

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Stanislavsky, tan vigente como hace 150 años

Su método sigue siendo utilizado por actores contemporáneos

6 ENE 2014 Artes y Letras

Según dijo el Mag. Manuel Ruiz, Stanislavsky fue por un tiempo elevado, luego “basureado” y después recuperado. Lo acompañan el Mag. Vinicio Rojas, la Dra. Erika Rojas y el Lic. Carlos Salazar (foto Anel Kenjekeeva).

Su voz aún resuena hoy entre pasillos, camerinos, butacas y aulas de escuelas de teatro. Su vitalidad, vigencia, pertinencia e importancia sigue y seguirá adelante.

Así lo manifestaron los participantes en la mesa redonda ***Por qué y para qué Stanislavsky en la formación de los actores del siglo XXI***, organizada por la [Cátedra Sara Astica](#) Cisterna de la [Escuela de Artes Dramáticas](#) de la Universidad de Costa Rica, en conmemoración de

los 150 años de nacimiento del actor, director escénico, autor y pedagogo ruso Konstantin Stanislavsky.

Contó con la participación del director de Artes Dramáticas, Mag. Manuel Ruiz García; la actriz y docente de esa Unidad Académica, Dra. Erika Rojas Barrantes; el actor, director y profesor de esa misma Escuela, Lic. Carlos Salazar Zeledón, y el actor, director y profesor de la Escuela de Estudios Generales, Mag. Vinicio Rojas Arias.

Según expresó el Mag. Manuel Ruiz, **Stanislavsky no solamente es el padre de la metodización de las formas actorales en la modernidad, sino que también es el padre de la formación actoral contemporánea.**

Agregó que Stanislavsky no hubiera imaginado escuelas de teatro sin compañías de teatro, como sucede en muchas de las escuelas superiores de arte dramático del mundo que no tienen una compañía de teatro detrás. "Dichosamente nosotros tenemos el Teatro Universitario", recalcó.

También señaló que mucha gente tiene prejuicio contra él por haber surgido del realismo y en un momento de transición de una Rusia zarista casi medieval a un socialismo como lo llegó a tener la Unión Soviética.

No obstante, quienes quieren ser actores y actrices tienen que tener el corazón y la mente abiertas a todas las posibilidades que brinda la realidad apuntó el Mag. Ruiz.

Actualidad de Stanislavsky

Para la Dra. Erika Rojas, **cuando se habla de Stanislavsky y su sistema se le suele asociar con un estilo de actuación tradicional estática, de tiempos psicológicos y freudianos, lo que para muchos de los estudiantes es no solo poco emocionante, sino que está bastante desactualizado. Sin embargo, las investigaciones más fieles y actuales sobre la obra del maestro ruso desmienten estas y otras creencias.**

El público presente tuvo la oportunidad de manifestar sus inquietudes sobre la obra de Stanislavsky y la formación de los actores en Costa Rica (foto Anel Kenjekeeva).

Además indicó que Stanislavsky se convirtió en el primer actor y director nacido en el siglo veinte que **articuló un entrenamiento y una metodología de actuación sistemática, lo que él llamó una gramática del actor**. Además fue el primero en usar el término psico-físico, para describir un método de la actuación occidental centrado en la física del actor aplicada a la interpretación del personaje basada en el texto.

Agregó que el uso de este término, en relación con el trabajo del actor, fue un innovador intento para resolver **la relación entre los elementos psico y físico de la actuación**. "Es este concepto de lo psico-físico, en que desde mi punto de vista concentra esa **visión holística del trabajo del actor**, que me parece absolutamente actual".

También señaló que lo que Stanislavsky originalmente planteaba no fue nunca la división entre la mente y el cuerpo, sino un continuum a través de una constante improvisación interna, un estado en que el actor se abre a sus actos internos y al mismo tiempo responde al ambiente escénico que vive en el momento.

Añadió que estas ideas son corroboradas por los hallazgos de las ciencias cognitivas en los últimos treinta años e impulsan un giro significativo en el pensamiento occidental sobre el trabajo del actor hacia un concepto más holístico del cuerpo-mente.

En su opinión, el camino futuro de los métodos de formación y prácticas del oficio del actor es el de la integración de técnicas y conceptos, métodos y sistemas. "Es por lo tanto fundamental que reconozcamos el origen de estas ideas, **reencontrarnos con un Stanislavsky que, hace más de cien años, se atrevió a experimentar, a probar, a investigar, a integrar conocimientos sin prejuicios**, con el único fin de profundizar en los mecanismos esenciales del arte de la actuación", enfatizó la Dra. Rojas.

Por su parte, para el Lic. Carlos Salazar, Stanislavsky como artista pudo superar sufrimientos, renegarse, reinventarse, como realmente pocas personas de teatro lo han

sabido hacer. "De hecho si leemos su creación literaria nos daremos cuenta que no solo **construyó un edificio teórico práctico sobre el trabajo del actor**, sobre su técnica, su ética y su disciplina, sino que **fue capaz de preguntarse y dudar de sí mismo y de su trabajo, fue capaz de analizarse y de criticarse**. Fue él mismo quien inició la reforma de su propio trabajo".

Agregó que a Stanislavsky lo siguieron muchos, lo atacaron otros tantos, lo idolatrarón, lo usurparon, es decir "todos, de una u otra forma, tenemos que ver con su figura, con su trabajo".

En cuanto a la pregunta sobre su vigencia y su valor cualitativo en la educación teatral contemporánea, indicó que no tiene una respuesta concreta. "Lo que sí puedo decir con certeza es que **el interés inicial, la pregunta primera y la motivación principal de su obra tiene hoy tanta o más vigencia que hace cien años**, porque él buscaba cambiar el arte de su tiempo y lo logró, **eleva el nivel del teatro de su tiempo y dignificar la profesión del actor**".

"Cuando me dicen por qué Stanislavsky en el siglo XXI, yo les diría porque Freud en el siglo XXI, porque Lacan, porque Marx, porque Darwin, porque Pitágoras, Descartes, porque definitivamente si queremos saber para donde vamos tenemos que saber de dónde venimos", propuso el Mag. Vinicio Rojas.

Agregó que "tanto nosotros profesores, actores, directores, estudiantes de teatro nos toca la ineludible labor de emular a Stanislavsky, de cambiar, elevar y dignificar nuestro teatro como él lo hizo, de saber encontrar nuestra forma de contribuir al arte de nuestro tiempo. Es nuestro deber conocer su trabajo, entenderlo, odiarlo, amarlo, cambiarlo si es el caso, como él mismo hizo en su vida, como tantos otros valientes lo hicieron después de él aportando cada quien sus descubrimientos, encontrando todos su lugar en la historia del teatro".

"Stanislavsky nos recuerda ineludiblemente lo que todavía no hemos hecho nosotros en nuestro arte, nos muestra las múltiples posibilidades de una mente inquieta y un talento

desbordante y del trabajo constante y valiente. El maestro está allí en su ejemplo y en su trabajo, la sabiduría está en saberlo escuchar y en tomar valiente su relevo en el teatro”, concluyó el Lic. Salazar.

Verdad escénica

Para el Mag. Vinicio Rojas, cuando le preguntan por qué Stanislavsky en la formación del actor del siglo XXI, lo primero que le viene a la mente es **porqué se pararía un actor en el escenario si no es por la construcción de un personaje**.

Al respecto indicó que el personaje se forma a través de unas **circunstancias dadas**, que son su edad, su familia, su vida, sus estudios, sus vivencias, sus traumas e impactos psicológicos. Pero también elementos como ¿qué piensa este personaje sobre los otros personajes?, ¿qué piensa él sobre sí mismo? y ¿qué piensan los otros personajes sobre él?, y hasta ¿qué piensa el dramaturgo, casi como si fuera un Dios sobre este personaje? y ¿qué carga le ha dado en la obra de tipo social, económico y político, pero sobre todo de tipo psicológico?

Agregó que **“para enfrentar esta gran tarea el actor tiene que navegar un mundo de incertidumbre, de búsqueda, de constante investigación sobre ¿quién es el personaje?, ¿a quién voy a representar?, sobre esa alma humana como lo decía Stanislavsky o esa estructura psicológica humana, tal vez un poco parafraseando a Freud o a Lacan”**.

El Mag. Rojas también remarcó **la importancia de tropicalizar**, es decir, “ir más allá de lo que el método plantea, realizar nuestras propias búsquedas, en la docencia que es muy importante, en el teatro, en nuestra vida profesional, **la búsqueda pero en lo cercano no en lo lejano, sino más bien en ese ejemplo propio, familiar, entrañable, pero a la vez muy costarricense**”.

En este sentido señaló que “uno de los elementos más importantes del método Stanislavsky es la “verdad escénica”, que es el decir creo, tanto de los compañeros en escena, creo en aquello que él está haciendo, como en el público en el momento del enfrentamiento del espectáculo al público, que es el objetivo final de todo nuestro arte; la búsqueda de **esa verdad escénica, que es tal vez uno de esos preciadísimos tesoros que nosotros como actores buscamos en nuestro trabajo**”.

También manifestó que “los que somos seguidores del método sentimos un gran apoyo en él, pensamos que **realmente es una guía para la búsqueda constante de nuestro trabajo**, pero también lo sabemos infinito, porque el método continúa, sigue, ya que la investigación en nosotros no puede parar, mientras haya vida habrán nuevas experiencias y cada una de ellas se encargará de alimentar nuestro bagaje con el cual construimos a nuestros personajes”.

[María Eugenia Fonseca Calvo](#)

Periodista Oficina de Divulgación e Información

maria.fonsecacalvo@ucr.ac.cr

Etiquetas: sara astica cisterna, escuela de artes dramaticas, union sovietica, artes escenicas, actuacion, personaje, manuel ruiz, vinicio rojas, carlos salazar, erika rojas, .