

EL TEATRO ESTUDIANTIL COMO REBELIÓN*

STUDENT THEATER AS REBELLION

Kalev Kudu**

*** Maestro en Estudios Teatrales. Magíster en Dirección Escénica. Trabaja en su país con grupos de teatro juveniles y universitarios.*

RESUMEN

Teatro vivo o vívido significa actores con espíritu, ideas vivas, entusiasmo interior. El teatro en vivo no necesita un tipo italiano de escenografía o una decoración costosa –el buen teatro se ejecuta en un apartamento, en un bosque, en un garaje o un hangar o en la calle o en el mercado–. El espacio que ya existe sería una decoración. El teatro estudiantil debe correr riesgos, escoger autores jóvenes desconocidos, experimentar con nuevas formas, no debemos tener miedo de la oscuridad o del pesimismo. En el teatro vivo todo es posible –todo se puede hacer–.

PALABRAS CLAVE

Teatro, estudiantil, rebelión, política, anarquía, lenguaje.

ABSTRACT

Live or lived theater means actors with inner spirit, live ideas and enthusiasm. Live theater does not need an Italian type of scenery or an expensive decoration—good theater can be done in an apartment, in a forest, in a garage or a hangar or on the street or in the market. The existing space would act as decoration. Student Theater must take risks, choose young unknown playwrights, experience with new forms. They should not be afraid of darkness and pessimism. In live theater everything is possible, “anything can be done”.

KEY WORDS

Theater, student, rebellion, politics, anarchy, language.

* Traducido por Marco Giraldo Barreto, Licenciatura en Lenguas Modernas, Universidad de Caldas.
Recibido: junio 2 de 2009 ; aprobado: agosto 10 de 2009

El teatro estatal –fundamentado muy bien y orientado hacia el espectáculo propio, hacia el éxito y la competencia– es una prostituta. Debe vender su producción en cualquier caso, debe ser consumible, lleno de color y orientado a los consumidores (y como sabemos, el gusto de los consumidores está ya contaminado por la televisión, las películas y la Internet, y después de eso sólo nos queda imaginar qué clase de cosas produce dicho teatro). Dicha clase de teatro se está volviendo un gran supermercado, donde puede encontrar cualquier clase de porquería por nada; al mismo tiempo, también temas o autores complicados se hacen comestibles. Es una vergüenza que buenos autores se pudran en tal salsa o que directores corruptos (keep in grip) por directores de teatro y patrocinadores.

¡¡¡Necesitamos un nuevo teatro!!! ¡El teatro debe vivir de nuevo!

Mi conferencia (o presentación, si así gustan) no es académica; es el manifiesto acerca del teatro ideal. En mi opinión, el teatro estudiantil es la metáfora de éste: el rebelde contra el teatro de Estado (stagnant) y vendido.

Mi reporte se compone de dos partes. La primera parte está dedicada al teatro vivo o vívido (no podemos llamarlo teatro viviente), lo que pienso de éste. En la segunda parte cuatro estudiantes del Teatro Estudiantil de Tartu hablan de su ser en nuestro teatro.

PARTE I

Si dejamos a un lado el aspecto político del cuento y sólo observamos este cuento

como un acto cultural, como teatro en el teatro, como evento surrealista, acto en el que los guerreros Tschetshen detienen la música popular “Nord –Ost” para detener el asunto comercial/burgués de nuestros días, pienso que una bomba es un serio argumento. Desde años recientes siento que algunas veces debemos actuar del mismo modo (por supuesto, una bomba es demasiado; uso “bomba” en un sentido metafórico), suficiente para engañarnos, para manipularnos, para gastar nuestro tiempo y dinero. Debemos reaccionar y (grimly).

Teatro vivo o vívido significa actores con espíritu, ideas vivas, entusiasmo interior. Es importante que lo primero en dicho teatro tenga que ser una idea (qué y para qué) y sólo después de eso obtener el dinero para la realización del proyecto. Con este último es importante involucrar, por supuesto, sin ir en contra, sin eclipsar, los objetivos de la creación. El teatro en vivo no necesita un tipo italiano de escenografía o una decoración costosa –el buen teatro se ejecuta en un apartamento, en un bosque, en un garaje o un hangar o en la calle o en el mercado–. El espacio que ya existe sería una decoración.

¡Locura! ¡Locura! ¡Más locura! Para arriesgarse a ser un lunático y despreciar a las autoridades en el mundo real o en el teatral. ¡No es posible hacer un teatro en vivo después de los cursos de teoría! No hay césped fresco en los caminos antiguos. Ser a sí mismo retando a todo –el dinero, la carrera, la vida personal–, ¡sea libre al fin! Me gustaría citar las letras de Víctor Tsoi, el líder del grupo de rock Ruso “kino” (cine): *“me gustaría quedarme contigo, pero las estrellas me invitan a pasear, mi tipo de sangre es diferente, y la sangre*

Obra: "Liberty or death / fight of Nestor Mahno" Universidad Tartu - Estonia, Fotografía: Andrés Uribe

me invita...", si a veces esto parece una batalla contra molinos de viento, créanme no se engaña a nadie y si es honesto con la audiencia, ellos seguirán su mundo.

Ponga en escena sólo en el momento cuando sienta un poder mental verdadero, sino lo puede hacer de otro modo, si el mundo necesita su ejecución, si está seguro de que el mundo se volverá mucho mejor después de su presentación. El teatro pequeño (versus el teatro estudiantil) debe correr riesgos, escoger autores jóvenes conocidos, experimentar con nuevas formas. En nuestro mundo en el cual la mayoría se orienta al entretenimiento no debemos tener miedo de la oscuridad o del pesimismo, si el material insiste en ello. EN EL TEATRO VIVO TODO ES POSIBLE –TODO SE PUEDE HACER–, claro también se pueden convocar autores conocidos pero háganlo a su modo, a su estilo, originalmente.

El teatro vivo se enfoca en el actor, los temas, los textos que el director escoge (o que los actores encontraran) deben permitir desarrollar actores que los inspiren o los irriten. El material que está en una obra debe causar tanta dificultad que no le sea posible al actor no mantenerse en entrenamiento; entrenar voz, cuerpo y mente. Qué triste es ver a quienes se hacen llamar estrellas, perezosos y gordos, que en escena sólo se sientan y hablan con voz deforme. Gracias a Dios que en nuestro sistema teatral universitario no existen estrellas ni actores de especialización, al menos eso espero...

Nuestras escuelas oficiales de teatro en Estonia están un poco limitadas y estrechas de mente. Todos nuestros profesores estudiaron el método Stanislavski, a algunos directores (quienes estudiaron en algún lugar fuera del sistema) así como a Kantor, Grotowsky

y Artaud, y han experimentado con ellos en nuestro sistema teatral; pero ningún actor ni ninguna audiencia siguen este experimento muy bien.

¡Imagine! un actor joven terminando su escuela teatral, que comience a trabajar y al mismo tiempo detenga su evolución: se vuelve un actor de línea, comienza a coquetear con la audiencia, con el director, se vuelve un mentiroso y alguien que finge; se vuelve uno de los que llaman “actor de especialización” y sólo apunta a obtener su salario mensual, es un actor mortal.

En el teatro estudiantil es muy importante desarrollar técnicas para los actores, pero aún más importante, creo, es desarrollar y mantener la espiritualidad de los estudiantes-actores, su mente abierta, su pasión para hacer teatro. Los teatros universitarios deben levantarse, con ejemplo, una rebelión en contra del teatro muerto que, me gustaría resaltar, son los teatros comerciales.

¡Traer el teatro al teatro! ¡Recuperar el lenguaje teatral, más visualización, más imágenes en el teatro! El teatro necesita acercarse más a lo físico, así como el acercamiento físico al texto. Conozco a A. Vassiljev, de Moscú, quien lo está haciendo en su teatro. El cine tiene sus ventajas, sus propiedades de ópera y sus propiedades musicales. En el teatro tenemos las posibilidades para usar estas ventajas, pero hagámoslo sabiamente: no las adoremos, no seamos influenciados por ellas. El teatro vívido debe volver a sus raíces, a los viejos mitos... volver al mismo Dionisio. En cada presentación (por supuesto, es un pensamiento

idealista), está bien, entonces Dionisio también estaba en escena. Todos los acontecimientos de la obra deben tocar físicamente a la audiencia. Aún más, la audiencia debe hacer parte de la obra.

El teatro vívido es democrático y también físicamente cercano a la audiencia (el teatro de caja negra es perfecto, pero podría ser posible cambiar cada espacio a un teatro de espacios). Los precios de los tiquetes deben ser tan bajos como sea posible –nuestra audiencia son principalmente jóvenes escolares y gente no muy rica, los burgueses nunca van a buen teatro, así que no es una gran cosa que gasten su dinero viendo musicales–.

¡El teatro vivo es emoción, agitación, rebelión, revolución! El teatro estudiantil debe estar al frente de la rebelión. Al mismo tiempo, el teatro estudiantil debe ser una revelación (*Pet shop boys*: de la revolución a la revelación), no se trata de revivir otro sistema muerto, sino una buena ejecución del teatro estudiantil, en el teatro vívido, que nos invite a un viaje dentro y fuera de nosotros; el buen teatro debe crear entre la audiencia nuevas ideas, no resaltar las antiguas. El objetivo del teatro no es sólo entretener a las personas ni disgregar sus mentes, sino unir las (es más preciso decir las en Estoniano: la palabra “entretenimiento” se forma con dos palabras: “meel” y “lahutus”, y el significado es “separe su mente de usted mismo”), sólo después de que la mente se concentra, se puede empezar a pensar en preguntas tan importantes como “yo”, “mundo”, “tiempo”, “dioses”, “nacimiento”, “muerte”, etc.

¡Gente de teatro! no se sienten bajo la

gloria de sus pensamientos o ideas; sólo obsérvenlas como son y si sólo son ideas muertas, o no son nada especial, deséchenlas.

Si el teatro ideal –el teatro vívido y vivo– está listo, comiencen a revelarse contra éste, destrúyanlo y comiencen a construir desde las bases, si es posible, un nuevo teatro.

PARTE II

En la segunda parte de mi reporte me gustaría presentar pensamientos de mis estudiantes de diferentes facultades universitarias quienes al mismo tiempo están actuando en mi teatro –Teatro Estudiantil de Tartu–. La pregunta para ellos fue: ¿Qué significa para usted actuar en Teatro Estudiantil?

Para mí ser actor en Teatro Estudiantil es la primera de todas las posibilidades para estar en escena. Si estoy en Teatro Estudiantil no es necesario estar en el teatro estatal, puedo interpretar y sé que no me vuelvo una prostituta. Cuando actúo en un escenario de teatro estudiantil no tengo nombre, soy más anónimo no soy una estrella –nada que pueda desanimar al público–. Las cosas en el Teatro Estudiantil son más correctas. Aquí no trabajamos por dinero, hacemos cantidades de obras que el teatro estatal no se arriesgaría a hacer. Ser un actor en Teatro Estudiantil ofrece caminos alternativos para actuar. (Kertu, estudiante de Artes. Este año como ironía en la academia de teatro).

Estudie ciencias del teatro a nivel teórico y ser estudiante de teatro me permite ver los procesos teatrales en la práctica. Puedo comparar lo que he estudiado con experiencias prácticas. En primer lugar me interesé en el proceso de preparación de una presentación y cómo una presentación cambiará con el tiempo (algunas veces necesitamos cambiar actores, los lugares donde se presentará la obra, etc.); si puedo hacer la comparación con otros grupos aficionados, nuestra compañía es diferente porque tenemos un director profesional, no obstante, al mismo tiempo trato de observar de modo crítico el trabajo del director y de los actores. Para mí interpretar teatro universitario es tratar de lograr disciplina, una auto disciplina. Muchas individualidades llaman al caos y dependiendo de nosotros a la armonía –lo que es interesante–. (Enor, estudiante de Filosofía).

Lo principal de estar en el Teatro Estudiantil es actuar en el escenario. Trabajamos con textos que son interesantes, complejos, que van directamente al corazón y también pueden causar dolor. Fue una gran oportunidad para mí encontrarme con grandes actores de la talla de Kane o Kharms. Algunas veces siento que si interpreto un papel, interpreto a alguien más, puedo llegar a entenderme mejor. El Teatro Estudiantil es un lugar para la contemplación, la concentración y la absorción. El Teatro Estudiantil es también un lugar para encontrar buenos amigos. Para

tomar parte en fiestas y festivales de teatro, lo que significa mucho para mí. Además, viajando se observa el teatro de otros países y también se aprende algo nuevo acerca de uno mismo. (Anne, estudiante de Lengua y Literatura Escandinava).

Una razón para estar en el Teatro Estudiantil es el balance. Estudio geología, lo que significa muchas matemáticas, química y física. Es fácil para uno perderse en ese mundo racional y olvidar que en algún lugar existe la poesía. El Teatro Estudiantil me ayuda a recordarlo. He actuado tres años en teatro, y ¿cuánto he descubierto estos años sobre los otros y sobre mí mismo? Conocimientos sobre

cómo funciona el mundo y que el ser humano es la criatura más complicada de todas y al mismo tiempo el más interesante objeto de estudio. A través de muchas presentaciones he superado miedos del pasado y debo decir que las respuestas a mis miedos no están lejos. Para mí también es importante la sociedad donde estoy. Es bueno saber que en algún sitio hay gente que piensa de modo diferente, quienes están, debe decirlo, fuera de la realidad. Ellos son mis amigos y puedo encontrarme con ellos en cualquier momento y ser parte de una gran familia. Los amo a todos a pesar de que algunos somos muy extraños. (Martin, estudiante de Geología).

