

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DE LA INTERPRETACIÓN ANTE CÁMARA

IMPARTIDO POR ÁNGEL GÓMEZ HERNÁNDEZ

• **1. Seguridad y soltura:** La cámara nos desnuda. No existe mayor detector de mentiras para un actor cinematográfico que la cámara, y para ello es fundamental familiarizarnos con ella cuanto antes, perderle el miedo, pero nunca respeto. La cámara tiene su propia verdad, distinta a la del ojo, y debemos aprender sus códigos.

• **2. Línea de pensamiento y canales de comunicación:** En el cine todos trabajamos con una intención clara: Transmitir una historia a todos los niveles; a nivel argumental, a nivel evolución de una personalidad o a nivel emocional...

Igual que el director de cine dispone de una serie de herramientas para transmitir e informar al espectador, como pueden ser la composición del plano, la escala, las angulaciones, los campos o los movimientos de cámara (haciendo un buen uso del llamado Lenguaje Narrativo), el actor cinematográfico dispone de los siguientes canales de comunicación con los que hacer visible todo lo que se mueve por dentro de su personaje:

- **Mirada/Gesto:** El actor de cine habla con la mirada. La mirada es la ventana por la que asoman las emociones del personaje.

La línea de pensamiento de nuestro personaje será mostrada, principalmente, a través de la mirada. Por ella Revelamos sus emociones, sus motivaciones y sus intenciones.

Un actor cinematográfico incapaz de comunicar con su mirada es un actor al que aún le queda mucha formación por delante.

-**Cuerpo/Puesta en escena:** El actor de teatro habla principalmente con el cuerpo, aunque en el cine tendremos que saber elegir nuestra postura corporal como medio de transmisión... Siempre dentro de los márgenes de contención adecuados. (Para ello debemos conocer la *Escala del plano*)

No sólo será narrativa la postura corporal, sino la predisposición espacial respecto al entorno o el resto de personajes, así como los movimientos en escena. (*Convergencias y divergencias*)

-**Voz/Respiración:** En el teatro es imprescindible, a la hora de narrar, que hasta el último de la fila logre enterarse, pero en el cine, menos es más. Es fundamental tejer una atmósfera emocional. Evitaremos toda voz impostada o de falsete. Deberá nacer desde nuestra propia voz.

La respiración es una herramienta fundamental a la hora de transmitir y apoyar nuestra emoción, y es inexplicablemente olvidada por muchos actores.

Para trabajar de forma correcta y combinada los tres canales de comunicación, es indispensable que el actor domine las llamadas *Emociones Compuestas*.

• **3. Contención / Proyección:** La diferencia que encontramos a la hora de encarar una interpretación cinematográfica, respecto a la teatral, no reside en aspectos como el entendimiento total de la escena, la empatía emocional hacia nuestros personajes, la memorización de unas líneas de diálogos, o la concreción a la hora de fijar un objetivo... La diferencia fundamental que encontraremos reside en la contención o proyección que apliquemos a nuestra interpretación (a todo lo anteriormente citado).

Los actores neófitos en la interpretación cinematográfica tienen la tentación de "abrir la escena" haciendo una elevada proyección de la voz, así como gestos o movimientos dirigidos hacia una audiencia que no está presente, con el fin de hacer visible lo invisible (todo el aparato emocional de su personaje) sin darse cuenta de que con ello terminan cayendo en una teatralidad que queda muy lejos de la técnica cinematográfica.

• **4. Gestión de la energía en función a la escala:** Una parte fundamental en el aprendizaje del actor cinematográfico consiste en comprender que no debemos utilizar la misma técnica en cualquier tipo de plano... Si trabajamos en Plano General no deberá ser la misma gestión de nuestra energía, ni los mismos medios de transmisión emocional que si trabajamos en Primer Plano.

La proyección corporal como medio de transmisión ganará mayor peso en un Plano General, siendo la mirada la principal herramienta narrativa del Primer plano.

Esto nos ayudará a no desgastarnos y ganar en oficio. El rol del ayudante de dirección.

• **5. Atención triangular y líneas la mirada:** El actor cinematográfico está sujeto a una técnica diseñada en función al plano.

Debemos trabajar siendo muy consciente del triángulo que se traza entre el compañero de escena y la cámara. Para ello es fundamental tener muy en cuenta aspectos como el eje de miradas, el eje de cámara, el punto facial de nuestro compañero donde fijaremos la mirada, así como la capacidad de favorecer a cámara, sin que esto resulte evidente.

A fin de cuentas todo lo que la cámara no haya captado, no existe.

• **6. Las marcas:** La interpretación cinematográfica está sujeta a multitud de condicionantes técnicos que pueden llegar a ser una verdadera tortura para todo actor que base su trabajo en impulsos creativos o inspiración visceral, alejados de la técnica necesaria.

El actor cinematográfico no sólo tendrá que atender a una serie de coreografías, marcas espaciales, de luz o acciones físicas durante la escena (como bien ocurre en el teatro), sino que además deberá añadir un componente más a su trabajo: Las marcas de cámara, la amplitud del encuadre y los movimientos del plano.

• **7. El raccord interpretativo:** La interpretación cinematográfica es el arte de lo fragmentado.

A diferencia del trabajo teatral, en el cine es muy común dedicar toda una jornada (o una semana) en rodar una escena de no más de una página. Y para ello debemos hacer un excelente uso de nuestra técnica, logrando controlar todos los parámetros de nuestra interpretación, y que éstos puedan ser reproducidos con exactitud una, dos y hasta 100 veces.

La interpretación cinematográfica depende directamente del montaje y la edición, y para ello es fundamental que nuestra mirada, tono, expresión corporal, línea de pensamiento, eje de mirada o desarrollo emocional encaje perfectamente de un plano a otro, sin importar el tiempo que haya transcurrido entre la filmación de éstos.