

Cómo articular el trabajo coral y el trabajo individual en la formación actoral

Sandra Karina Sandoval Rodríguez¹

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es>

¹ Maestra en Artes Escénicas con énfasis en Actuación de la ASAB y Magister en Educación. Con amplia trayectoria en el sector educativo y artístico, es miembro del grupo Teatro para Voyeristas y se destaca como actriz, directora y pedagoga innovadora.

Resumen

En este ensayo, la autora relaciona algunos autores que hablan sobre el trabajo de exploración y montaje del Coro Griego dentro de la formación actoral, identificando su importancia a la hora establecer y desarrollar habilidades de trabajo en equipo, autonomía, creatividad, ritmo, entre otros.

La labor del docente de actuación requiere de una constante observación, reflexión, formulación y reformulación de preguntas que nos permitan establecer nuevas herramientas didácticas y apropiarnos de técnicas para abordar la formación del actor y aproximarnos a nuestros estudiantes desde diversas perspectivas; resultaría ilógico permanecer desconectados de las nuevas herramientas que empiezan a ser protagonistas en el aula, y aunque el estudio de este escrito se centra en la articulación del trabajo coral y el trabajo individual en la formación actoral, es definitivo que los espacios académicos converjan en promover la participación y protagonismo del estudiante, un estudiante crítico, que analiza, reflexiona y adelanta procesos de metacognición sobre sus procesos de aprendizaje, alejándonos de aulas en las que el maestro es el centro

Sobre este punto, Macías (2017) plantea:

El estudiante debe ser protagonista de su propio aprendizaje y debe empoderarse y comprometerse con la actividad intelectual necesaria para asumir la construcción del conocimiento. Debe ser capaz de trabajar en equipo, aprendiendo a argumentar, a resolver problemas y a respetar las ideas de otros, pues es en la interacción en donde se construye una actitud ante el conocimiento, buscando información y comprometiéndose a la resolución de problemas reales y de su medio más cercano. (p.1).

Tal como se plantea anteriormente, el aprendizaje requiere de la participación constante y persistente del estudiante, y al centrarnos en la formación artística este protagonismo será significativo y definitivo para conseguir el establecimiento de habilidades para la escena.

Una de las preguntas que más resuena en mi día a día como docente es ¿Cómo se enseña a actuar? A partir

de esta pregunta, me resulta primordial declarar que, el teatro, no puede entenderse como instrumento formador, sino como un medio de transformación, que permite descubrir y cultivar el potencial creativo presente en todos los seres humanos. A partir de esto, será posible afirmar que el teatro es un medio para desarrollar el conocimiento individual, social y colectivo. (Martelli, 2012: p.7) en donde el trabajo coral resulta primordial.

Para los estudiantes, abordar la interpretación del coro, representa la posibilidad de comprender, experimentar, errar y encontrar caminos en donde el trabajo en equipo, la escucha y la convivencia serán la clave.

Sobre el papel del coro:

El coro era el encargado de la parte musical, con los cantos (“choreúein”, cantar) y las danzas (“orcheisthai”, danzar), que variaban según el ritual que se celebrara (emmeleia para las danzas graves y solemnes de los estásimos de la tragedia; hiporquema, para los triunfos o celebraciones festivas; kordax, para las desinhibiciones de la comedia). Por tanto, además del texto y los personajes, el coro introducía otros rasgos constitutivos del teatro como son el gesto y el ritmo del conjunto escénico. (García-Ramos, 2014: p.445)

Con sus características particulares, el coro proporciona al grupo de estudiantes un espacio para la exploración del ritmo común, no solo en el movimiento del cuerpo, también en la respiración, la reacción y la emisión del texto. La posibilidad de interpretar un coro permite que el estudiante se sitúe desde una perspectiva de la reacción, entendiendo que el coro es un personaje que no acciona, únicamente reacciona a los estímulos, acciones del héroe; por lo tanto, la escucha deberá entrenarse, no solo desde el ámbito individual, también la escucha del grupo, para este

fin se desarrollarán ejercicios propuestos por Lecoq (2011) en donde el grupo logre movilizarse, reaccionar y comunicar a partir del cuerpo.

El camino para encontrar el ritmo común resulta enriquecedor para estudiantes y docentes, exponiéndolos a la posibilidad de escuchar, explorar y redescubrir su cuerpo, para entrar en consonancia con un nuevo cuerpo, el cuerpo del grupo, que no solo se mueve en el espacio vacío, sino que reacciona, comunica e invita a la acción; un cuerpo colectivo, caracterizado por Lecoq (2011) como un cuerpo dotado de gravedad, extremidades y respiración.

El primer acercamiento que propongo para la interpretación del coro, parte del cuerpo, su expresión, su movimiento y sus sensaciones, apoyándome en la ejecución de los ejercicios propuestos por Suzuki, Yoshi Oida, Lecoq y Grotowski, en donde de forma práctica y con un acercamiento crítico a los teóricos, es posible entrenar la fuerza, la resistencia física, el control del centro, la energía, el ritmo, la precisión del movimiento, la conexión emocional y la autenticidad, en la búsqueda de una energía expresiva común.

A partir de la exploración con el cuerpo, empezamos a encontrar las imágenes, palabras y dinámicas, que serán propuestas, consideradas y adaptadas, en ocasiones desde la individualidad del actor y en otras, en la comunión del grupo, para encontrar la voz, la voz del coro.

Sobre la exploración del aparato vocal:

A fin de explorar orgánicamente el aparato vocal y respiratorio de acuerdo con las múltiples exigencias del papel, debe hacerse una investigación individual. Se puede determinar qué imágenes y asociaciones se producen en cierto actor durante la "apertura"

del aparato vocal (resonadores, laringe, etcétera). (Grotowski, 1997: p. 131)

El trabajo de formación del actor se configura como una interacción continua entre ejercicios, reflexiones, observaciones, hallazgos y preguntas individuales y grupales, que empiezan a componer herramientas expresivas para habitar el escenario.

Sobre el papel del actor:

El actor transforma mediante el uso controlado de sus gestos, el piso en mar, una mesa en un confesionario, un objeto de hierro en un compañero animado

(...) Sabemos que el texto per se no es teatro, que se vuelve teatro por la utilización que de él hacen los actores, es decir, las entonaciones, las asociaciones de sonido a la musicalidad de lenguaje. (Grotowski, 1997: p. 21).

El texto, y en este caso particular el del coro, permanece a la espera del grupo de intérpretes, para que estos con sus herramientas expresivas: cuerpos, voces, gestos, dinámicas puedan dotarlo de vida; cabe recalcar, como ya lo he definido antes, que el trabajo de actor es una integración constante entre su labor individual y las posibilidades de construcción creativa con su grupo.

Para concluir, quisiera recalcar que la interpretación del coro se traduce como un abanico de posibilidades expresivas para estudiantes y docentes, que posibilita el desarrollo de habilidades comunicativas y trabajo en equipo, adicionalmente, le permite apropiarse de herramientas para abordar el texto desde el cuerpo, la imaginación, la sensación y el gesto antes de limitarse únicamente a la letra.

Aunque en las obras teatrales de la actualidad el protagonismo y presencia del coro no resulta tan sobresaliente, el estudiante puede desarrollar habilidades transversales (escucha, ritmo, precisión, control de la energía, etc.) que serán primordiales para sus futuras interpretaciones, más allá de los géneros teatrales clásicos.

Bibliografía

García-Ramos, J. (2014). *The Chorus in the Theatrical Renovation by Cipriano Rivas*. Madrid: Instituto Cervantes. Recuperado de <http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-coro-en-la-renovacion-teatral-decipriano-rivas-cherif/>

Grotowski, J. (1997). *Hacia un teatro pobre*. Ciudad de México: Siglo XXI Editores.

Lecoq, J. (2011). *El cuerpo poético. Una pedagogía de la creación teatral*. Madrid: Alba.

Macías, M. (2017). El estudiante como protagonista de su propio aprendizaje. Recuperado de <https://ineverycrea.mx/comunidad/ineverycreamexico/recurso/el-alumno-como-protagonista-de-supropio/765ca-d1d-0696-43bb-9add-649a7e1c5650>

Martelli, G. (2012). *Hacia el teatro. Taller de ejercicios para docentes y grupos*. Buenos Aires: El Hacedor.

Navarro, A. (2015). Breve bosquejo de un problema no resuelto. Memoria Académica Universidad Nacional de La Plata. *Actas del séptimo coloquio internacional: Una nueva visión de la cultura griega en el comienzo del tercer milenio* pp.369- 389

Romero, L. (2017). El coro en la tragedia griega. Texto de *Conferencia II Jornadas de Teatro Clásico*, Universidad de Almería pp.1-10

