

III.

UN PUNTO DE VISTA ACERCA DE LA PANTOMIMA.

"LA PANTOMIMA ES TEATRO"

en el TS se reemplaza
la palabra, se crean nuevos
signos.

Tradicionalmente y salvo algunas excepciones la Pantomima ha derivado en un arte menor del Teatro. A pesar de su gran importancia histórica, su tradición ha decaído, y lo que nosotros recibimos ha sido un arte escénico lateral, incluso con un descrédito en torno a él, ya que no ha pasado, en muchas ocasiones de ser un juego imitativo e ilustrativo de acciones humanas menores, encantador pero ingenuo, integrado por gestos bellos que no tienen otro valor que reemplazar la palabra. En este sentido ha consistido en una habilidad, una destreza de actores que con su "mudez" producen "gracia" en el público. Casi como acróbatas ingeniosos, que son capaces de representar sin palabras un conjunto de situaciones.

Eso no quita ni queremos desmerecer ni su importancia esencial histórica, ni que hayan existido grandes cultores de la Pantomima en el mundo. Hay muchos grupos que la han desarrollado e investigado en profundidad. Sin embargo, han habido otras corrientes que nos llegan y que la conciben de esta manera secundaria en relación al Teatro. Es frente a este punto de vista que queremos reaccionar.

a) Las características esenciales del arte escénico.

A menudo cuando se exige la definición de la Pantomima, se tiene la idea visual de una cara pintada blanca ó alguien "que se mueve bien", realizando estilizados movimientos, mostrándonos objetos imaginarios; o alguien poniendo cara para darnos a entender que está riendo o llorando.

La falta de información, de conocimientos y de desarrollo de este arte en Chile, a excepción del trabajo realizado por Noisvander y que es material central de esta investigación, permiten tener visiones distorsionadas que no solo atentan en contra de la Pantomima, sino que frenan e inhiben parte del desarrollo del teatro.

Es así como nos sorprendemos cuando alguna compañía extranjera nos visita, y quedamos admirados frente a la enorme potencialidad expresiva que tiene este arte sobre el escenario.

Nunca faltan los que "en defensa" de la máscara blanca, el objeto imaginario y el gesto estilizado opinan de que "eso" no es Pantomima.

Son los mismos que luchan encarnizadamente por definir el Teatro solo por la dramaturgia de corte literaria ó aquellos otros que se esfuerzan por definir el Teatro por la palabra hablada de manera restringida.

Un error tan grande como definir al teatro como "síntesis de todas las artes", (entiéndase música, ballet, arquitectura, pintura, etc.). Pensamos que el Teatro no es sólo esa mezcla; que es algo distinto y original. Con propiedades ineludibles.

¿En definitiva de que se trata?

Debemos intentar definir al Teatro solo en base a las propiedades esenciales, ya que lo esencial, es sin duda lo propio de un objeto.

Si observamos la historia del teatro, vemos que hay un elemento que se repite y permanece. Cambiando su valoración, su ubicación con respecto a otros elementos que forman parte de la historia del Teatro, pero que logra permanecer inamovible: el actor → y el espectador

Esto no debe entenderse como una defensa del actor. El actor se puede defender por sí solo y no necesita manifiestos ni estudios técnicos y sociales para existir. Cualquiera que trabaje en este medio lo da por sabido. Todos sabemos que sin el actor, el teatro no existiría.

Podríamos concluir entonces, sin mayores discusiones que el actor -el actor en acción- sobre el escenario es el eje esencial del acto teatral.

¿Dónde entonces, tienen cabida los otros elementos que conforman el acto del teatro? Simplemente en la medida en que son necesarios y

acompañan, enriquecen y valoran la presencia del actor sobre el escenario. Es decir, no está "prohibido" que otras artes vengan a formar parte esencial, de tal manera que el teatro no sea definido en general sino en particular, en el momento en que está ocurriendo, en el momento en que está sucediendo conforme a la estructura necesitada. De esta manera podremos tener un teatro rico, cambiante y potencialmente abierto, transformándose continuamente para satisfacer las necesidades de escritura teatral que no son otras que las necesidades de comunicar mejor un suceso dado en un lugar y tiempo determinado.

Lo mismo ocurre con la Pantomima. No debemos definirla dentro de un estilo, sino más bien como un acto teatral basado en la expresión corporal y el movimiento del actor.

Pero aquí la base sigue siendo el actor. Hacia él van dirigidos los esfuerzos por describir nuevas acciones expresivas -dadas las necesidades de aquello que queremos contar- que permitan enriquecer no solo la Pantomima en sí, sino el ámbito teatral en su aspecto mas amplio.

Es sabido que las artes se interrelacionan y que no solamente se juntan unas con otras para lograr un lenguaje más rico, sino que además se influyen y se prestan mutua colaboración a partir de los descubrimientos parciales que cada arte por si solo realiza en sus propios talleres de trabajo.

No se trata entonces de "introducir" cultura ó pintura ó literatura dramática al teatro. Se trata de que estos lenguajes sean teatro. Parte esencial, vital y no solo visitas temporales que prestan sus servicios y luego se van, dejando al actor en el escenario tan vacío como cuando llegaron.

b) La Pantomima y el Arte Escénico.

¿Qué tiene que ver la Pantomima en todo esto?

La Pantomima desarrolla principalmente -como ya dijimos- el arte del actor en el movimiento. Pero no el movimiento "mudo" como muchos pueden pensar. Se trata de ir a la raíz de la expresión del hombre, por lo tanto todo lo que tenga que ver con lo gestual, el modelaje, la sonoridad, el habla y la escritura están basados en el movimiento.

Es a partir del cuerpo en silencio del actor, que los impulsos como necesidad expresiva, al movilizarse en el organismo se transforman en impulsos dramáticos, dando movimiento a la creación dramática.

Es por consiguiente un aproximarse a la creación teatral a través del cuerpo. (Evidentemente este principio obtiene sus propios resultados, diferentes a otros tipos de creación).

No se trata de definir el Teatro ó la Pantomima tomando posiciones de defensa ó ataque para postular a tal ó cual posición. Se trata de reubicar el elemento esencial que es lo que define a la Pantomima -el arte del actor en movimiento- para poder desarrollarlo, explotarlo en toda la capacidad expresiva que éste posee.

El teatro necesita alimentarse de todo aquello que sea capaz de enriquecer la escritura sobre el escenario. Durante mucho tiempo se ha desdeñado el arte de la Pantomima y se le ha considerado menor con respecto al teatro definido en esta forma.

Sabemos que una gran responsabilidad es de sus propios realizadores, pero también existe el desconocimiento ó la ignorancia.

Así, no se ha podido valorar en toda la potencialidad que esta tiene como expresión teatral.

Durante muchos años, en décadas pasadas, la Compañía de Enrique Noisvander pudo desarrollar este arte con logros muy significativos, que no solo dieron que hablar en Chile, sino que en varias partes del mundo.

Enrique Noisvander, con paciencia, tiempo, esfuerzo y con un gran sentido de la investigación teatral fue elaborando y encontrando un lenguaje propio, que estamos seguros, no solo enriqueció la Pantomima que existía en ese momento en Chile, sino que además, sus técnicas y su particular lenguaje del gesto influyó en el acontecer teatral chileno. → TS

c) ¿Qué es más Teatro?

Entonces se ve la relación Teatro y Pantomima de otra forma. ¿Qué es más Teatro?

Postulamos por lo anterior que la Pantomima es esencial al Teatro por ser las posibilidades expresivas del cuerpo de un actor ya que cuando hablamos de Pantomima no hablamos de otra cosa: hablamos de la expresión corporal del actor. Es un estilo de lo teatral ligado a un momento determinado, el momento de la expresión corporal cuando el tema a tratar así lo requiera. Cuando las necesidades expresivas de los cultores del arte escénico requieran de los "gestos a partir del silencio" para realizar su arte. Cuando esos gestos del cuerpo tensionados, dramatizados, re-descubiertos, les sean útiles como escritura para materializar dichas necesidades expresivas.

Así pensado este arte cobra especificidad solo como un conjunto de posibilidades de signos y gestos para expresarse en el arte escénico. Dicho de otro modo el arte escénico (actor-escenario) deben estar continuamente investigando y preguntándose acerca de su lenguaje, sus códigos y la realidad que pretenden descubrir. En esa búsqueda lo importante es lo necesario para decir, en otras palabras el lenguaje que este arte requiera para su desarrollo en un momento determinado. No hay un "a priori" lingüístico de como se debe actuar o representar tal o cual realidad. Existe solo un permanente descubrir en la realidad y en el lenguaje de modo de lograr la mejor síntesis. Es un descubrir creando, un descubrir diciendo, un descubrir expresando. No existe en el Arte la posibilidad de "descubrir" antes y "expresar" después; no hay un antes-después es un solo movimiento esencial a la PALABRA en cualquier manifestación. Se descubre a través de la palabra artística, no antes ni después.

El Teatro puede en un momento determinado necesitar (es importante este concepto por oposición a lo gratuito, a lo estético porque sí, a lo formal) una escultura, un gesto, un sonido, como necesidad de su lenguaje. Como momentos dentro del dinamismo propio del descubrir a través del lenguaje. *no es "art pour l'art"*

Así pensado este arte, solo cobra especificidad en relación a la verdad de la búsqueda del arte escénico en ese preciso tiempo y espacio. Por eso mas que definir la Pantomima se trata, de acuerdo a nuestro punto de vista, de ubicarla dentro del espectro de posibilidades del arte escénico y por eso se concluye que la Pantomima no es un arte que se define por estar contra la palabra, intentando excluirla, sino que revaloriza la acción dramática desde otra perspectiva. Lo dramático no es solo lo verbal, la palabra está inserta en la acción dramática que es el concepto esencial de este arte. La acción dramática es mas amplia que la acción verbal entre dos personajes típicos de un teatro realista. La acción dramática es la conducta humana total en su dinamismo de conflictos y enfrentamientos con otros. Así lo dramático se define como el sentido interno de la acción o dicho en forma mas sencilla la dinámica de la conducta del hombre. Si el Teatro pretende representar la "acción humana" a través de un lenguaje que es de acciones, entonces sus posibilidades son todas las multiples dimensiones de esa acción y una de las cuales, puede ser, en un determinado momento, la acción expresada en gestos del cuerpo en silencio. Así se re-valoriza las potencialidades de la Pantomima, no se lo define como un arte estático sino como una continua relación al actor y a éste a las necesidades expresivas de los cultores del arte escénico de ese momento histórico. En síntesis los gestos valdrán no solo por su tecnicismo y precisión, que los tiende a esquematizar y a empobrecer, sino por su capacidad de decir mejor algo que en ese momento es necesario decir.

d) Consideración final.

Así con esta concepción se conecta a la Pantomima con la función del arte: conocer, permitir ver, manifestar a partir del lenguaje poético en su sentido amplio. Este descubrimiento no es producto de la iluminación

pasiva, es un movimiento activo de la existencia humana hacia el ser sencial de las cosas, hacia la verdad de las mismas. "A la naturaleza le gusta ocultarse", Heráclito lo dice en una de sus obras y Heidegger afirmará que la verdad "ha de serle arrancada a las cosas" (1). Un lenguaje artístico puede mostrar la verdad, pero también puede encubrir la realidad. La realidad puede ser opaca, oculta y el hombre a través del instrumento artístico debe intentar rescatarla. Esa es su tarea final.

Es en este sentido des-cubrir, de dejar de ver, se debe encaminar a nuestro juicio, la búsqueda del arte de la Pantomima. Así se liga definitivamente a un concepto del Arte como conocimiento del hombre y la realidad.

(1) De Otto Dórr , "La Verdad como Fundamento de la Patria" Mimeo, 1983.