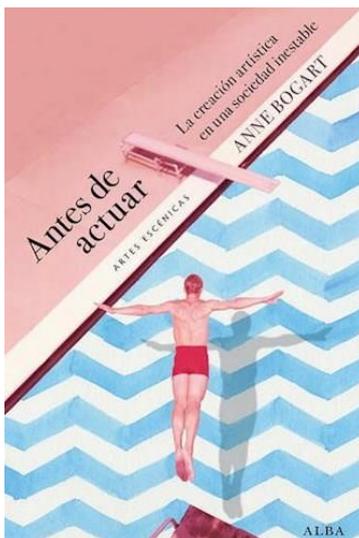

APUNTES PARA LA ESCENA. Reseña del libro *Antes de actuar* de Anne Bogart

Suarez Torrico Mauro German

FADU-Universidad de Buenos Aires - FADI-Universidad Argentina de la Empresa
mauro.suarez@fadu.uba.ar - msuareztorrico@uade.edu.ar

ANTES DE ACTUAR. LA CREACIÓN ARTÍSTICA EN UNA SOCIEDAD INESTABLE

Anne Bogart (2015) Barcelona.

Alba Editorial. 206 p. ISBN: 978-84-9065-141-4.

***

Un apunte es una escritura veloz, ligera y animada. También puede ser un dibujo. Condensa y retiene una imagen, una idea, un pensamiento. Es nota raíz, de ahí su potencia. Se recuerda fácil y se traslada. Por eso un apunte está siempre bien dispuesto a ser compartido. Si se quiere, un apunte se recorta y se entrega como un regalo. Donativo cotidiano. Su uso siempre es posterior y en la mano de

alguien más, desprendido ya de donde partió, puede detonar la posibilidad de algo nuevo.

Especies en conserva de aquellos sabores que llaman nuestra atención y que se recogen muchas veces del flujo de lo leído, de lo escuchado y de lo visto. Se separan del resto y se distinguen. Conservo como tesoros numerosos apuntes de mis clases de teatro con una cantidad de maestras y de maestros que me han formado en todos estos años en territorios de la actuación, la dramaturgia, la dirección actoral, la puesta en escena, la escenografía. Como pistas que se abren en el tiempo del propio trabajo, allí se alojan en un preciado espacio de mi biblioteca y siempre al acceso de la revisión necesaria. Los libros que he leído y que también me acompañan –y a los que siempre vuelvo en un ejercicio activo de memoria– configuran una trama de apuntes como estrellas vivas de una constelación: galaxia hecha de inestimables señales para orientar el propio paso por las artes vivas, tan profanas como sagradas, en el gesto siempre recurrente de mirar el cielo para tomar algún indicio.

Para esta segunda reseña de los *apuntes para la escena* que he decidido preparar, continuamos con el trabajo de la directora de la SITI Company y nos detenemos esta vez en su segundo ejemplar escrito. En **“Antes de actuar. La creación artística en una sociedad inestable”**, Anne Bogart nos ofrece un viaje por ocho conceptos valiosos que organizan y dan forma a la creación artística. En este segundo libro retoma aquellos matices que caracterizan su escritura llena de ternura y de vida, y que instaló a modo de impronta con mucha profundidad en su excelente primer libro. Como un paisaje visual y sonoro, en estas páginas cargadas de imágenes abundan texturas que se desprenden de las más variadas fuentes y anécdotas personales de la autora, en un llamado a habitarlo.

Al inicio del libro Anne Bogart nos hace una pregunta importante: “¿Cómo podemos conservar el valor, la energía y la expresión necesarios frente a la

adversidad?”¹ ¿Cómo *actuar* en un mundo que promete tantas contingencias en nuestro tiempo? La autora nos acompañará a hacerlo posible pensando en algunos sitios en los cuáles apoyar nuestro trabajo. Y nos regala en estas primeras páginas una metáfora conmovedora para la función del artista en cualquier cultura y en cualquier tiempo: es el artista como aquél poeta nómada del desierto que recuerda, para la vida de su tribu, dónde están los pozos de agua. “Este libro trata de la acción en tiempos difíciles, tanto en el sentido personal como político.”², nos advierte, pero también nos indica que el amor conserva el sentido de la acción. Moverse, trabajar, crear sentido: crear un espacio en el que *poder crear*, son roles que todo artista debiera asumir. Tener algo que decir, necesitar de una técnica para trabajar y hacerse de pasión, nos aconseja en una “receta clásica para un teatro efectivo”³.

El libro se organiza en ocho capítulos en los que Bogart analiza y profundiza sobre ocho herramientas que considera fundamentales para la acción: contexto, elocuencia, intención, atención, magnetismo, actitud, contenido, tiempo. A continuación, los reseñamos brevemente

CONTEXTO. En este capítulo que inicia rememorando la puesta en escena de la SITI Company “Radio Play” –basada en el programa de Orson Welles en 1983– y que representara durante 1999-2000; la autora hace presente una de las funciones del arte, la catarsis: “encender la luz en lugares oscuros”⁴. Toda obra es un proceso que se comparte con otros. Distinguirá el proceso de montaje y creación de una obra nueva respecto al de una obra clásica. Y será importante atender al choque de tensión entre la obra y sus contextos: aquél en el que se crea –o se ha creado si se trata de una obra de otro tiempo– y aquél en el que se representa. Que la obra pueda verse y oírse con claridad, dependerá de la atención puesta a estos contextos que son marcos de referencia para la creación.

---

¹ Bogart, A. (2015) *Antes de actuar. La creación artística en una sociedad inestable*. Barcelona: Alba Editorial, p. 17.

² Op.Cit., p. 14.

³ Op.Cit., p. 20.

⁴ Op.Cit., p. 27.

ELOCUENCIA. “Las palabras son poderosas”⁵, nos dice Anne Bogart en este segundo capítulo. Es necesario encontrar las propias para poder expresar y comunicar con elocuencia aquello sobre lo que deseamos trabajar. “Herramienta imprescindible en el acto creativo, la elocuencia es un acto agresivo y expresivo que desafía a la misma muerte.”⁶ Nos ayudará emprender el viaje creativo poder señalar con claridad la dirección hacia la que nos dirigimos, y así invitar a otros a ese viaje. La cuestión es señalar, y detectar aquellos aromas o sueños que rodean las zonas de nuestro trabajo. Imaginar y describir el proyecto es el primer paso. Todo comienza con un acto de fe, decía un maestro de actuación: “di lo que crees y dilo bien.”⁷

INTENCIÓN. ¿Cuáles son nuestras motivaciones ocultas, aquello que es causa de lo que hacemos? Este tercer capítulo es un pasaje a desplegar la trama oculta que sostiene nuestros procesos creativos como artistas. Y seis preguntas emergerán como red para esta tarea funambulista: “¿quiénes son tus colegas?, ¿qué te propones intentar/tentar?, ¿cuándo se produce el arte?, ¿dónde le corresponde estar a tu trabajo?, ¿por qué creas?, ¿cómo hacerlo?”⁸. Dos premisas sencillas para ejecutar de forma cotidiana: cultivar el entusiasmo como quien planta un jardín; e intentar. En el intento, como quién trabaja la tierra, se espera siempre un milagro. Intentar es *tentar*.

ATENCIÓN. En la mitad de este recorrido aparece la atención: aquello que se mira y se observa, se transforma. La calidad y la intensidad de esta atención generarán el entorno perfecto para la alquimia del acto creativo. “La calidad de la atención que se dedica a algo determina aquello en lo que se convierte”⁹, es decir: demorarnos lo suficiente en el acto de observar. Una observación atenta, abierta y receptiva, de escucha generosa y presente, conducirá a una experiencia fértil para quienes estén participando del proceso creativo. Puesto que “no se puede hacer

---

⁵ Op.Cit., p. 36.

⁶ Op.Cit., p. 37.

⁷ Op.Cit., p. 51.

⁸ Op.Cit., p. 54.

⁹ Op.Cit., p. 85.

que las cosas ocurran a la fuerza; lo único que se puede hacer es crear las circunstancias en las que algo podría ocurrir”¹⁰, se tratará, *antes de actuar*, de crear “el espacio para que algo ocurra.”¹¹

MAGNETISMO. La autora inicia el capítulo 5 presentando las siete fuerzas de atracción propias del teatro, aquel viaje milagroso, y que mueven a la gente a asistir al ritual: empatía, entretenimiento, ritualidad, participación, espectáculo, educación y alquimia. Recordaremos que el hecho teatral se trata de una práctica que inicia mucho antes de que las luces de la sala se apaguen, y que será siempre un modo de comunicarnos, una participación de aquella experiencia que nos implica. Cita Bogart a Eugenio Barba: “Ver una representación es acción. Es trabajo. El público, lo mismo que los actores, tiene que estar activo durante la representación.”¹² Toda obra de arte conserva en su interior el deseo de una experiencia, por ello solicita siempre algo al espectador: un encuentro, de eso se trata. De una *influencia*: de participar del arte como *contagio*. “Me gusta pensar en contagiarme de la enfermedad del interés. Y el arte más efectivo es como una enfermedad contagiosa.”¹³ La alquimia se completa siempre en el espectador que participa, sensiblemente, con su imaginación.

ACTITUD. Hacernos responsables de la actitud, al igual que de la atención, es un camino de trabajo diario que podemos ejercitar y disponer para actuar como deseamos. Desde un profundo compromiso con la tarea artística y creativa, podemos organizar una serie de actitudes o disposiciones para permitir el trabajo: que el trabajo suceda será nuestro objetivo. En este capítulo se nos invita a pensar cuáles son aquellas disposiciones que, pre-expresivas, se configuran como energías anteriores a la acción. La disposición como una pre-expresividad, una energía que precede a la acción. Y algo que a menudo olvidamos cuando dirigimos procesos: “(...) su fe en los demás exige una actitud que supone esperar lo mejor de ellos.

---

¹⁰ Op.Cit., p. 87.

¹¹ Op.Cit., p. 88.

¹² Op.Cit., p. 115.

¹³ Op.Cit., p. 132.

Esta postura es una especie de ingenuidad provocada.”¹⁴ Esta fe en los otros se complementa con la posibilidad de contenerlos –alojarlos y esperarlos– para dar un espacio que cree la presencia y poder trabajar con precisión y entusiasmo.

CONTENIDO. El contenido del teatro –como de toda forma artística– son las demás personas: es una forma que aloja la vida que sucede, conocemos y atravesamos. Y es un juego recurrente de forma y contenido; la tarea de actuar consiste en calibrar aquel diálogo con honestidad y sentido estético. Nos comparte la autora en este capítulo cinco líneas o temas para pensar aquello que se presenta como problema en el contenido de una obra: “empieza con la necesidad, desarrolla la percepción, descubre lo que falta, aprende lo que necesitas saber.”¹⁵

TIEMPO. Como no podía ser de otro modo, finaliza este recorrido dedicando especial interés al tema del tiempo. Nos recuerda aquí la función del arte: “despertar a los que duermen.”¹⁶ Aquella experiencia artística de abrir los ojos y ver, sucede en un tiempo de intimidad que se fuga de nuestro tiempo objetivo. Trabajaré el arte con el tiempo subjetivo, que es el de la experiencia humana, por ello importará conservar su cualidad como herramienta de trabajo. “Una obra de arte es el microcosmos concentrado de una vida”¹⁷, una actualización en tiempo presente, un ahora: espacio sin tiempo. Practicar el tiempo de la lentitud, saber esperar, pero también saber lanzarse. Y actuar.

Sobre el final del libro nos dice Anne Bogart: “No puedes forzar que ocurran las cosas en un tiempo determinado, pero te puedes preparar y allanar el camino para las visitas de la inspiración en tu vida diaria: tú creas las condiciones y las circunstancias propicias. Y, entonces, actúas.”¹⁸ Quien se entregue a la lectura de estas páginas encontrará numerosas invitaciones a pensar procesos de creación y, en más de una ocasión, la iridiscente chispa de una necesaria pasión para animarse a comenzarlos.

---

¹⁴ Op.Cit., p. 155.

¹⁵ Op.Cit., p. 163.

¹⁶ Op.Cit., p. 188.

¹⁷ Op.Cit., p. 200.

¹⁸ Op.Cit., p. 206.

BIBLIOGRAFÍA

-Bogart, A. (2015) *Antes de actuar. La creación artística en una sociedad inestable*.

Barcelona: Alba Editorial.

***

Resumen: Luego de una primera reseña de estos “apuntes para la escena” sobre el libro de Anne Bogart “La preparación del director. Siete ensayos sobre teatro y arte”, compartimos un nuevo trabajo dedicado a otro ejemplar fundamental de la directora artística de la SITI Company, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Se trata en este caso de su segundo libro titulado “**Antes de actuar. La creación artística en una sociedad inestable**”¹⁹. La autora nos propone en estas páginas un recorrido de reflexión en torno a ocho conceptos que estructuran la creación artística, poniendo el foco en la actividad teatral y escénica, aunque igualmente trasladables a cualquier ámbito en el que se desee actuar.

Palabras clave: creación artística, actuar, Anne Bogart, SITI Company, escénicas

Abstract : After a first review of these “notes for the scene” about the book by Anne Bogart “The preparation of the director. Seven essays on theater and art”, we share a new work dedicated to another fundamental book by the artistic director of the SITI Company in New York City, United States. In this case, it is her second book entitled “**Before acting. Artistic creation in an unstable society**”. The author proposes in these pages a journey of reflection around eight concepts that structure artistic creation, focusing on theatrical and scenic activity, although equally transferable to any field in which you want to act.

Key words: artistic creation, acting, Anne Bogart, SITI Company, scenic

---

¹⁹ Anne Bogart, 2007. Título original: “And Then, You Act”. De esta edición: “Antes de actuar. La creación artística en una sociedad inestable”, Alba Editorial, Barcelona, Primera Edición: octubre 2015. Traducción Manu Berástegui. ISBN: 978-84-9065-141-4. 206 páginas.