<p>E. 3. 20</p>	<p>como dirigir a niños, como que teni que casi hacerlos jugar todo el rato, como que si no jugai con ellos es una pérdida de tiempo porque no vay a hacer nada.</p> <p>¿Cómo se diferencia la experiencia dirigiendo a adultos mayores a la de los niños?</p> <p>Por ejemplo, yo creo que el adulto mayor necesita sí o sí no perder el tiempo, osea es un prejuicio igual, pero pensando en mi abuelo, mi abuelo igual, ponte tú, realmente le duele el cuerpo por más que se vea ágil, entonces no puedo hacerlo esperar tanto como un actor que lo que más le enseñan es esperar, cachay? Como que parte de ser actor es esperar a alguien que no es actor y que es de tercera edad, tienes que ser súper concreto, cachay? Para que no se canse en escena. En cambio, un niño tenés que cansarlo un poquito antes para que entre más relajado, es como todo lo contrario, tenés que hacerle un training, hacerlo jugar y para que entren en como es la situación que tu querías po cachái hacerlo jugar creo que es la mayor diferencia, como las energías. El adulto mayor tiene una energía mucho más tranquila que los niños.</p> <p>Ponte tú, ahora estoy trabajando con niños que tiene vulnerabilidad social y diferentes tipos de vulnerabilidad social. Entonces hay una niña súper histriónica que es muy interesante, pero estoy seguro que por ejemplo, recibe violencia intrafamiliar, entonces llega como súper agresiva, cachai? Y eso nadie a uno te enseñan en la escuela cómo tenés que trabajar con esos niños,</p>	<p>dirigir niños. Hay que estar constantemente invitándolos al juego.</p> <p>El adulto mayor no puede esperar tanto como un actor joven.</p> <p>Con el niño hay que jugar un poco antes, para que actúe más relajado.</p>
-----------------	---	--

	<p>cachai? Si algún día te toca, entonces como que es súper instintivo aprender a conocer también a la niña, cachai qué es lo que necesita si algún día está mal. Por ejemplo, ahora me pasó que como dirigiendo a estos niños, me ganó un poco el contexto en el que viven. Entonces tuvimos que denunciar un poco la violencia intrafamiliar que viven, cachai? Parar un poquito las grabaciones, no sé, como que te va pillando con otro tipo de realidad cuando grabas docu ficción, por ejemplo, que son otros formatos de actuación, cachai? Donde la persona se recrea a sí misma. Entonces ahí entra en juego otro tipo de cosas y otro tipo de ética. Por eso te decía que cada proyecto tiene sus necesidades diferentes, cachai?</p> <p>Yo creo que lo que hay que entender, ponte tú, que quizás esto viene como las primeras preguntas que me hiciste, que en el teatro el actor viene meses de ensayo, de preparación, en cambio en el cine es casi llegar y grabar. Entonces, si no hiciste un buen trabajo de mesa con el actor para conocerlo bien, estás un poco como jugando con fuego, porque te podía encontrar con cualquier cosa cuando vayas a grabar.</p> <p>La diferencia es que el teatro tiene todo ese trabajo previo de repasar las líneas y repasar también las acciones corporales...</p> <p>Qué es lo maravilloso que tiene el teatro, pero ponte tú, sabi lo que hago? Veo harta entrevista de actores viejos y de actrices viejas que vienen de vuelta ya en el oficio. La otra vez estaba</p>	<p>No hay preparación académica para enfrentarse a distintas realidades sociales.</p> <p>Depende de cada proyecto la ética y forma de trabajar con los intérpretes.</p> <p>El trabajo de mesa es fundamental para conocer al actor con quien vas a trabajar.</p>
--	--	---

<p>E. 3. 21</p>	<p>viendo a La Cubana en que ella decía que claro, porque en el cine es poco menos llegar a grabar, pero ella igual hace el trabajo solita, como de ensayar, cachai? en su casa, como que ella no llega al cine a grabar, sino que meses antes se preparó y pensó en la escena y el diálogo... Entonces ella lo hizo antes, pero para un actor recién egresado de teatro que le enseñan a proyectar la voz, no va a llegar a grabarte una escena de cine con esa experiencia previa, cachai? Va a depender de la instrucciones que le dé el director.</p> <p>¿Qué dificultades has experimentado dirigiendo? ya sea personales, contradicciones, presión creativa...</p> <p>Las contradicciones que he tenido, han sido cuando en guión tengo escrita una escena a la cual me fascina, me gusta mucho y tengo muchas expectativas. Y al llegar a la realidad del rodaje hay algo que no está pasando de acuerdo al guión, como que no es igual, es diferente que creo que quizás pasa con con muchas escenas de los guiones, pero siempre de repente hay una escena como clave que uno tiene en su guion, que es como la favorita, que uno tiene que saber cómo llegar ahí. Entonces ahí casi siempre hay una dificultad y creo que ahí siempre lo que queda es confiar en que lo que está pasando en ese momento es bueno, independientemente que no sea igual a como está escrito en el guión, se puede trabajar encima de eso según lo que tienes escrito, cachai? Pero creo como que hacer cine, al menos en Chile, es un trabajo súper de</p>	<p>Un actor recién egresado dependerá de las instrucciones que les dé el director.</p> <p>Tener muchas expectativas del guión.</p> <p>Confiar en lo que está pasando en la escena.</p>
-----------------	---	---

	<p>artesanos, en donde todos sacamos hueas de la casa para decorar, cachai? No tenemos tanto presupuesto. Entonces lo que tú escribiste, por más honesto que sea lo que tú escribiste, a veces no sale igual, cachai? Entonces creo que al principio me costaba mucho eso, como que yo decía no, lo que está escrito tiene que ser así tal cual, porque también a veces en teatro te enseñan eso, que el texto se respeta y todo ese tipo de cosas, cachai? Entonces en el cine igual tienes que adaptarte a las cosas. Creo que a veces ha sido como la mayor dificultad de lo que está escrito en guión, no sea igual a lo que está pasando en escena. Por supuesto, con parámetros si po, es lo mismo, pero de manera diferente, cachai? Generalmente por los presupuestos que me ha pasado</p> <p>Es importante tenerlo en cuenta porque eso influye en el trabajo con el resto del equipo, incluyendo los actores.</p> <p>Sí, de todas formas, por eso creo que cada vez me gusta más este género híbrido donde las personas se auto ficcionan, creo que ese género me seduce mucho más antes que tener algo tan estricto, porque ahí puedes dialogar haciendo la obra misma, entonces sale algo más honesto, más que tener tantas pretensiones de "yo quiero esto porque va a llegar a tal festival", no sé qué chucha cachai, a veces siento que eso se va por otras ramas, que no es tan honesto porque insisto, en Chile yo al menos no he trabajado con presupuesto que valoren el guión que uno tiene escrito, cachai? Por ejemplo, en El niño de las</p>	<p>El cine en Chile es un trabajo de artesanos.</p> <p>El teatro es más estructurado, en el cine hay que adaptarse.</p> <p>“El niño de las olas” fue un proyecto que se sustenta en el equipo de trabajo, no en el</p>
--	---	---

<p>E. 3. 22</p>	<p>olas fue bacán, pero porque teníamos un equipo muy bacán, cachai? Pero no porque tuviéramos las lucas que valía el proyecto. Entonces sí, por ahí también hubo que solucionar de acuerdo a la marcha</p> <p>¿En qué constaría el trabajo de mesa con los actores?</p> <p>Sería más que nada a resolver las inquietudes personales de los actores respecto a los personajes, tratar como de suplir lo que no puede dar el ensayo respecto a esas inquietudes, porque al final todo se vuelve un poco más personal, cachái? Ahora, yo creo que no hay reglas en el fondo. A mi en lo personal no me hace mucho sentido. Yo si ensayo, si yo me autoficciono, yo si ensayo. Y si yo encuentro que una escena necesita ensayo, yo la ensayo. Claro, hay muchos libros y bacán que a ellos les resulte, tienen mucha razón en confiar en lo instintivo, pero si una escena necesita ensayo, yo creo que hay que confiar también en los actores. Como que un actor tampoco se va a volver siempre tan mecánico porque ensayó. Si está acostumbrado a ensayar, su vida es ensayar. Entonces creo que también hay que confiar un poco en las necesidades que uno tiene y si uno quiere ensayar un ensaya no más po, las veces que sea necesario o incluso grabar el ensayo, a lo mejor esa va a ser la toma porque no va a tener la presión de haber sido grabada, cachai? Claro, la grabai sin avisar. Y quizás quedó, no sé</p>	<p>presupuesto.</p> <p>Resolver las inquietudes personales de los actores respecto a los personajes.</p> <p>Si una escena necesita ensayo, se realiza.</p> <p>Confiar en los actores y en las necesidades que uno tiene como director.</p>
<p>E. 3. 23</p>		

	<p>¿Crees que existe una distancia de parte del director hacia la disciplina actoral? y si crees que es así, ¿qué podrías proponer para acercar al director a la disciplina actoral?</p> <p>Yo creo que hay de todo, pero sí que hay distancia entre un director y actor, yo sinceramente te diría que invitarle a una chela como carretear con esa persona. Creo que de verdad creo que es como la mejor opción. Por eso trabajo con amigos. En el caso que no se pueda siempre hacerse un tiempo de entablar la relación más allá de director y actor. Pa mí eso, eso es lo que a mí me funciona.</p> <p>Quizás al entrar en confianza con el actor, el director va aprendiendo más de la disciplina porque con distancia también nos referimos a cuando el director no sabe mucho de actuación, ¿cómo saber más de actuación? quizás es escuchando al actor que tiene al frente, porque cada uno es diferente</p> <p>si no sabi mucho de actuación, sí o sí teni que ponerte a ensayar tiros de cámara, a ensayar con tu actor, porque si no tenés la preparación no puede llegar como un súper maestro, como "yo me las sé todas". Eso también es muy raro que pasa, como que nadie ensaya y van a grabar. Por supuesto que la primera escena sale súper tibia o fría porque nadie ensayo.</p> <p>Eso se da demasiado. El “tirarse a la piscina”, pero no preparo nada, sobre todo siendo estudiante.</p>	<p>Compartir con tus compañeros del trabajo fuera del trabajo.</p> <p>Ensayar tiros de cámara con el actor.</p>
--	--	---

	<p>Sí po, porque la Pepa San Martín te puede decir "no ensayes", estoy inventando, pero La Pepa San Martín, cuántos años tiene? Si es una mujer adulta que ha grabado con grandes peces y que por lo demás, sí parece que se ha metido al mundo del teatro, entonces no es comparable con un cabro chico de 19 que se mete en una escuela porque está cagado de miedo.</p> <p>Y que aparte en la escuela de cine uno está super preocupado de lo técnico. "Estoy a foco?, ¿Como está el color?, ¿Cómo está la luz?, ¿Cómo está la cámara?, Grabemos!" Y no, te preocupas tanto de lo técnico que al final no estás preocupado del actor. Yo creo que eso pasa muchísimo, sí. Y lo otro también, que no puede entrar en confianza con el actor o estar relajado, o armar un ambiente relajado que le dice que vaya a ser irresponsable o no voy a tener rigor. Creo que lo importante es saber que podía ser buena onda, relajado, pero siempre el rigor por delante. Es trabajo, estamos trabajando, si nos estamos tomando una chela es por el trabajo, buena onda y todo, pero trabajo.</p>	<p>Para un cineasta egresado es mejor ensayar.</p> <p>El estar preocupado de lo técnico produce la despreocupación del actor.</p> <p>Generar ambiente de confianza y rigor.</p>
--	---	--

7.4 Entrevista N°4 a Micaela Quaroni (actriz)

Fecha: Sábado 18 de Septiembre del 2021

Hora de Inicio: 21:00

Hora de Finalización: 22:03

N° de Anexo	Entrevista	Categoría
E. 4. 1	¿Cuál es tu nombre y qué edad tienes?	

<p>E. 4. 2</p>	<p>Micaela Quaroni y tengo 27 años.</p> <p>¿Actualmente, qué labor realizas con respecto a la actuación o el teatro?</p> <p>Actualmente en teatro no he tenido actividad desde el inicio de la pandemia, o sea, he hecho grabaciones de obras. El año pasado grabé obras pero ha sido todo audiovisual actualmente. O sea, los últimos dos años prácticamente y ahora terminé el proceso del cortometraje que estrenamos hace poco y mañana termino de grabar otro, y en eso estoy un poco... Tirándome para ese lado audiovisual. Cortometrajes principalmente.</p>	<p>Micaela Quaroni, 27 años, actriz egresada del Club de teatro de Fernando Gonzalez Mardones.</p>
<p>E.4.3</p>	<p>¿De qué institución egresaste?</p> <p>Egresé de la Academia de Teatro. La Academia Club de Teatro de Fernando Gonzalez.</p>	
<p>E.4.4</p>	<p>¿Y hace cuánto años egresaste?</p> <p>Hace 5 años.</p>	<p>Egresada hace 5 años.</p>
<p>E.4.5</p>	<p>¿Cuántos años de experiencia llevas trabajando como actriz? Puedes considerar mientras estabas estudiando también.</p> <p>Mientras estudié no hice nada. Así que eso, 5 años de experiencia.</p>	
<p>E.4.6</p>	<p>¿Cómo entiendes tú el rol de director de actores en el teatro y en el campo</p>	

	<p>audiovisual? ¿Hay diferencias y/o similitudes?</p> <p>El rol del director de actores, yo creo que... tiene que ver con guiar al actor, a través de un mensaje muy claro para que el actor ejecute lo que se está solicitando. Que sea solamente ligado a la interpretación, que no, que no abarque más allá de eso creo yo. Pero creo que tiene que ver con dar una indicación lo más precisa y... Eh, como decirlo... neutra para que el actor capte esa información y pueda ejecutar.</p>	<p>Guiar al actor dándole un mensaje claro para que ejecute lo que se está solicitando.</p>
<p>E.4.7</p>	<p>¿Y existe alguna diferencia entre el director en teatro y en el campo audiovisual?</p> <p>Yo creo que sí, porque obviamente son condiciones muy distintas y contextos muy distintos. El teatro es mucho más, creo yo, personal. Es mucho más... de piel, por decirlo de alguna manera. Entonces hay una relación distinta, creo yo, y al mismo tiempo es mucho más invasivo en el teatro, versus el la dirección audiovisual, que creo que es más técnico todo. Todo es más formal y por el hecho de que hay pausas, el que uno puede ir parando, que se pueda interrumpir, que puedas repetir 20 veces la misma escena... Hay menos libertades en la dirección audiovisual, por el tema de la cámara... no es como el teatro que creo que el director tiene mucha mas libertad y puede jugar mucho mas con el actor.</p>	<p>El director de teatro es más cercano con el actor. El director de cine es más técnico.</p>
<p>E.4.8</p>		

	<p>¿Y cómo entiendes la disposición o el rol que debería tener una actriz al ser dirigida?</p> <p>Yo creo que tiene que ser una persona que esté muy abierta a obviamente, recibir cualquier tipo de indicación (sin invadir ningún espacio personal y que a uno le incomode, obviamente hay límites), pero creo que uno tiene que estar muy abierto ese espacio de dejar el ego, (que es el trabajo del actor siempre, que no puedo parar de decirlo) que es dejar el ego de lado y aceptar las indicaciones que te quiera dar el director para poder hacerlo lo mejor posible eso que se está pidiendo.</p>	<p>Tener una disposición abierta y dejar de lado el ego.</p>
<p>E.4.9</p>	<p>¿Cómo definirías o cómo describirías la relación entre el director y el actor en base a tu experiencia?</p> <p>Creo que es muy variado el tipo de relaciones que pueden surgir porque tiene mucho que ver con ambas partes. Creo que idealmente, ambas partes tienen que ser y ambas partes tienen que estar dispuestas a también a imponer o a establecer su propia identidad en el trabajo. Entonces, creo que para mí lo ideal de esta relación es eso. Tiene que ver con una muy buena comunicación entre entre director y actriz, para jugar juntos y trabajar en equipo.</p>	<p>Buena comunicación entre director y actriz.</p>
<p>E.4.10</p>		

	<p>¿Cómo puedes tú puedes identificar cuando un director no es claro al dar instrucciones?</p> <p>Partiendo de que hay muchos tipos de directores y directores que son muy claros y muy concisos, pero también siento que tiene mucho que ver con el actor o actriz. Como que creo que no hay un tipo, (porque a mí me ha pasado que tengo en teatro o en audiovisual, pero en general en audiovisual), que hay directores que yo entiendo el mensaje, pero la manera en que me lo dicen algo provoca en mí que... no como que.. No. Voy a preguntar, o voy a discutirles o decirles "ya pero entiendo esto o esto otro? Qué es lo que quieres?" Independiente de lo que yo pueda entender que es lo que quiere, algo pasa que no está siendo claro. Entonces hay directores que son muy contradictorios con lo que te dicen: como que te pueden decir "ya necesito que hagas una cara de tristeza" y lo haces pero te dicen "ya, tristeza, pero igual estás contenta" cachay? Ese tipo de mensajes yo creo que confunden. Como ya, "entonces no quieres tristeza. Me estás diciendo mal el mensaje". Versus otros directores que son mucho más claros, pero también son mucho más impositivos en el decirte las cosas cachay? te dan menos libertad. Me pasa eso, de repente tienen una idea muy clara en la cabeza, pero al momento de transmitirla a un actor, o te hacen el ejemplo (que creo que no sirve mucho). Creo que el ejemplo físico, como cuando ellos van y hacen lo que tú</p>	<p>Hay directores que dan indicaciones muy contradictorias.</p> <p>Y hay otros que son más claros pero mas impositivos.</p> <p>No se recomienda el ejemplo físico del director.</p>
--	---	--

	<p>tienes que hacer... Quizás en acciones no es tan terrible como "mira, agarra el vaso y muévete acá", está bien. Pero cuando actúan lo que ellos quieren que tú actúes, o sea... no, porque yo soy una persona distinta y yo voy a hacerlo distinto y...</p> <p>Claro como que el actor no puede entrar a imitar, no?</p> <p>Claro, exacto y yo creo que cuando un director hace eso, es un director poco claro. Un director que no, no está saliendo a transmitir el mensaje de manera correcta. Y tiene que ver , yo creo, con la no-experiencia en el mundo actoral. Paréntesis: yo saliendo de la escuela trabajé para la Universidad Mayor, para estudiantes de cine, en la asignatura de Dirección de Actores. Trabajé con tres grupos de chicos y ninguno fue capaz de dirigirme... Y era el ramo de dirección de actores y era como todos "no, no, pero no, lo estás haciendo súper bien" como pidiendo permiso. Yo se que eran estudiantes cachay?, Pero yo decía como "chiquillos, usted dígame qué quieren. Díganme qué es lo que tengo que hacer". Y no lo hacían. Y yo decía bueno, acá hay algo que está fallando, que no se está trabajando de manera intensiva eso que es tan importante para que ellos puedan tener un trabajo que ellos digan "logré lo que quería con el actor". Muchas veces creo que los proyectos fallan por eso, porque el director no supo transmitir al actor y el actor</p>	<p>El director que no sabe transmitir el mensaje correctamente es un director poco claro.</p> <p>Existe una falta académica que enseñe a los estudiantes de cine a lograr lo que quieren con el actor.</p>
--	--	--

<p>E.4.11</p>	<p>quizás hizo algo que quizás no era lo que el director tenía en mente.</p> <p>Y en estos casos donde un director es claro al dar sus indicaciones y otro no: ¿Qué haces? ¿Cómo te enfrentas a estos dos casos? ¿Cómo tratas de quizás, transformar esa esa indicación para poder llevarla a cabo?</p> <p>Yo diría que se me hace fácil igual trabajar con ambos tipos de directores o varios tipos de directores. Porque por ejemplo, en el caso del director que es más claro que con el que yo podría ser más efectiva en mi trabajo. También yo creo que es muy importante que un actor y actriz sea capaz de adaptarse a ese tipo de personas. Yo por lo menos, en el cortometraje que estoy grabando ahora, el director siento que no es claro o que le cuesta mucho transmitir un mensaje... Y lo noto también en general con el equipo. Hay un problema de comunicación. Es un grupo más amateur, quizás no tienen tanta experiencia, pero... me doy cuenta, incluso con las indicaciones a la cámara o a lo que sea, que hay una falta de comunicación o una... claro no sé si es "falta", pero una "mala" comunicación. Sin embargo, creo que he logrado igual el objetivo que él tiene en mente, como que igual funciona, pero claro, por ejemplo, con él tengo que hacerle muchas preguntas. O proponerle cosas. De repente incluso le propongo "te tinca que haga</p>	<p>Con instrucciones claras, el actor puede ser mas efectivo.</p> <p>Con instrucciones ambiguas, el actor debe hacer más preguntas o proponer acciones.</p> <p>El actor debe</p>
----------------------	--	---

	<p>esto" o "quizás mejor hago esto otro" y me dice "sí", y ya nos empezamos a entender también. Entonces creo que no es imposible. Y como te digo, yo creo que uno también como actor o actriz tiene que poner de su parte, si al final no es como, claro el director puede ser un desastre dirigiendo, pero no uno no puede quedarse así como "ah es que no entiendo nada", o frustrarse o bloquearse por eso porque justamente pasaste por la escuela para eso: te bloqueaste, te estresaste, lloraste, te enojaste porque no entendías, etc... Pero yo creo que es un gran aprendizaje que tomo de la escuela: que ahora yo me veo y me siento capaz de adaptarme a distintos directores a captar el mensaje. Cuando me dicen "no, es que no va por ahí", y les digo "ok, cómo lo hago? Qué es lo que necesitas?" Pero yo creo que es eso: es un trabajo que va por ambas partes.</p> <p>Entonces podríamos decir que la comunicación entre estas dos partes es muy importante y que cuando ese canal se ve como un poco defectuoso, ahí es cuando tú como actriz, lo que haces es tratar de reforzar ese canal, a través de preguntas, llegando a acuerdos, etc..</p> <p>Exactamente.</p>	<p>adaptarse a diversos tipos de directores.</p> <p>Director tenga conocimiento de los conceptos o</p>
--	--	--

<p>E.4.12</p>	<p>También ofreciendo terminología que el director no está sabiendo poner en palabras. Lo interesante es que se reparte esa responsabilidad.</p> <p>Si, de todas maneras, que un director y un actor tuviera claro los conceptos. Yo he aprendido muchos conceptos ahora haciendo cosas audiovisuales, que no sabía y que claro me dicen "no te vamos a hacer un paneo", por ejemplo. "Ah ok" y entiendo que es el movimiento de la cámara de esta manera, cachai? Y eso también le ayuda al director y le va a ser mucho más fácil que yo tenga un conocimiento básico de ciertos términos, como también sería bacán que el director, (y creo que ocurre menos) que el director tenga esas herramientas y esos términos para poder transmitir el mensaje de la manera más clara posible. Y tiene que ver con eso. Prefiero que me digan como "necesito que transmitas esto, esto otro, más intensidad, menos intensidad"...conceptos más claros.</p> <p>¿Si existe algún tipo de distancia entre el director y el actor, porque crees que se da?</p> <p>Quizás podría ser esto de que el director a lo mejor no está tan en contacto con la actuación, o con el mundo del teatro, o con los actores, o con el lenguaje y la técnica actoral, etc..</p> <p>O sea, no quiero ponerme académica, pero ponte tú, yo creo que la mayoría de los directores de cine yo no sé si les hace leer por ponerme el más</p>	<p>terminología actoral y viceversa.</p> <p>El director no está en contacto con el mundo actoral.</p> <p>La metodologías que enseñan a los estudiantes de cine son orientadas al actor de teatro.</p>
----------------------	---	--

<p>E.4.13</p>	<p>conocido, es un libro de Stanislavski. Donde te dan herramientas como súper claras de un tipo de dirección y así millones de otras técnicas que hay de dirección. Pero claro, las técnicas están dirigidas al actor, al actor de teatro. Pero finalmente creo que si es necesario, como llenar ese vacío que es el espacio de información que tenemos ambas partes. Yo por lo menos en la escuela, no tuve ningún tipo de (Hay escuelas de teatro que si que tienen un semestre de cine). No sé qué tan preparados quedan. Pero creo que es importante, especialmente ahora que lo audiovisual es en una gran parte de nuestro trabajo.</p> <p>Claro, sí. De hecho las preguntas son: "¿Qué está pasando en el aula?" Ya que parece que no es suficiente o no alcanza para que los cineastas en formación digan como "ah, yo sé qué es lo que hace un actor. Yo sé a lo que se dedica un actor". ¿Qué opinas tú de eso?</p> <p>Yo creo que tiene que ver con llevarlo a la práctica, porque por ejemplo, recuerdo cuando tuve el ramo de producción teatral, donde tú tienes que hacer un proyecto y tienes que hacer un montón de cosas que están muy fuera de lo que uno hace en la carrera, que tiene que ver con hacer un Excel con el asunto de los costos... Yo eso nunca lo llevé a práctica desde que salí de la escuela. Si tú me preguntas ahora, yo no tengo</p>	<p>Integrar la teoría a la práctica.</p> <p>En el proceso de</p>
----------------------	---	--

<p>E.4.14</p>	<p>idea. O tengo un conocimiento muy vago de lo que es porque no lo puse en práctica. De nada sirve que un estudiante de cine lea muchas técnicas de dirección de actores si no se llevó a la práctica. Y además en el proceso llevarlo a la práctica, también tiene que haber una conexión, tiene que haber como un trabajo, como un acompañamiento en ese proceso. O sea, "ya dirige a este actor. Ya por qué lo dirigiste así? No mira, paso esto" cachay?. Tiene que ver con esta separación que hay. ¿Por qué mientras uno está estudiando, uno no debería estar trabajando constantemente con el mundo del otro también?</p> <p>Para nosotros y para ellos. creo que tiene que ver con eso de que queda en la teoría y no en la práctica. Entonces claro, cuando son profesionales sí pero.. en dirección de actores poco a poco y nada de experiencia. Y a nosotros los actores lo mismo.</p> <p>¿Qué diferencias ves tú entre el método de actuación frente a cámara y el teatral?</p> <p>Yo creo que uno de las principales diferencias, que son innegable que uno es en vivo, (ambos son en vivo), pero uno es mucho más frágil y extremo, diría yo, porque (el del teatro) como que no está el espacio para el error, y si y si hay error, te ves en situaciones de salvar el error. A diferencia de la actuación frente a cámara, tiene dificultades que tienen que ver con el proceso interno que tiene un actor, porque uno haciendo</p>	<p>aplicar la teoría a la práctica debe haber un guía que integre ambas disciplinas</p> <p>La actuación en teatro conlleva mayor exposición del individuo.</p> <p>La actuación frente a cámara tiene mayor relación con el proceso interno del actor.</p>
----------------------	---	--

	<p>teatro creo que uno puede trabajar más y eso y tiene más libertades para entrar un estado, para mantener ese estado... Y en la actuación frente a cámara es mucho más frío todo. Un actor tiene que entrar y salir de un estado constantemente, concentrarse y desconcentrarse porque te cortan la escena, porque mientras estás actuando hay una persona moviéndose al lado tuyo con el micrófono, o porque tú puedes estar actuando y la cámara está en ti mientras que el otro compañero puede estar haciendo nada, pero tú estás actuando con alguien que no está haciendo nada porque la cámara lo está grabando a el cachay?. Esas cosas creo que hacen la diferencia. Entonces diría que el teatro como te lleva al límite respecto a la libertad de la interpretación, como que es más adrenalínico. Y el otro tiene que ver con la capacidad que tiene que tener un actor en el estar muy concentrado, porque tienes veinte mil estímulos y no puedes desconcentrarte con esos estímulos que están ocurriendo a tu alrededor. Diría que es mucho más fría la actuación frente a cámara que la actuación en teatro.</p> <p>Y también frente a cámara la actuación es "a menor escala" no?</p> <p>Claro. Es que yo creo que tiene que ver un poco con lo que hablaba de la libertad. En el teatro puedes gritar, correr, saltar y tirarte de güata y también susurrar. Y en el otro puedes hacer todo</p>	<p>El teatro lleva al límite de la interpretación.</p> <p>El cine obliga al actor a concentrarse.</p> <p>La interpretación es mucho más pequeña.</p>
--	--	---

<p>E.4.15</p>	<p>eso, pero es todo mucho más controlado y todo más falso. Y claro, es mucho más pequeño, mucho más pequeño. Algo que yo aprendí en el camino fue eso. Al principio me acuerdo de ir a un par de castings para la televisión o lo que fuera y me dijeron "estás actuando para teatro, bájame 3 cambios" y yo tenía en la mente el que se me entendiera, el que se me escuchara y el que se me viera. Porque en la escuela me dijeron todo lo contrario, como "ya sube", porque siempre era más chiquitita, como de energía o como que minimizada todo. Y claro en el cine tiene que ver mucho con eso también. No? Los ojos por ejemplo, algo que no tiene el teatro, que tiene mucho el cine es actuar con los ojos. Algo que no sabía, por ejemplo, que cuando está actuando con alguien tienes que mirar a un solo ojo a la otra persona, porque si le miras los dos ojos tus ojos se van a ver moviéndose de lado a lado. Yo no tenía idea por ejemplo de que tu cara tiene que estar neutra, pero en tus ojos tenemos que ver un estado muy complejo, o una mirada, como "mira fijo, mira con rabia y juega con eso". El teatro es mucho mas corporal también.</p> <p>¿Y hay algún método en particular, que utilices para actuar frente a cámara o es algo que has ido aprendiendo a lo largo del tiempo y la experiencia?</p> <p>Y no. personalmente no me aferro a ese tipo de cosas más que a mi propia experiencia. Creo que</p>	<p>Actuar con los ojos.</p> <p>La experiencia en el cuerpo es el mayor aprendizaje.</p>
----------------------	--	---

<p>E.4.16</p>	<p>eso me hace el mayor aprendizaje. No, no porque no quiera, o sea si me regalan un libro, o alguien me quiere enseñar algo técnico y una técnica bacán, la tomo, pero no la llevo a cabo pensando en la técnica, no sé si me explico. Me lo llevo a mi cuerpo y si de ahí eso en algún momento, como me doy cuenta de que lo estoy haciendo, bacán. Pero yo creo que he ido aprendiendo mucho y también gracias a tener distintas distintas direcciones. Creo que eso ha sido mi hoy en día como mi técnica. Pero esa soy yo, que yo soy más así, porque hay actrices que conozco que es mucho más técnico y mucho más estudioso y les funciona también bien.</p> <p>¿Qué elementos o técnicas actorales crees que el director debería tener en cuenta a la hora de dirigir?</p> <p>Yo creo que la básica es saber expresarse, la comunicación, la buena comunicación. Y eso implica la escucha de la otra persona, es decir, escuchar al actor y saber hacerse escuchar y darse a entender. Creo que eso son cosas como lo más básico. Agregaría también manejar una terminología básica: que tiene que ver con lo que un actor crece escuchando, que son esos términos que tenemos ya muy integrados los actores. Si me dices eso, voy a entenderlo mucho mejor a que me des veinte mil ejemplos de cómo quieres que lo haga.</p>	<p>Saber expresarse y tener buenas herramientas de comunicación.</p> <p>Manejar una terminología básica.</p> <p>Permeabilidad en el proceso del trabajo por parte del actor y del director.</p>
----------------------	--	--

<p>E.4.17</p>	<p>Términos como: acción, reacción, más energía, menos energía...</p> <p>Claro, densidad, intensidad... ese tipo de cosas. Y yo también creo que la permeabilidad en el proceso del trabajo, tanto el actor como un director, (pero pensando en el director en este caso) tiene que ser permeable al cambio. No de cambiar lo que tenga en mente, pero que a veces, como el entender que estas trabajando con personas igual, y que no es "dos más dos es cuatro". Es arte igual y en el proceso ocurren cosas. Y creo que un director tiene que ser capaz de ser permeable y ser abierto a que pueden ocurrir cambios, a no cerrarse o no cerrarse a una idea, porque yo creo que eso bloquea tanto al actor como al resto del equipo y al mismo director. Como que hay directores que yo creo que son muy así también, como que tienen una idea, una idea una idea y son muy obsesivos y cerrados y "tiene que ser bueno". Yo creo que cuando se trata de un actor, de dirigir un actor, tienes que ser un poco más abierto también. Así como el actor tiene que recibir lo que sea del director que venga.</p> <p>¿Consideras que un director debe haber pasado por una formación actoral para comprender la técnica de la actuación frente a cámara?</p> <p>Y sí, yo creo que sí. A ver si trato de pensar cómo no ser egoísta en el sentido de decir "entonces tú</p>	<p>Si, ya que el director necesita entender al actor para poder comunicarse.</p>
----------------------	--	---

también toma clases de dirección" o de "aprende a manejar una cámara". Yo creo que no se trata de eso. Yo creo que la diferencia es que él sí necesita entenderme. Creo que el director o directora necesita entender al actor y que por lo tanto, pasar por un proceso breve, aunque sea un taller, en donde sea dirigido y en donde entienda con el cuerpo lo que es estar en escena creo que sí ayudaría mucho. Porque igual pasa que me imagino que hay directores que les carga actuar y les carga estar adentro, pero justamente con mayor razón. Vivir la experiencia creo que abriría mucho mas los espacios de comunicación, y mejor comunicación con el actor. Mira yo tengo una teoría que aprendí de un ex jefe cuando yo era garzona, que pasa mucho, como en el mundo gastronómico. Y yo creo que fue un muy buen jefe. Era uno de los mejores que yo he tenido. Porque él pasó por todo: él sabía manejar perfectamente el restaurant, porque él había sido copero, había sido barra, había sido Garson, había sido anfitrión y había sido cocinero. Pasó por todo eso porque él era muy apasionado con eso. Y yo decía "es que si po", ¿cómo el cocinero va a entender al Garzón si nunca ha sido Garzón? ¿Y cómo entender al cocinero si nunca ha sido cocinero?. Cómo una persona administra un restaurante si no tiene idea de lo que es servir una mesa correctamente o cortar la cebolla de esta manera... Tampoco tienes que ser experto en las cosas, pero entender al otro si está bien.

Un jefe que ha pasado por todos los puestos de trabajo.

Ponerse en el lugar del otro.

<p>E.4.18</p>	<p>Claro, al final ponerse en el lugar del otro, pero ponerse en el lugar del otro a través de la experiencia y no de la idea o la teoría.</p> <p>Tal cual, tal cual. Yo creo que eso ayuda muchísimo. Y él hacía que funcionara todo muy bien y entendía porque como que se ponía en el lugar de todos realmente. Y él como líder (en este caso el líder es el director) hacía que todas las piezas encajarán lo mejor posible. Manejaba muy bien en el local... Entonces como que eso nunca a mi se me olvidó y dije "si po" Lo mismo pasa en todos los trabajos, como que todos los jefes, claro, mandan de aquí para allá, pero nunca han sido... nunca han hecho esa pega realmente. No han estado en terreno, no han tenido la experiencia física ni... Y yo creo que eso es algo que no sólo en el teatro, sino en la actuación, en el cine y en todas las áreas, es algo que siempre sumaría, no podría restar.</p> <p>Claro, como que ya se vuelve como un asunto de jerarquía y cómo hace ese encargado/ ese líder/ director, para hacer funcionar ese sistema.</p> <p>Sí. Además el ego empieza a pasar a un segundo plano también, porque yo puedo decir "yo soy actriz y yo estudié esto y soy experta en lo que hago". Pero cuando estoy del otro lado voy a entender un poco mejor, y mi ego quizás va a</p>	<p>El ponerse en el lugar del otro disminuye el ego del actor.</p> <p>Un receptor, un</p>
----------------------	---	---

<p>E.4.19</p>	<p>pasar a un segundo plano cuando tenga que trabajar con esa persona, porque ya voy a haber entendido un poco mejor a esa persona o el trabajo que hace esa persona... el sonidista, todos. O sea, todos son piezas claves, pero hay que entenderlas igual.</p> <p>¿Qué entiendes tú por audiencia o espectador?</p> <p>El que ve. El que va a disfrutar o vivir la experiencia de un montaje o de un montaje audiovisual o teatral. Lo veo como un receptor, como un cliente... Lo que le da vida también al arte. Lo básico, lo que siempre me acuerdo de la escuela, a Fernando, "basta con una persona que esté mirando ya la función va a funcionar" No necesitas más que un espectador. Para quien actúas si no. Para qué actúas.</p> <p>¿Cómo definirías tú la relación entre el actor y la audiencia del cine chileno?</p> <p>Yo creo que es una relación muy ingenua de ambas partes. Siento que hay un desconocimiento muy grande del mundo en Chile, del mundo cinematográfico... Hay muy poca cultura de cine y muy poca cultura en general de... de teatro para qué decir pero... Entonces creo que tiene que ver un poco con eso, que... siendo muy exigente, quizás, pero creo que el espectador en chileno... eh.. no sé... Como hay una poca cultura de esto, también hay</p>	<p>cliente, lo básico que se necesita para que el arte ocurra.</p> <p>El espectador chileno es ingenuo.</p> <p>El actor en Chile no tiene mucho espectador.</p>
----------------------	---	--

<p>E.4.20</p>	<p>una poca crítica y al mismo tiempo creo que eso deja un vacío en el en este mundo cachay?. Yo no sé si el actor chileno siente que hay una exigencia del espectador, o un...como que la gente esté esperando algo de ti. Yo creo que la gente... como que estamos todos muy conformes y muy tranquilitos.</p> <p>Yo creo que es muy triste y al mismo tiempo muy poco consumido. Entonces la relación es muy escasa, siento que... Que el actor en Chile no tiene mucho espectador en general. Lo que yo siempre digo, son siempre lo mismos. O sea, todos los actores sabemos que somos siempre los mismos. Somos o actores, o gente intelectual del mundo teatral, o el primo de... Pero en general no hay una cultura de consumo ni de cine ni de teatro. Y en cuanto a lo audiovisual, creo que claro, no es por desmerecer ningún trabajo audiovisual, pero lo que se muestra en los cines del cine chileno son las películas más comerciales o con actores super famosillos y directores que ya tiene mucho renombre entonces... Y son como ya un poco más de lo mismo... Yo creo que, (no sé si esto es muy discutible) creo que en general esas películas son todas muy parecidas, como con un humor liviano... Qué relación hay? No sé... No sé si existe una relación realmente actor-espectador en lo audiovisual aquí en Chile.</p>	<p>No hay cultura de consumo de cine y de teatro.</p> <p>Incertidumbre de si existe o no una relación entre el actor y espectador del cine Chileno.</p> <p>Capricho por parte del director no potencia las actuaciones.</p>
----------------------	--	--

	<p>¿Y de qué forma crees tú que se relaciona la dirección de actores con este diálogo o no diálogo entre la audiencia y el actor?</p> <p>Yo creo que hay mucho capricho del director en cómo se ve su trabajo y por lo tanto no se potencian las actuaciones... No sé, yo personalmente cuando he visto trabajo no chilenos donde el trabajo no tiene necesariamente tanta grandiosidad, pero tiene una actuación que te rompe, que te saca absolutamente, que no podis, no podis. Que veis la película y dices "qué pasó? quién es esa persona? Cómo hizo eso?"... Que te llega hasta el alma, se te paran los pelos... Todas esas cosas que pasan cuando uno ve una película que tiene una actuación, (y no digo que tenga que ser protagónica la actuación), sino que haya un equilibrio de las cosas. Y yo creo que acá la dirección de actores es más precaria, hay una mala comunicación también, de ambas partes, más del director que... Quizá como que le quitan mérito a la actuación, siento que es como que le bajan el perfil, es como "ah funciona". O quizá a nosotros los actores no nos sacan más jugo del que podrían. Como que no nos llevan al límite. Entonces siento que se quedan en lo formal o en lo correcto y en lo que funciona. Me pasa también como no tiene que ver con la actuación propiamente tal, sino que el objetivo de tu relato como director: cuál es?, qué es lo que tú quieres transmitir? Si no es un relato, o si no es una</p>	<p>La dirección de actores es más precaria.</p> <p>Asimismo tiene relación con el objetivo del relato.</p> <p>El actor es una herramienta clave para comunicar ese relato.</p>
--	--	---

	<p>historia, pero un mensaje... Hay algo que quieres transmitir tú en tu trabajo. Y para eso una de las principales herramientas (si estoy trabajando con personas, con actores) es que el actor sea una herramienta clave para eso. O sea, es una herramienta clave, si estás usando un actor cachay? Como si no, no lo uses para historia. Y entonces como que tienen un relato, pero al final el relato se torna en como "esta toma y este ángulo" y "quiero que acá entre caminando. No, que quiero que entre caminando de ahí, porque quiero que entre caminando del lado derecho, porque del lado izquierdo no se va a ver el sol que quiero que se vea", cachay? Maravilloso. Una ve algo así y dice "oye que hermosa la toma" Bueno, yo no soy muy así, soy media volá para ver esas cosas... Pero tengo amigos que dicen "oh que linda esa toma", "que bacán esa toma"... Si pero y la historia? Y la actuación?, cachai? Como.. dónde queda? De qué sirve que sea tan bonito si el contenido empieza a quedar vacío, cachai? Como es bello, nomas... es bello. Y me pasó con el último cortometraje que estrenamos en SANFIC, que la mayoría de la gente, bacán, comentarios como "muy bello", "muy bonito", "que bacán", "me hiciste llorar", "me dio mucha pena", "se me apretó la guata" y bacán provocar eso y bacán en todo sentido. Pero casualmente amigos o gente que yo conozco que más ligada al mundo, hicieron críticas respecto a otras cosas que yo dije "si po, claro", cosas qué tenían que</p>	<p>La estética o belleza de la película no suple el vacío del contenido.</p> <p>Conocidos más afines al mundo del teatro ofrecen más críticas respecto a lo que ven.</p> <p>Lo que hace la diferencia entre la calidad narrativa de una película con otra, es el cómo se encajan todas las piezas.</p>
--	---	---

<p>E.4.21</p>	<p>ver con el relato, con que se quedaron con un gusto a poco en el relato, o que quizás se le dio mucho protagonismo al monólogo y a la historia en sí, quedó como vacía porque era el puro monólogo, cachai?. Y yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con todo lo que me dijeron. Y el resto de la gente que sólo vieron, claro, quizás... lo otro. Entonces yo decía el director quizás... podría haber sido mejor, podría haber sido aún mejor. Pero nada... Yo creo que donde estamos fallando en general o donde fallan las películas en general, no sólo en Chile, en cualquier parte... o perdón, lo que hace el contraste de una película de otra, es cuando se logra encajar todos los elementos que la conforman. Y yo creo que eso es lo más difícil. Puedes tener un excelente actor, pero si no estas sabiendo contar la historia... Ahí está el mayor desafío en agarrar todas estas piezas y hacer que funcionen, lo mismo que te decía de un restaurant o sea... para que todo funcione, tiene que ser todo perfecto, tiene que haber una excelente comunicación, tiene que estar una claridad y tiene que ver también con lo que te decía yo, como el estar abierto a que en el camino van a estar presentándose cosas y no tener... Porque yo creo que de repente, claro, tienes una idea en mente pero... después las juntas y no funca. No necesariamente va a quedar bacán, por muy buenas actuaciones o por muy buena dirección de actuación que hayas tenido.</p>	<p>Es un trabajo de ambas partes que se debe profundizar.</p> <p>El adquirir</p>
<p>E.4.22</p>		

	<p>¿Consideras finalmente que la dirección de actores afecta al resultado final de la obra cinematográfica o audiovisual?</p> <p>Sí, yo creo que sin duda hay una carencia y algo que se tiene que trabajar en ambas partes. de parte del director y de parte de los actores también. Más allá de las experiencias que tiene que ver con un auto aprendizaje, y de tener la disposición de aprender a ser dirigido o a dirigir, porque creo que eso sin duda mejoraría mucho el mundo del cine en Chile o del audiovisual en general.</p> <p>¿Cuáles son las ventajas y desventajas que te ha dado el haber sido influenciada por la academia?</p> <p>Yo creo que, bueno, son muchas, porque aprendes mucho de una academia, por lo tanto te llenan de mucho conocimiento y de experiencia obviamente... ehh... Y yo creo que las desventajas que tienen los actores de escuela es que, si bien no pasa por distintas manos, igual uno queda como con un sello, como con una única forma de hacer las cosas. Y yo creo que eso es algo que he ido aprendiendo al ir relacionándome con los años, con actores de otras escuelas: que lo que yo pensaba que era universal no es siempre universal. No todas las formas de trabajo, porque en técnica y ese tipo de cosas estamos todos en la misma línea. Pero</p>	<p>conocimiento.</p> <p>Desventajas de aprender una única forma de hacer las cosas.</p> <p>Desprenderse de lo que se asimila como obvio.</p>
--	--	---

<p>las formas de trabajar, por ejemplo, por lo que a uno le puede parecer obvio o como que es ley, no en toda las escuelas se da. Y eso no lo hace menos o más o mejores o peores, sino que... como que uno entiende que es un mundo muy grande. Yo pienso que no es como claro, como decirte que al estudiar medicina puedes crear otras escuelas, que sé yo, otras universidades... pero la reproducción de las células es la misma y como que en el trabajo todos lo van a hacer igual, o sea, si vas a operar un corazón, tienen que operar todos de la misma forma, tienes que cortar por este lado, cachay?. En nuestro mundo es todo tan amplio que... Yo creo que la mayoría de los actores, (o por lo menos yo siento así) ha sido como el tener que ir desprendiéndome de lo que yo pensaba que era obvio o que era la ley, porque había estudiado en esta escuela o porque el profesor que más me marcó tenía demasiados años de experiencia, y uno idolatra muchas cosas... y no. No siempre es así.</p>	
--	--