

El oficio del actor y el estrellato

- Función social de chamán o brujo en las sociedades primitivas; disfrazado con una máscara o con vestido especial es el artífice de un ritual para comunicarse con los muertos o conseguir el beneplácito de los dioses
- Saltimbanquis, juglares, cómicos de la legua, charlatanes... son vistos como peligro público o despreciados por su moral libre: se prohíbe enterrarles en sagrado.
- El actor de Hollywood adquiere glamour y respetabilidad pública, erigiéndose en ídolo moderno

J.L. Sánchez Noriega

Universidad Complutense

Ginés o Genesisio es un actor pagano que quiso halagar al emperador Diocleciano (244-311), perseguidor de cristianos, representando ante él una parodia del bautismo. Para este fin, y con indudable celo actoral, Ginés había observado los rituales de los devotos de la cruz. Pero hete aquí que en el transcurso de la propia representación ante el emperador pagano, por el efecto combinado de la performatividad litúrgica, de la inesperada gracia divina y de la consiguiente contrición, se convirtió en verdadero, ya no fingido, cristiano. Otras versiones dicen que se convierte influido por el ensayo de una obra donde hace el personaje de un mártir y acaba él mismo siendo martirizado.

Aparece en "Lo fingido verdadero" (c. 1608) de Lope de Vega.

Cine / teatro

El actor de teatro procura encarnarse sin reservas en su personaje; el actor en el cine aparece en su doble naturaleza: como intérprete de ese papel y como un cierto mito cinematográfico. La significación de un personaje del cine se compone de la correlación (coincidencia, conflicto, choque, divergencia) entre esas dos organizaciones semánticas distintas.

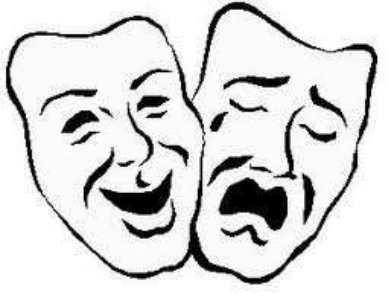
Yuri M. Lotman, *Estética y Semiótica del Cine*

El ideal: no actuar

No tenía ni idea de que podía decir con una mirada lo que yo me empeñaba en representar con grandes gestos. Cukor me miraba y decía: "Está muy bien, maravilloso, Jack, pero actúa menos". Y así muchas veces: "Un poco menos". "Algo menos". "Menos". Hasta que al final me volví y le dije: "¿Estás intentando decirme que no actúe?" Y él echó las manos al cielo y dijo "¡Oh, Dios mío, sí, por favor, sí, por fin lo has cogido".

Jack Lemmon

Actores / 1

- ❑ Tres categorías: protagonistas, de reparto (secundarios) y de figuración.
 - ❑ Se eligen antes que se dirigen.
 - ❑ La estrella es actor (persona) y personaje a la vez.
 - ❑ El actor tiene una imagen pública que le condiciona para sucesivos papeles.
 - ❑ Fenomenología de la interpretación (trucos, tics, encasillamiento, robaplanos, sobreactuación...)
-

Caracterización / 1

Caracterización / 2

Caracterización / 3

Caracterización: en la piel del personaje

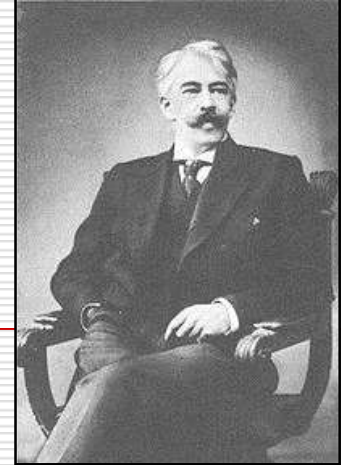
- ❑ Sean Connery firma inconscientemente autógrafos como James Bond
 - ❑ Bela Lugosi, protagonista de *Drácula* (1931), duerme en un ataúd
 - ❑ Johnny Weissmuller ya anciano repetía el grito de Tarzán
 - ❑ Daniel Day-Lewis sufrió una crisis interpretando a Hamlet que le llevó al psiquiátrico
-

Doblaje / V.O.S.

- ❑ Imposición de la censura
 - ❑ El subtulado resume los diálogos
 - ❑ Doblajes rápidos y planos para TV
 - ❑ Banda de diálogos sobrepuesta a los ruidos
 - ❑ Muchas películas minoritarias no se doblan
-

La renovación de Constantin Stanislavski

El "método de las acciones físicas" o "método Stanislavski" consiste básicamente en hacer que el actor experimente durante la ejecución del papel emociones semejantes a las que experimenta el personaje interpretado con el fin de lograr la veracidad absoluta de la actuación; para ello se recurre a ejercicios que estimulan la imaginación, la capacidad de improvisación, la relajación muscular, la respuesta inmediata a una situación imprevista, la reproducción de emociones experimentadas en el pasado, la claridad en la emisión verbal, etc.

"Protestábamos contra las viejas modalidades escénicas, contra la teatralidad, contra el falso *pathos*, contra la declamación y los decorados al uso, contra el sistema de divismo que echaba a perder el resto del conjunto, contra el régimen de espectáculos y, sobre todo, contra el repertorio de los teatros de entonces" (C.Stanislavski, *Mi vida en el arte*, 1926)

La opinión de los directores

- ❑ El actor de cine no ha de comprender, ha de ser. Se me objetará que para ser necesita comprender. No. Si así fuera, el actor inteligente sería el mejor. La realidad nos demuestra a menudo lo contrario (Michelangelo Antonioni)
- ❑ No son los actores lo que me interesa, sino las personalidades. Un simple actor únicamente interpreta la escena en función del texto y de lo que le has indicado. Una personalidad te ofrece un punto de vista totalmente diferente de la escena (Howard Hawks)

La opinión de los directores

Si el actor no puede adaptarse al papel, adapto el papel al actor. Cada ser humano tiene algo fascinante, vivo, verdadero e interesante y muy a menudo adapto el personaje a la personalidad del actor. Suele ser así como se obtienen hermosas actuaciones, pues aunque se diga que el personaje influye en la vida del actor, en realidad eso no ocurre nunca. Es siempre una síntesis, una especie de tercer personaje. Si las cosas van mal porque el actor está nervioso, hago que el personaje sea nervioso. Siempre hay una manera de utilizar lo que se tiene. (Francis F. Coppola).

“El guión [de *Casablanca*] se modificaba sin descanso y rodábamos a diario a partir de cero: nos entregaban el diálogo y procurábamos encontrar su sentido. Nadie sabía en qué lugar ocurría la acción, ni cómo ésta finalizaría, lo que no contribuía, desde luego, a que diésemos verosimilitud a los personajes.

- ¿Dónde estamos? –inquiríamos todas las mañanas-. ¿Y qué hacemos en este lugar, sea el que fuere?

- No lo sabemos con seguridad –respondía Michael Curtiz-. Rodemos esta escena hoy y mañana les informaremos.

Era tan grotesco como espantoso. Michael Curtiz ignoraba qué hacía porque ignoraba también el argumento. Y mientras tanto, yo aspiraba a precisar de quién estaba enamorada, ¿de Paul Henreid o de Bogart?

- Aún no lo sé... Actúe... actúe.... entremedias”

Ingrid Bergman, *Mi vida* (Memorias)

Problemas del actor en la interpretación

- ❑ No se adecúa al personaje; no se sabe el papel
- ❑ Está a disgusto con los compañeros; no se lleva bien con el director
- ❑ Está poseído por el divismo, sobreactúa
- ❑ No domina el acento que requiere el personaje
- ❑ Está enfermo o no posee las cualidades físicas del personaje

El ego del actor

- ❑ Tras ganar el Óscar, José Luis Garci va a rodar *Sesión continua* (1984) y ofrece el papel a Pepe Sacristán y Alfredo Landa: no lo hacen porque ninguno quiere ir detrás del otro en el reparto. Finalmente lo hicieron Jesús Puente y Adolfo Marsillach.
 - ❑ Amparo Rivelles no rodó *El ángel exterminador* (Luis Buñuel, 1963) al comprobar que iría detrás de Silvia Pinal en los créditos.
 - ❑ Sancho Gracia y Juan Luis Galiardo exigieron que los textos de sus personajes fueran de igual duración en la serie de televisión *Puerta con puerta* (1999).
 - ❑ Otros problemas para no aceptar un papel: económicos, de pudor, incompatibilidad con otros actores, diferencias políticas (“Yo haría el papel de una fascista en una película antifascista, pero jamás un papel de antifascista en una película fascista”, Simone Signoret).
-

El estrellato

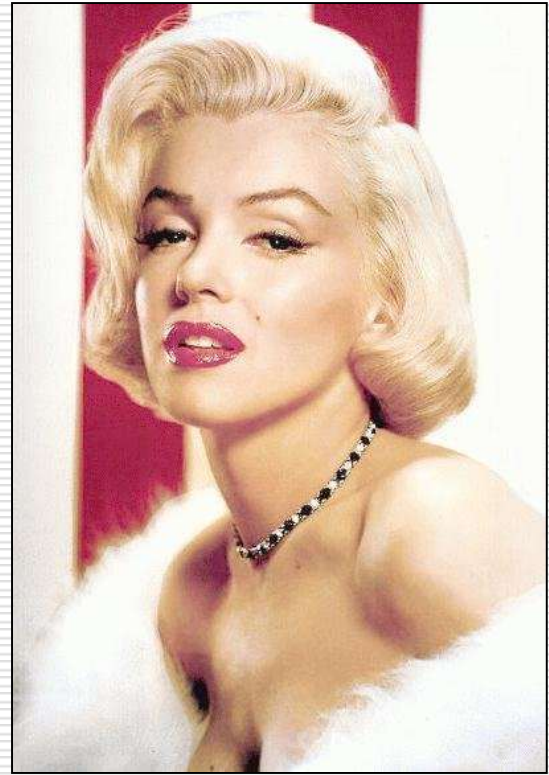
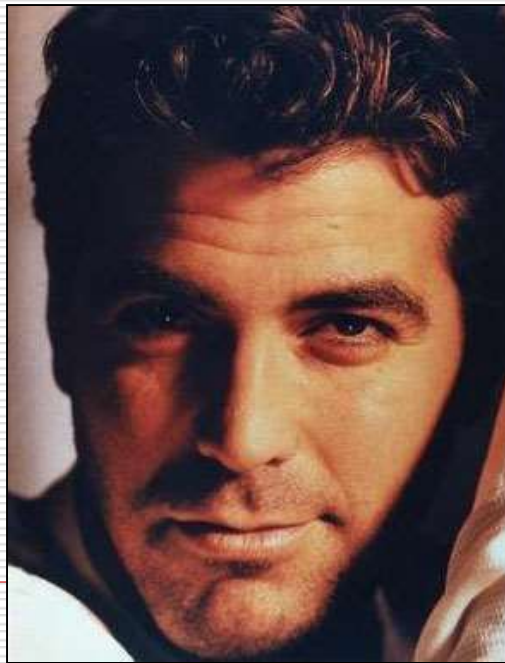
Ser estrella en Hollywood forma parte del negocio, sobrevivir a ello es un arte
Brad Pitt

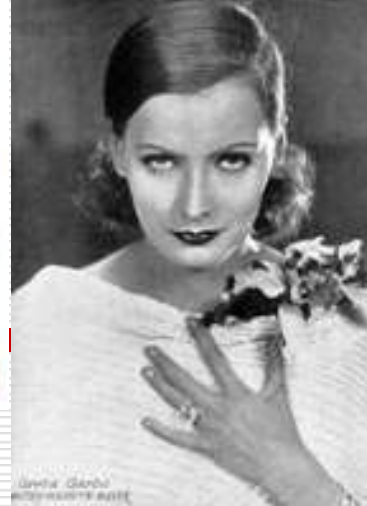

Theodosia Goodman, hija de un sastre de Cincinnati, fue transformada en Theda Bara, una actriz que “había nacido en Egipto, de orígenes reales, fue amamantada con sangre de serpiente, para ser entregada como esposa virgen a la Esfinge; poco después fue raptada por las tribus nómadas del desierto, se transmutó en una mujer fatal e imposible, capaz de hipnotizar y atolondrar a todos sus amantes”.

Foto: Theda Bara en *Serpientes del Nilo* (Raoul Walsh, 1916)

La categoría de estrella no es, en el fondo, más que una defensa o una venganza – si queremos considerarla así- de la mesocracia. Las estrellas sólo destacan en un plano, el de su difusión colectiva, y tienen que pagar un precio muy alto por alcanzar ese dudoso galardón. En todas las demás dimensiones de la existencia es bastante frecuente que sean seres sin ningún interés. La inteligencia, la belleza, las virtudes o la prudencia no garantizan –antes, al contrario- que se pueda alcanzar el estrellato. Sólo la confluencia del azar con la necesidad, unida al capricho de las multitudes y a esa cualidad elusiva y resbaladiza que nadie sería capaz de describir, pueden servir de base a las estrellas del mañana, o asegurar la supervivencia de las de ayer.

Antonio Lara

...no es el talento, ni la falta de talento ni, incluso, la industria cinematográfica o la publicidad, sino la necesidad que se tiene de ella, la que crea a la estrella. Es la miserable necesidad, es la vida anodina y anónima que desearía ampliar sus dimensiones a las de la vida del cine. La vida imaginaria de la pantalla es el producto de esta necesidad real. La estrella es la proyección de esta necesidad. El hombre ha proyectado sobre imágenes siempre sus deseos y temores. Ha proyectado siempre en su propia imagen –su doble- la necesidad de superarse en la vida y en la muerte. Este doble es poseedor de latentes poderes mágicos; cualquier doble es un dios virtual.

Edgar Morin

Factores del surgimiento del *star-system*:

- ❑ Necesidad de un personaje netamente protagonista que sustente la trama narrativa en el largometraje
 - ❑ Apuesta de los productores por la creación de estrellas que revaloricen las películas y las hagan más competitivas
 - ❑ Generalización del primer plano que permite a los espectadores identificar a los actores, cuyos nombres, a partir de entonces, encabezan los carteles publicitarios
 - ❑ Importancia de la interpretación cinematográfica con el abandono de la teatralidad y las nuevas tramas exigidas por el largometraje
-

La estrella surge en una dialéctica público / personaje:

- El actor o actriz deviene personaje que se presta a ser transformado en estrella a través de las campañas de prensa propiciadas por los productores y concita sentimientos e identificaciones mediante los cuales crea su público, ante quien se exhibe y se ofrece como producto de consumo; y
 - La estrella es creada por el público que proyecta sobre ella una imagen de héroe, un modelo de actuación social, un prototipo erótico... en un doble sentido: identificación con la estrella como un objeto de deseo erótico y proyección-identificación con un *alter ego*, con un modelo para el espectador.
-

Características del estrellato /1

- ❑ **Universo elitista** al que sólo accede un número pequeño de actores o actrices. Se exigen ciertas cualidades y características personales, pero no necesariamente extraordinarias dotes para la interpretación.
 - ❑ Las estrellas componen personajes muy similares y encarnan **estereotipos** que refuerzan sus rasgos como tales estrellas: la fragilidad y pureza de Mary Pickford, el tipo duro de Humphrey Bogart, el joven "existencialista" de James Dean, la mujer recia de Katharine Hepburn, etc.
 - ❑ El **género** no es relevante para adquirir la condición de estrella; a lo largo de la Historia del Cine han prevalecido los modelos masculinos o femeninos en función de varias circunstancias.
 - ❑ **Dialéctica exhibición / ocultación**: toda estrella se exhibe públicamente y existe en la medida en que lo hace, pero ha de mantener una dosis de misterio, de ocultación, que le proporcione interés. La condición de estrella exige subordinar la vida personal a los comportamientos, opiniones, actitudes... correspondientes a su imagen pública.
-

Características del estrellato /2

- ❑ La **personalidad del actor** acaba siendo canibalizada por el estrellato, de ahí que sea relativamente frecuente que las estrellas se rebelen contra los estudios.
 - ❑ Atractivo erótico y **poder seductor**: la estrella existe en cuanto su ser humano deviene objeto de atracción y en su ser seductor seduce.
 - ❑ La estrella **evoluciona**, puede adquirir el mayor fulgor en su juventud o en la edad madura. Cada época promueve su estrellato y valora determinadas cualidades.
 - ❑ La estrella alcanza la **eternidad** en el imaginario colectivo en cuanto, tras su muerte, las generaciones sucesivas siguen admirándola o identificándose con ella mediante sus películas. .
-

El estrellato depende de los estudios: star system / studio system

- ❑ **Paramount**: Frederic March, Barbara Stanwyck y Gary Cooper
 - ❑ **MGM**: Clark Gable, Spencer Tracy, Gene Kelly, Judy Garland,
 - ❑ **20th Century Fox**: Theda Bara, Tom Mix, Alice Faye, Tyrone Power,
 - ❑ **Universal**: Doris Day, Rock Hudson,
 - ❑ **United Artists**: Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Charles Chaplin, William S. Hart
-