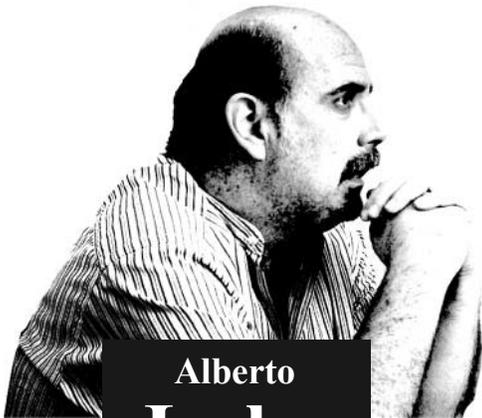

NOTAS SOBRE CINE Y TEATRO

Alberto
Ísola.

Alberto Ísola, Actor, director y profesor de la Universidad Católica.

¿Cuáles son las características más importantes del teatro?

Creo que lo que más diferencia al teatro de cualquier otra forma artística es que construye una comunicación viva entre actores y espectadores. En ese momento y por esa misma razón, ustedes pueden tocar a los actores o pueden interrumpir la función; se crea una relación de inmediatez, un "gran presente", una complicidad viva. El actor es el centro teatral en un "aquí y ahora", por esto la idea de estética en el teatro nace de cómo partes de esta realidad, de cómo la potencias, de esta relación viva entre actores y espectadores y de cómo se juega con las diversas manifestaciones, reglas o estilos.

¿Existen cánones de estética únicos en el teatro?

No. Compara los dos tipos de teatro japonés (kabuki y No) con "Donde mis ojos te vean". Yo no creo que hayan reglas generales, exceptuando el silencio y el aplauso, la necesidad de

Ricardo
Bedoya

Entrevista a Ricardo Bedoya, crítico de cine y profesor de la Universidad de Lima.

¿Cuáles son las características más importantes del cine?

Creo que el cine es muchas cosas: un espectáculo, un medio de expresión y un discurso significativo que llega a los espectadores para causarles efectos diversos. Va de la información a la conmoción a partir de la emoción o la fascinación, con una serie de formas (de disciplinas) que tienen que ver con la construcción de un mundo de ficción. Las características estéticas se darían a dos niveles: en el de la construcción misma de lo representado a partir de un trabajo formal y, por otro lado, en aquello que pueda causar al espectador que experimenta una fruición estética que provoca placer en los sentidos

¿Existen cánones de estética únicos en el cine?

El cine no es el producto de la inspiración ni de la plasmación inmediata de una inspiración, está tamizado por una serie de intermediaciones económicas e industriales por lo que podemos encontrar

que la representación sea en vivo y que los actores representen con su cuerpo y con su voz, con su vida interna (por decirlo de alguna manera). Los estilos son más bien relativos porque toda estética nace de una necesidad en una realidad precisa, y éstas son diferentes entre sí por lo que tendremos formas estéticas sumamente diferentes.

¿Qué hace que una obra de teatro sea considerada un clásico?

Un texto clásico es aquel que plantea algún tipo de conflicto arquetípico, algo que todos los seres humanos podemos vivir, un tema eterno que puede ser interesante para cualquier persona en cualquier momento histórico. La historia de Antígona, por ejemplo, es una imagen

cánones dominantes pero no universales. El de hoy es un modo de representación que se forjó en la segunda década del siglo XX en el cine europeo y norteamericano que se conoce como el cine narrativo (porque se orientó a contar historias), representativo (porque las narra sobre un esquema de ficción basada en personajes con un desarrollo verosímil) e industrial.

¿Qué hace que una película sea considerada un clásico?

Creo que es la combinación de dos cosas: la permanencia en la memoria de la gente, pero también la permanencia en lo que es la discusión "cultura" del cine. Yo creo que ahí está la fuerza del cine: reunir a una gran masa de personas en una sala oscura o hacer que la gente comulgue con alguien

Yo amo el cine, pero te aseguro que diez grandes películas no me han cambiando la vida como una gran obra de teatro.

A mi ninguna obra de teatro me ha transformado la vida. La vida te la cambian otras cosas y quizá la experiencia estética lo logre, venga del cine o de otro arte.

arquetípica de lucha (el salvar a su hermano y darle sepultura como ocurre ahora con muchos familiares de desaparecidos). Uno vuelve a los textos clásicos de la misma manera en que vuelve a los mitos en una comunidad, son temas arquetípicos y a la vez procesos educativos, podemos aprender muchas cosas de estos sobre nosotros mismos y nuestra situación.

¿Por qué cree que comúnmente se considera que el teatro es más artístico que el cine?

Quizá la gente dice eso porque el teatro no tiene el componente industrial y mecánico del cine. A mí me parece que el cine es tan artístico como el teatro, pero están hechos en lenguajes completamente diferentes. Lo

sin conocerse, sin mirarse las caras y reírse o llorar a la vez. La gente no va a ver paradigmas de los celos ni del amor eterno sino que va a ver historias más o menos triviales que están "evocando" historias eternas, (como un *western*). A la gente le gusta que le cuenten lo mismo y por estas razones existen los géneros (contarles lo mismo de modo distinto).

¿Por qué cree que comúnmente se considera que el teatro es más artístico que el cine?

Creo que porque el teatro es una forma de representación muy directa con el espectador, en cambio el cine está totalmente filtrado por la técnica y trabajado sobre una especie de fantasía

que pasa con el teatro es que (el buen teatro) depende mucho más del ser humano y de la capacidad creativa del actor que en el cine, en donde hay una serie de apoyo técnico que, por supuesto, hace que puedas hacer cosas increíbles. Sin embargo, creo que en ese sentido el teatro tiene más magia que el cine, cada espectáculo crea un espectáculo para otra colectividad es uno de los pocos espacios donde las identidades colectivas se encuentran en la sala y en el escenario

¿En qué medida el teatro es un reflejo de la sociedad?

En todo, y no hablo solamente de contenidos. Por supuesto, cuando haces una obra de teatro, la obra está tocando temas o dejando de tocar otros que atañen a la sociedad. Pero,

El teatro peruano es una teatro huérfano

por ejemplo, la sala en la que se presenta, cuánto cuesta tu entrada, el público al que te refieres, cómo éste recibe la obra, cuál es la relación laboral entre los actores. No necesariamente una obra de teatro tiene que reflejar fotográficamente una realidad social para hablar de ella. Todo está presente.

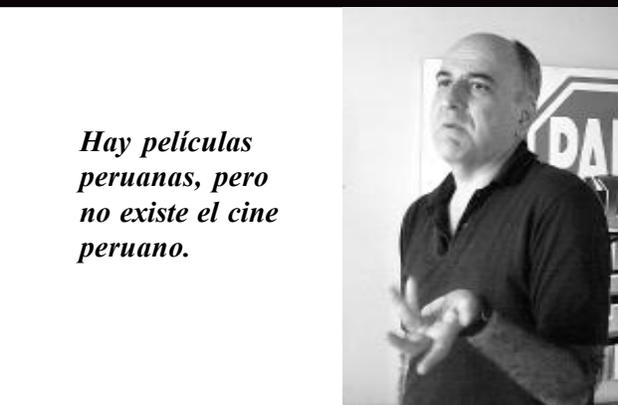
¿Cómo se encuentra ahora el teatro peruano?

Yo creo que hay cosas muy interesantes, lamentablemente hay que decir que el teatro peruano es un teatro huérfano, pero con una gran capacidad creadora. El teatro peruano es un teatro hecho por personas que trabajan con iniciativas individuales o con el apoyo de instituciones universitarias, pero que no ha encontrado apoyo ni base para construirse■

óptica. Tal vez esa sujeción a lo que es la tecnología da una visión un poco desdeñosa pero el cine puede hacer muchas cosas que el teatro no puede y no solo técnicamente. Hay determinadas dimensiones de retrospectiva, de intimidad que el teatro no puede dar más que a través de convenciones muy gruesas. Además tienen lenguajes completamente diferentes; el cine recoge dos herencias: la herencia fotográfica y la herencia teatral que le da la posibilidad de poder trabajar una idea de escenario en tres dimensiones.

¿En qué medida el cine refleja a la sociedad?

Todo el tiempo. No necesariamente se tiene que tratar de una película social o de temáticas sociales. Una película está reflejando la sociedad todo el tiempo,

Hay películas peruanas, pero no existe el cine peruano.

está representando modos de ser, formas de conducta, de entender el mundo. Creo que el cine es un gran archivo de costumbres de un grupo social y de lo que ocurre en él. Es un testigo más allá de lo explícito que pueda ser o de lo que sea su voluntad mostrar.

¿Cómo se encuentra ahora el cine peruano?

No existe el cine peruano, existen las películas peruanas. Podremos hablar de cine peruano cuando exista una producción regular. Por el momento son solo disparos al aire. Cada película busca su propio público, se está tanteando para ver qué funciona, una calata más allá una más acá, una persecución, un tiroteo. Cuesta mucho construir el cine peruano, por eso solo se prueba■