

ROOM

PEEP

**LA CUARTA
PARED**

**Y LLEVAR
A LA EMPRESA
TODO LO QUE
EL TEATRO
TIENE PARA
OFRECER**

ÚRSULA FRANCO BLOK

Considero el teatro como la más grande de todas las formas de

arte

la manera más inmediata en la que un ser humano puede compartir con otro el sentido de lo que es ser un ser humano

Oscar Wilde

LEONARDO TORRES

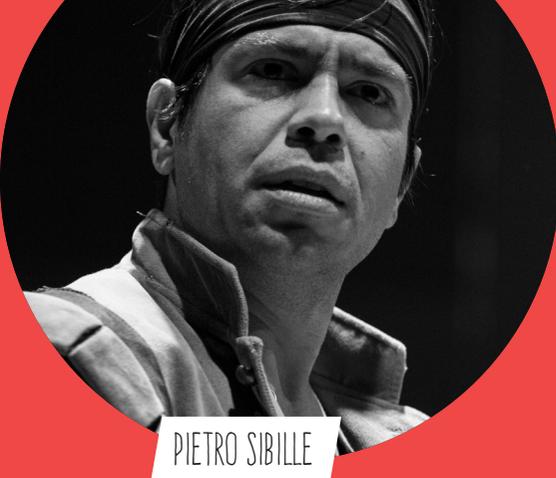
WENDY RAMOS

PAUL VEGA

NISHME SÚMAR

PIETRO SIBILLE

JELY REÁTEGUI

VALERIA ESCANDÓN

GIOVANNI CICCIA

JIMENA LINDO

CARLOS GALIANO

ROBERTO ÁNGELES

GIANNI CHICHIZOLA

GRACIAS A
LEONARDO, PAUL,
WENDY, NISHME, PIETRO,
VALERIA, JELY, JIMENA,
GIOVANNI, CARLOS, GIANNI
Y ROBERTO.

Tomando una frase que leí, quizás el teatro no puede salvar al mundo, pero me salva a mí de este mundo. Como bailar y viajar, el teatro me sana y me llena de energía y miles de preguntas que me dan vida. En las conversaciones con mis entrevistados nuevamente reafirmé mi profunda admiración por ellos y por quienes se dedican al teatro.

* Las fotos de Leonardo, Paul, Jimena, Giovanni, Jely y Pietro son de Giuseppe Falla.

* Las fotos de Gianni, Roberto y Carlos son de Carlos Galiano.

Prólogo

He estado preparando este libro hace poco más de un año. No pensé que me tomaría tanto tiempo escribirlo, sobre todo cuando mis entrevistados han sido tan generosos y tengo los apuntes de sus entrevistas hace varios meses. Pero, así como he estado comprobando en mi vida personal que el ETA (*Estimated Time of Arrival*) es contundente y que los tiempos se respetan, no se apresuran, ni se retroceden o borran, con la continuación de **#EICEOdelasTablas** me pasó lo mismo.

Como en mi primer proyecto, en esta publicación quiero compartir, desde la visión de actores y algunos directores, lo que podemos llevar de las tablas al mundo empresarial. He tenido la suerte de ver ensayos de obras dirigidas por Carlos Galiano y Roberto Ángeles, fui alumna de un taller de clown dictado por Wendy Ramos y estuve también en otro como observadora de ese *mondo* del que ella habla.

Estos meses han servido para ver obras antes de su estreno, ver ensayos y entrenamientos larguísimo con actores que admiro. De esos fragmentos vividos y las conversaciones que he tenido, he reunido algunos extractos y reflexiones a partir de las cuales me gustaría despertar conversaciones en las empresas, con nuestros equipos. Si en **#EICEOdelasTablas** busqué hacer la analogía del director de teatro con un gerente general para entender cómo hace el primero para contar una historia y hacernos sentir a todos protagonistas, con **#RomperLaCuartaPared** quise responder más preguntas y encontrar más herramientas o esas máximas del teatro que puedan hacer que la vida organizacional tenga más *meraki**.

¿Qué puede aprender la empresa del teatro?, ¿por qué cuesta tanto instalar una cultura colectiva en las organizaciones?, ¿cómo te gusta que te den las notas (*feedback*)?, ¿qué

competencias se buscan en el elenco?, ¿cómo se convive con la incertidumbre y el error? A estas y más preguntas, que nacen de mi curiosidad y admiración por el teatro, respondieron Roberto Ángeles, Giovanni Ciccía, Valeria Escandón, Carlos Galiano, Nishme Súmar, Jimena Lindo, Gianni Chichizola, Jely Reátegui, Pietro Sibille, Leonardo Torres, Paul Vega y Wendy Ramos.

Estoy convencida, como lo decía uno de mis entrevistados, que el teatro sana y que la empresa podría incorporar varios de los elementos que están en escena, a lo largo de los ensayos, en el estreno y durante la temporada a sus oficinas.

Con **#RomperLaCuartaPared** me gustaría que pase lo que mencionaba Laura Silva en un taller al que fui: "*El texto tiene sentido por la acción que la acompaña*". Así que espero que luego de leerlo, lo compartan y lo lleven al escenario de su empresa.

(*) *Meraki*: palabra de origen griego que significa hacer las cosas con creatividad, pasión y amor.

Ensayo y Montaje

LO QUE PASA DETRÁS DEL TELÓN

Propósito y verdad de la obra

Somos uno: el elenco es un clan

Feedback: las notas que todos quieren escuchar

La información está en el otro

No existen personajes, existen personas

Se necesita material para crear

Se suda, se sufre y se goza

Pasar la vida con 11: no va

Sin juego, la vida sería un error

Estreno y Temporada

EN EL AQUÍ Y AHORA COMO
EL PRIMER DÍA

Me hago cargo de mi pasión

Disfrutar el no saber

Estar en el presente, no mecanizarnos

Con c de conexión y... cojones

Rotación para evitar la mecanización

Bonus Track

FRAGMENTOS DE ENTREVISTAS

Wendy Ramos

"En tus ojos me veo linda"

Gianni Chichizola

"Quiero ser un dinosaurio eléctrico"

Jely Reátegui

"El teatro es un lugar mágico, aparece energía de donde no tienes"

Nishme Súmar

"Hay una parte de mí que baila en el escenario"

Pietro Sibille

"Me gustan los actores con cicatrices"

Carlos Galiano

"El error no existe dentro del escenario"

Giovanni Ciccía

"El director no es un ser supremo, ni el que sabe cómo es realmente todo"

Jimena Lindo

"Las enseñanzas fundamentales de la vida están en el teatro"

Cierre de Taquilla

adice

y ENSAYO MONTAJE:

LO QUE PASA
DETRÁS DEL
TELÓN

PROPÓSITO Y VERDAD DE LA OBRA

Soñamos con que todos los trabajadores se conecten con el propósito de la empresa aun cuando a veces no está definido, escrito ni compartido. Damos por sentado que el colaborador lo sabe, total, ya está en la planilla, lleva unos años con nosotros y en la última encuesta de *engagement* más del 80% dice estar orgulloso de trabajar en “ESTA EMPRESA S.A.”

Yo hasta ahora sigo pensando que es un gran reto transmitir a todos (los 20, 100 ó 18.000 trabajadores que tenga la compañía) esa “verdad”. ¿Qué tiene que pasar para conectarla con todos?...

“ *La verdad es estar con el otro presente, en escena. (...) No tiene nada que ver con sentir, con emoción, el actor no tiene que sentir nada, no está para sentir sino para hacer. Si yo me concentro en el otro y en lo que quiero conseguir en el otro y me dejo afectar, armo una comunicación que está viva y eso es la verdad. Si eso lo aplicas a la vida, es hermoso; si escucháramos más, tendríamos mejores relaciones* ”

Valeria Escandón

Roberto Ángeles:

“ Cuando uno cree mucho en su proyecto y lo elabora con mucho cariño, tiene muchas más ventajas de conseguir un producto exitoso ”

¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS ESENCIALES PARA HACER UNA OBRA EXITOSA?

LA AUTENTICIDAD del proyecto, el proyecto debe ser muy auténtico, el director y los actores deben creer realmente en esa obra que se está preparando, no importa que ésta sea rara, inusual, poco convencional.

La autenticidad del proyecto es, en mi opinión, y eso te lo digo por años de experiencia, la mejor estrategia de mercado en el lanzamiento de un producto. Si el producto es auténtico, si el actor, director, dramaturgo

creen en eso, no te voy a decir que garantiza 100% del éxito, pero eso conduce a una identificación del espectador. Entonces ese producto no requiere de mercadotecnia, de gastar avisos en el periódico, de contar con un publicista para hacer una campaña, que también hay productos que se refuerzan con las campañas de publicidad. (...) Cuando uno cree mucho en su proyecto y lo elabora con mucho cariño tiene muchas más ventajas de conseguir un producto exitoso.

Wendy Ramos:

“ No me pidas cosas que tú no me das ”

La verdad del personaje es creer que eres eso que estás representado. (En TOC TOC) yo juego que soy una señora, me meto en mi juego. Todo me sorprende, y salen mil cosas nuevas porque estoy *aquí y ahora* jugando a eso. No estoy imitando lo que hice ayer, ni imitando una persona equis.

Cada quien busca su verdad y no hay una fórmula, pero haciendo la analogía con la empresa, que quiere que el trabajador respire la cultura y la viva, (sienta) la mística. Si tuviera que dar una sugerencia, sería que los de arriba hagan eso que quieren que tú hagas, porque (...) ¿Tú te comprometes conmigo?,

Wendy Ramos

¿ESTÁS CUANDO TIENES QUE ESTAR O SIEMPRE MANDAS A TU SEGUNDO PORQUE TÚ SIEMPRE ESTÁS MUY OCUPADO? ENTONCES, NO ME PIDAS COSAS QUE TÚ NO ME DAS.

(En BOLA ROJA) yo iba donde me llevaban las ganas, pero mucha gente sí necesita saber dónde está yendo para saber si se va a subir al barco. Escribir algo (como los valores o visión y misión en un cuadro o afiche) que no vives de verdad, suena lindo, pero no es lo que estamos haciendo.

Carlos Galiano:

“ Cuando el actor encuentra esa verdad, ha encontrado algo inigualablemente valioso ”

¿CUÁL ES LA VERDAD DEL TEATRO?

¿A QUÉ SE REFIEREN CUANDO

HABLAN DE LA VERDAD EN ESCENA?

Creo que parte de la premisa es que mucha gente piensa que lo que uno está haciendo cuando está sobre el escenario es mentir y más bien en nuestro trabajo la premisa es que no hay que mentir, que lo que hay que tener en el escenario es verdad. Es un concepto que técnicamente se puede definir como: *la verdad es el resultado del compromiso que tiene el actor con la persecución del objetivo de su personaje.*

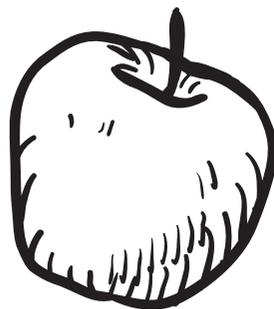
(...) Hay muchas personas que en sus respectivos oficios no tienen verdad, porque no hay un real compromiso. Alan García no tiene verdad, Cipriani no tiene verdad, su verdad está en otro lado, Keiko tampoco. Esa es la definición técnica pero eso abarca otras cosas también, es un trabajo que requiere de mucho desprendimiento de parte del actor, porque todos nosotros, como seres sociales, estamos bastante entrenados en construir un 'yo' para los demás: *"tengo que ser inteligente, gracioso, medianamente atractivo"*; todos construimos un 'yo' que funcione en esta sociedad tan competitiva, pero considero que lo que uno hace en el escenario cuando actúa no es ponerse cosas encima que me tapen sino más bien desnudarme y quedarme lo más purito que tengo para ser lo más verdadero sobre el escenario.

(...) Esa es la tarea más difícil (encontrar la estrategia que funcione en el escenario) y puede ser frustrante para el actor, porque él está intentando y el director le pide: *"investiguemos otra manera, prueba esto y otro"*. Y una vez que se encuentra la manera no solo queda ahí, no es corte y queda, sino que tiene que repetirlo ochenta veces, dependiendo de las funciones de la temporada y todos los días tiene que ser así de verdadero. Entonces ya sabes cuál es el camino que tienes que recorrer, pero tienes que recorrerlo siempre como si fuera la primera vez, a eso me refiero con esquizoide. Pero cuando el actor encuentra esa verdad, ha encontrado algo inigualablemente valioso.

SOMOS UNO: EL ELENCO ES UN

Encontrar a la persona adecuada puede ser un dolor de cabeza en las empresas. Tony Hsieh, CEO de Zappos, tiene la política de dar 2 mil dólares a quienes renuncien luego del proceso de inducción y entrenamiento en la compañía. No creo que todas las empresas puedan darse este lujo, pero lo que él tiene claro es que no va a poner en riesgo la cultura de su empresa por gente que no encaja. Si “one apple a day, keeps the doctor away” en este caso sería: “raw apples away, keep your company safe”.

Según *The Quarterly Journal of Economics*, hace cinco años contratar a una persona tomaba en promedio alrededor de 15 días, hoy en día son 23 días útiles. La pregunta es, luego de esos 23 días ¿estaremos contratando a la persona correcta para el papel y la obra que le toca?, ¿al elegirlo solo hemos pensando en el rol que estamos por cubrir o vemos las posibilidades que tendría de destacar en otros momentos de la puesta en escena? Lo pongo sobre la mesa porque hace unos días, durante una charla, Gianfranco Polastrí, country manager de Google Perú, decía que en su proceso de selección pasó por siete entrevistas y que la política de Google es que el candidato sea entrevistado por dos personas que serán de su equipo y una de otra área. ¿Qué quieren? Ver si tiene “ese no sé qué” que ellos buscan y si podría, eventualmente, encajar en otras áreas. El *casting* es, pues, una cosa seria.

“El actor profesional no espera que el director le esté marcando cada cosa que tiene que hacer, le pone mucha entrega y verdad. Tiene la capacidad de transformarse, de adaptarse al medio, de trabajar el estilo que la obra demanda y, por supuesto, hacer su tarea de construir su personaje, ese es el actor que todo productor y un director desea. (...) El actor ya tiene que venir formado, pero sobre todo tener seriedad, responsabilidad”.

(ROBERTO ÁNGELES)

“La humildad es fundamental... hay que matar al ego, el ego es tu peor enemigo, te traiciona, te hace trampas, te tapa los ojos. Es bien peligroso, es como el diablo. Dicen que la mejor herramienta del diablo es hacerte creer que no existe, el ego funciona de esa manera. “No, yo no tengo ego”, “Yo soy maravilloso”, “Pero no tengo ego”, “Soy un genio, ¿ego? no (...) justamente entre mis cualidades está la humildad”. El ego es tramposo y cómo vas a crear con tu cuerpo y con tu mente algo de cero si tienes un ego tan arraigado, es bien difícil. Cómo vas a permitir que el otro actor, a partir de ti, se luzca y tú a partir de él lucirte si vas a estar concentrado en ti y no lo vas a dejar trabajar”.

(GIOVANNI CICCIA)

“Un actor debe ser lo suficientemente perceptivo para observar, y tener el valor suficiente para probar. Creo que uno como actor debe estar dispuesto a hacer de todo y probar cualquier cosa”.

(PAUL VEGA)

“La clave principal de una obra exitosa es el trabajo en equipo. Actores, sonidistas, visuales, escenografía, vestuario, todo tiene que conversar, para eso están los ensayos, para que todos conversemos, se lleguen a acuerdos, se explore, se pruebe todo lo que no funciona. Hasta que se va encontrando lo que realmente funciona para contar la historia. Todo tiene que conversar, si el trabajo en equipo no tiene libertad y escucha, habrá alguien que va a estar molesto y eso se va a reflejar en el trabajo final”.

(JELY REÁTEGUI)

“Vería en un actor si es generoso con los demás, si eres capaz de venir aquí a servir a tus compañeros actores, eso es lo más importante en un actor, ser generoso con el resto, no siempre se consigue, pero pensar que yo estoy aquí para que el resto me sirva, es un gran error, pero estar en escena para servir al resto produce una mejor chamba en ese resto y en ti”.

LEONARDO TORRES

“(Espero que el elenco con el que trabajo) se aprenda su letra. Que estén en los ensayos, que sean puntuales, que estén ahí. (...) Los voy a ver meses de meses, horas de horas, los voy a ver mucho tiempo... Ricardo Velásquez me decía: ‘ quiénes van a estar, ¿te caen bien? Entonces acepta. Yo a estas alturas de la vida solo pregunto quiénes van a estar porque los vas a ver horas de horas y días de días, y si es un grupo con el que me siento cómodo... sí no para qué’. Gran consejo que me dio, sino sería una tortura”.

WENDY RAMOS

“Para mí es muy importante el elenco. Es básico el director, es muy importante, pero te diría que el elenco casi en primer lugar, porque de una obra que no es muy buena con un buen elenco puedes hacer maravillas. En cambio, una obra que no es muy buena con un elenco que no está muy bien, difícil que la puedas hacer reflotar. Una obra con un buen elenco, BUFFF hasta con un mal director. Los actores lo que tienen es que saben chambear solos, el director está para organizar, inspirar, guiar, para miles de cosas, pero cuando no tienes un director, tú ves cómo los actores hacen su chamba”.

JIMENA LINDO

Nishme Súmar:

“ Tú trabajas con personas, no trabajas con un título universitario sentado ”

HOY SE SIGUE PIDIENDO A LAS PERSONAS QUE PASAN POR UN PROCESO DE SELECCIÓN QUE DIBUJEN A LA PERSONA BAJO LA LLUVIA. ¿TÚ QUÉ LE PREGUNTARÍAS A ESA PERSONA COMO FILTRO PARA SABER SI QUIERES TRABAJAR CON ELLA?

Creo que le preguntaría cuál es su pasión, qué es lo que le apasiona hacer, cómo es un día ideal para él, cómo es un día feliz. También le pediría que me describa algo que pudiera describirme un niño, por ejemplo, un dinosaurio o un bus porque para mí en todo caso, el sentido del humor, la imaginación, la capacidad de salir de tu zona segura es súper importante, más allá del cargo que tengas, son valores que creo que toda persona debe tener o desarrollar.

Las empresas deben generar que su gente pueda pensar fuera de la caja. Por lo tanto, haría que la entrevista sea fuera de la caja, desencajar a la gente. Porque tú vas con tu sastre, pantalón y camisa y esperas que te

hagan dibujar el niño bajo la lluvia, pero qué pasa si te dicen describe un dinosaurio como lo haría un niño de cinco años, en serio, y ahí te das cuenta si la persona subestima al niño o si le otorga un empoderamiento, qué imagen tiene del niño, qué imagen tiene de los ciudadanos, de las personas. O si preguntas cuál es un día ideal para ti, cómo es... si tienes una persona que dice: Quedarme en mi casa, tirado en mi cama viendo televisión comiendo todo el día, ¡chau!... no está mal, pero ese no puede ser tu día ideal.

O alguien te dice me encanta tirar piedras en el mar, esa es mi pasión porque lo hacía con mi papá. Entonces, abres otro lado, no estás leyendo (el CV), ya sabes que estudió en el Markham, tiene dos maestrías y un *resource management plim plam*. Ya sabes que es capo, que habla inglés, francés y alemán, pero quién es, cómo se expresa, cómo habla, cómo vive su vida. Le brillan o no los ojos cuando habla de su familia, cuando habla de sus pasiones cómo se mueve su cuerpo... son cosas que hay que observar, porque realmente tú trabajas con personas, no trabajas con un título universitario sentado en la silla. No está el diploma sentado, está la persona y lo mismo ocurre con los actores.

(El actor que dice) yo estudié en *Royal Shakespeare*, hablo inglés, francés... es un ego con patas y es una persona que solo está pensando en sí misma y que en realidad no le interesa contar la historia ni conectarse con nadie sino lucirse, demostrarse a sí mismo y a su familia, a la vida que él puede. No, yo no quiero trabajar contigo.

FEEDBACK: LAS NOTAS QUE TODOS QUIEREN ESCUCHAR

MARC EFFRON DICE QUE EL FEEDBACK ES COMO EL BRÓCOLI DE LAS CONVERSACIONES. NO ES MUY APETITOSO Y, DE SER POSIBLE, PREFERIMOS OTRA COSA, PERO EN EL FONDO SABEMOS QUE ES BUENO PARA NOSOTROS.

En resumen, cuando uno escucha

“VOY A DARTE FEEDBACK”

es como si escuchara el famoso

“TENEMOS QUE HABLAR”.

Es como la antesala de un momento catastrófico cuando no tiene por qué serlo.

¿Qué hacen los directores para que dar notas no resulte incómodo?

Tras escucharlos podría decir que se resume en el combo:

TRANSPARENCIA + BALANCE + OPORTUNIDAD + LIBERTAD.

En sus palabras:

“Que me deje el camino libre, que me deje proponer, que deje que yo me dé cuenta con el tiempo si las ideas que propuse no son correctas para la historia que se quiere contar (...). Quiero libertad y creo que los mejores directores que me han dirigido me han dado libertad y luego han moldeado mi chamba sin hacerme sentir dirigido. Es lo mejor que puede pasarle a un actor, no me gusta que me den acciones, quiero que me mantenga en acción de otra manera”.

(LEONARDO TORRES)

“A mí me encanta que me den notas, porque siento que están pendientes, que estamos haciendo la chamba juntos. Me encantan los directores que al día siguiente traen su hoja de anotaciones...me gusta mucho que me den indicaciones”.

(JIMENA LINDO)

“(Un director tendría que) encontrar las habilidades o darse cuenta para qué es bueno cada actor (...) un mismo personaje va a ser interpretado de distintas formas por distintos actores porque somos personas diferentes y el director debe tener la sensibilidad correcta para darse cuenta con quién está hablando, qué tipo de persona es y por qué esa persona está llevando al personaje por determinado lado. Lo mismo en el caso de un jefe, no todos tenemos las mismas habilidades, por más que nos dediquemos a lo mismo o estemos en una empresa o rubro determinado, las personas son distintas, con experiencias y vidas distintas, y creo que lo más motivador, estimulante y más rico es potenciar las habilidades de cada uno, para qué puede servir cada uno, sobre todo para un trabajo en grupo”.

(PAUL VEGA)

“(Espero que me den las notas) con la mayor sinceridad posible. El rol del director es orientarte, que te lleve por buen camino, pero hay procesos, por ejemplo, en los que no estás de acuerdo, se conversa y se llega a un acuerdo. (...) Que me digan con honestidad las (cosas) negativas y las positivas, para reforzar lo que ha estado bien porque te ayuda a encaminarte, porque así entiendo por dónde va. Si solo me dan las negativas, no tengo norte y creo que a nivel empresarial debe ser así, no solo la sanción sino también decir lo que está bien”.

(JELY REÁTEGUI)

“A mí me encanta que me den notas porque puedo seguir perfeccionando mi trabajo. (...) Yo, normalmente cuando dirijo, reúno a todos cuando termina la función y todos escuchan todo porque de todos puedes aprender. Cuando tenía algo que decirle a la persona que podría no gustarle que se lo diga delante de todos se lo decía solo a ella, salvo que

haya hecho algo que afectó a todo el grupo, entonces, jódete, porque lo que hiciste afectó a todos. (Entonces) que todos escuchen y sepan que tienen que cuidar a esa persona para que se cuide. Siempre con cariño y cuidado. Yo empezaba (a dar notas) con “Yo me siento (mal) con eso que ha pasado...”

(WENDY RAMOS)

“Prácticamente (el director) no te dice. Te dice cosas puntuales en las que hay que corregir, deja hacer al actor, naufragar en el texto, en las acciones que quieras proponer. El director va de alguna manera moldeándote (cuando te da feedback)”.

(GIANNI CHICHIZOLA)

Nishme Súmar:

“ No hay cosas personales en juego, hay chamba, somos obreros trabajando para contar una historia ”

LO PRIMERO ES REFORZAR LO POSITIVO.

Esto ha ido mutando en mi trabajo como directora, al inicio era un poco más vehemente, podía ser un poco más dura, muy aferrada a mi primera imagen. Eso es producto de la inmadurez e inseguridad total, creo que cuando partes de atacar a alguien, vas a resaltar lo negativo y, en el fondo, es porque sientes mucho temor a no lograr lo que quieres. Eso ha ido cambiando en mi caso. Me he ido dando cuenta que me generan muchos mejores resultados cuando dejo que los actores vayan probando libremente y que ellos tengan la sensación que están llegando solitos a aquello que yo quiero. Pero para eso se requiere ser muy claro en tus objetivos.

(...) A mí me ayuda tener clara la acción, qué es lo que quiere el personaje. Me ayuda a que toda la parte emocional y todo lo que pueda afectar emocionalmente a un actor quede de lado, porque no le estoy hablando de lo que no puede hacer sino de lo que quiere su personaje y qué está haciendo para conseguirlo. Eso es muy distinto a decirle “no te creo, no estás siendo lo suficientemente seductor, te está faltando brillo en los ojos, carisma”. Si yo entro en ese terreno, a hablarle a las personas de sus cualidades, qué tiene y qué no tiene, obviamente se va a afectar, pero si yo le digo: “Qué quieres, quieres meterlo en tu cama, qué estás haciendo para conseguirlo, es suficiente o crees que puedes buscar otra estrategia... y para qué quieres meterlo a tu cama”. No le hablo a él, eso cambia totalmente, esa es la estrategia que estoy usando ahorita y creo que genera un clima de tranquilidad. No hay cosas personales en juego, hay chamba, somos obreros trabajando para contar una historia, por lograr un objetivo, una meta.

LA INFORMACIÓN ESTÁ EN EL OTRO

Varias veces en clases he puesto el ejemplo sobre una empresa que decidió celebrar un aniversario importante en el mejor restaurante limeño. Contrató a la orquesta de moda y decidió que el menú debía ser casi el que se elige para una boda, total, se trataba de festejar algo así como las bodas de plata o de algún metal. En corto, cuando nos tocó hacer un diagnóstico de comunicación interna y nos pidieron agregar una pregunta sobre la fiesta -la gerencia intuía que no había gustado-, resultó que pese a todo el cariño con el que se organizó este aniversario la gente salió descontenta. El resumen fue: la fiesta fue hecha para los administrativos.

Cosas como éstas suceden muy a menudo, tenemos la información en casa, con nuestro equipo y pecamos de soberbios o ingenuos. En el teatro, la información está siempre en el otro, en el compañero, en el público y capitalizas cada reacción para una mejor actuación. Suelto algunas preguntas: ¿el único ejercicio de escucha que haces es una vez al año con la encuesta de clima laboral?, ¿cuándo fue la última vez que buscaste información en el otro?, ¿cuándo le preguntaste a alguien de tu equipo cómo se siente en el trabajo o con el proyecto que le has encargado?

"Creo que el primer paso es poner más énfasis en el otro que en mí mismo, yo sí he visto mucho en este universo empresarial que no hay mucho oído al otro, más importante es reflejar lo que quiero reflejar de mí, cuán seguro soy, o cuán alto es mi rango, cuán grande es mi poder sobre los demás, cómo dejar la marca de mi estatus. (...) El teatro puede ayudarte a tener ese entendimiento, porque lo que finalmente hace el actor es ponerse en los zapatos de otro, que quizás podría haber sido él y cuando empiezas a valorar un poquito más eso, entonces tu consideración hacia el otro empieza a ser mayor. Y donde hay consideración hay mayor productividad, mayor afecto. Y donde hay mayor afecto ciertamente hay más éxito en el sentido total de la palabra, mayor felicidad".

CARLOS GALIANO

"Para el clown es mirar y que tu información siempre esté al otro lado. Eso me parece básico para la vida. (...) El clown tiene que cautivar al público, entonces cómo sé que se está divirtiendo, si le gusta lo que estoy haciendo o se están aburriendo. Qué hice que les gustó, pero como en TOC TOC no puedo mirar, he desarrollado mi escucha, escucho las reacciones. (Tenemos que) valorar la información que te da el público. Y a veces por nervios no estás mirando donde tienes que mirar. ¿Qué pasa al otro lado?... la información está en los ojos del otro".

WENDY RAMOS

NO EXISTEN PERSONAJES, EXISTEN PERSONAS

En la entrevista con Valeria Escandón, ella me decía que lo mejor que tenemos para actuar somos nosotros mismos. Entonces, si lo remitimos a la empresa, lo mejor que tenemos para lograr los objetivos, son los trabajadores, las personas. Pero a veces nos cuesta dejar de lado las etiquetas y los juicios, incluso los protocolos establecidos por años de tradición que no estarían de más cuestionar, con respeto, humildad y mucha curiosidad.

“ (Lo mejor que tenemos) son las personas, y el lado humano de las personas. El teatro te devuelve la humanidad, te hace darte cuenta que estás tratando con personas, el personaje de una historia es una persona, no existen los personajes, existen personas. Yo ya no creo en que hay que construir un personaje, no, tengo que jugar a ser Julieta - por la edad ya no (risas)-, pero jugar a ser Gertrudis, es jugar a ser algo. Ese es el lado -para mí- humano, no está el loco, el malo, el feo, son personas. Humanas, complejas, complicadas, con rollos, que tienen aspectos buenos, aspectos malos.

Entonces ese entendimiento del mundo y de las personas, lo tiene el teatro. Si eso lo aplicas a las empresas, por ejemplo, a un grupo de 10 personas, ves a las personas, no ves los cargos, dejas de ser el gerente general, el número 4, el subgerente número 7, el mensajero. Ves a una persona, y te das cuenta que la mejor manera de sacarle lo mejor a esa persona, en términos de productividad, es entendiéndolo, conociéndolo y viéndolo como una persona, es como humanizar las empresas tal como humanizamos el teatro ”

SE NECESITA MATERIAL PARA CREAR

Hoy todo el mundo habla de la creatividad y la innovación. Muchas empresas tienen ya un laboratorio o fábrica de ideas y están tratando de incorporar nuevas metodologías para ser más 'ágiles' y que el bichito de la innovación inunde sus pasillos. Cuando le pregunté a mis entrevistados qué tenemos que hacer para despertar la creatividad, hablaron de ciertos elementos.

SE SUDA, SE SUFRE Y SE GOZA

La inspiración no llega de la nada, la creatividad, como decía Roberto Ángeles, es un ejercicio profesional de la misma manera que cualquier otra profesión: “Andas explorando y después de un tiempo logras algo, producto del estudio. La creatividad no surge de un momento a otro, los profesionales estudiamos, surgen a medida que uno va leyendo, viviendo experiencias (...) he tenido que estudiar iluminación, escenografía, cosas que a mí no me gustan hacer, pero hay que hacerlo”.

Ángeles me decía que esa dedicación a nutrirse se va acumulando en la mente, en el corazón o el cajón del escritorio con recursos y propuestas que en algún momento usas. Así como la comunicación interna no es magia y necesita de contenido y coherencia para que de verdad tenga un impacto en la organización, esta ola de innovación requiere de trabajo y no existe un *kit* que abras y que por arte de magia te dé lo que estás buscando.

“Tú has dicho que el teatro es un espacio donde no se castiga el error, y sí en el mal teatro... Porque la innovación es peligrosa. Hay malas actividades artísticas y el mejor ejemplo es nuestra televisión. En lugar de hacer algo nuevo, optan por lo conocido... el teatro y la televisión tienen el poder de cambiar vidas y muchas veces no lo hacen porque se repite una cosa aprobada. Están jugando a lo seguro”.

(LEONARDO TORRES)

“Voy a ver qué otras motivaciones puedo recibir en otros lugares para, a partir de eso, crear cuando regrese, con un nuevo personaje o proyecto o simplemente tener más experiencia de vida para el próximo personaje que me toque encarnar. Creo que mientras más experiencia de vida tengas, mejor. Creo que como el cuerpo tiene memoria, tienes más material para trabajar. Me parece que (viajar) es como seguir entrenando”.

(JELY REÁTEGUI)

“(Mata la creatividad) la poca flexibilidad, llegar con ideas predeterminadas (...). Es inevitable porque nuestra mente no para de funcionar. Entonces, leemos un texto e inmediatamente ya estamos, no imaginando creativamente, sino muchas veces pensando cómo lo vamos a hacer y creo que eso aniquila la creatividad, porque muchas veces venimos a escena y lo probamos con nuestro compañero con nuestra forma de ver las

cosas sin escucharlo. Entonces creo que ahí estamos aniquilando el 80% de la magia que podría suceder en escena, y acabar con ideas, juzgar a los personajes de frente: 'este es así, este es así', determinar las cosas, creo que eso mata la creatividad”.

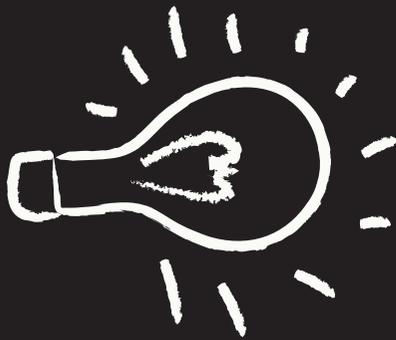
(JIMENA LINDO)

“Soy muy ajeno al mundo de las empresas, así que no estoy muy seguro, pero quizás la respuesta está en lo que dices, alejarse lo más posible de la rigidez y de los parámetros cuadrículados. Muchas veces pensamos en que las cosas “han sido así siempre”, “han funcionado así siempre”, y así es “como debe ser”, pero que los imperios o civilizaciones se hayan levantado, sí, a base de guerras, sí, es una verdad, es como ha sido, pero quién dice que es como debiera haber sido. No necesariamente porque no vemos lo que pudiera haber sido tiene que ser así...por qué no pudiésemos haber hecho o seguido otros caminos más pacíficos, más humanos... no autoritarios, no crueles, no tiranos... Por ese lado, creo que un gerente o un jefe debiera ser un tipo cercano, sencillo, que te inspire confianza, que te dé seguridad, que te motive en el trabajo. Y, sobre todo, cuando tienes buenos resultados, como a un alumno, es importante y necesario darle aliento cuando hace algo bueno. De la misma forma, para que un empleado mejore y quiera cada vez ser mejor en lo que hace (hay que darle aliento)”.

(PIETRO SIBILLE)

PASAR LA VIDA CON 11: NO VA

Wendy dice que si tú le quitas a la gente el miedo a equivocarse se vuelven mil veces más productivos y creativos. Hay que dejar de lado el “*me voy a equivocar*”, “*no me va a salir bien*” o, peor aún, “*para qué hago más si así está bien*” **.

“Parte de eso, que somos flojos, creemos que la rutina es lo más fácil porque si todos los días hago igual las mismas cosas, puedo pensar en otras cosas mientras estoy haciendo lo mismo siempre. *Si no te provocas tú mismo ese reto de cambiarte... (quién). (...)* Que la gente aprenda a disfrutar de eso, hay gente que no le gusta cambiar nada y quiere que todo sea así, siempre igual, entonces no vas a innovar nunca jamás porque tienes miedo a equivocarte”.

SIN JUEGO,
LA VIDA SERÍA UN ERROR

Parafraseando a Nietzsche y escuchando lo que me dijeron mis entrevistados podríamos decir que jugar nos hace más grandes, nos regresa a nuestra esencia. Pero no se trata simplemente de jugar, si no de jugar de verdad, dejando atrás las máscaras, las poses, los cargos. Wendy Ramos dice que cuando jugamos “se nos ve el calzón” y eso significa que se nos ve si somos miedosos, nuestras particularidades, lo bueno, lo malo, lo feo. Así que si hace tiempo estás atrapado en tu terno mental, sácate la corbata y sacúdete el pelo.

(**) Tomado de mi columna de la revista APTITUS en 2017.

Giovanni Ciccia:

“ Lo que tienen que hacer los empresarios es quitarse el terno y jugar ”

MUCHAS DE LAS EMPRESAS ESTÁN INTENTANDO INCORPORAR ELEMENTOS DEL TEATRO. POR EJEMPLO, TALLERES DE PRESENTACIONES EFECTIVAS, ALGO QUE ME PARECE QUE ES LA CÁSCARA DE TODO LO QUE EN REALIDAD EL TEATRO PUEDE OFRECER AL MUNDO EMPRESARIAL.

¿QUÉ CREES QUE PUEDE APRENDER LA EMPRESA DEL TEATRO?

El teatro y todas las artes son inherentes al ser humano. Yo creo que el problema es que cuando eres niño te empiezan a llenar de talleres de arte, pintura, música, danza, y luego, cuando terminas el colegio y **“tienes que ponerte serio”** y estudiar una carrera seria, te olvidas del juego y del arte y te vuelves un ser humano concentrado en hacer dinero, y se acabaron el juego y el arte. Se olvida el arte, el juego y el desarrollo como ser humano culto, más allá de ser un ser humano activamente económico, ahí está el problema y algunos decidimos seguir jugando toda la vida y nos quedamos trabajando en esto. Pero nadie debería dejar el arte porque es parte del desarrollo a cualquier edad. Después

envejeces, te vas a una casa de reposo y ahí te vuelven a hacer pintar, jugar y te tiraste 40 años de tu mejor momento de la vida esclavizado por hacer dinero, por ascender, por lograr una posición. Entonces lo que hay que hacer es darle al arte el espacio y la importancia que tiene en el trabajo y el éxito a nivel laboral.

(...) Pensar en el ser humano como un ser integral que desarrolle todos sus lados, el cerebro, el cuerpo, el corazón y no solo el cerebro o no solo el cuerpo o el corazón. Entonces **lo que tienen que hacer los empresarios es quitarse el terno y jugar.**

Valeria Escandón:

“ La empresa ya es un adulto en corbata ”

DE TU EXPERIENCIA COMO ACTRIZ, PRODUCTORA Y EN LAS EMPRESAS, ¿CÓMO CREES QUE EL TEATRO PUEDE AYUDAR A LA EMPRESA O QUÉ DEBERÍA APRENDER LA EMPRESA DEL **TEATRO**?

Creo que todos aprendemos de todos, si lo aterrizo, tiene que ver con el juego, tiene que ver con lo que yo siento que pasa en la empresa y creo que, en general, pasa en la vida adulta, porque la empresa ya es un adulto en corbata. Entonces es más adulto que un adulto sin corbata, siento que se toman demasiado en serio todo, todo.

Los empresarios se toman en serio que hay que llegar a los resultados, el día a día, los números, la ropa que se ponen, la comunicación que tienen con el otro. Todo el foco está en eso, y está bien porque hay que generar ingresos, utilidades, hay que hacer plata, lograr resultados, ¿pero el aspecto de comunicación interna? Y

no solo en la empresa sino con uno mismo. De estar ahí y poder disfrutar lo que se está haciendo y voltear y darte cuenta que la persona que está al costado es una persona. Somos humanos, siento que eso se pierde y la realidad es que estás trabajando con personas, y sea lo que sea lo que estás vendiendo es para personas.

Francisco Lumerman dice que lo mejor que tenemos para actuar somos nosotros mismos, si yo estoy conectada conmigo y, por ende, con el otro y escucho al otro, yo voy a estar más contenta, más feliz, el lugar donde trabajo va a ser más interesante, y estoy segura que los resultados van a ser también más potentes.

Yo sí siento con mi experiencia que a veces los problemas más graves en grupos es que no se ven entre ellos, no se comunican. Hay esta sensación de tenemos que ser perfectos, estar siempre bien y llegar a la meta, y la meta es 100 mil y la meta puede ser pasarla bien, que ir a tu trabajo sea un placer, que estar en una reunión con gente de tu equipo sea un placer, que estén comunicados. Obviamente yo entiendo que es otro tipo de mundo, (...) no creo que en la Bolsa de Valores estén ahorita diciendo: “vamos a mirarnos todos, vamos a escucharnos”.

¿QUÉ RECOMENDACIÓN DARÍAS PARA QUE ESTA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA SEA MÁS COMO EN EL TEATRO?

Jugar de verdad, jugar es otra cosa que tiene el teatro, el teatro trabaja con personas y con sus cuerpos, no con los cerebros. Yo haría que,

ASÍ COMO TIENEN SUS SESIONES DE PLANEAMIENTO EN EL DIRECTORIO, JUEGUEN, QUE TENGAN UN ESPACIO DE JUEGO, Y CUANDO DIGO JUEGO NO ME REFIERO SOLAMENTE A JUGAR A LAS CHAPADAS, A FULBITO, SINO A ESPACIOS DONDE ENTREN JUNTOS EN UN ESTADO DE JUEGO, DE CONFIANZA, DE ENTENDERSE,

de conocerse desde otro lado, de jugar un poco del absurdo, el ridículo. Puede ser una dinámica muy simple, pero viéndose desde otro lado, no desde la chamba sino desde el lado humano.

Usualmente nos tomamos muy en serio, no escuchamos y no jugamos. Siento que son esas tres cosas que se repiten y creo que también tiene que ver con que hay veces (...)

en una empresa con gente muy importante, con cargos muy importantes, con sueldos importantísimos, que la gente que recién entra a la empresa se intimida y le debe dar terror. Entonces si pones a estas dos personas a jugar y a verse, de repente vas quebrando eso. El problema es que este chico tiene miedo y le da nervios.

Wendy Ramos:

“ Mi payasa es mi maestra, mi parte más libre, más pura, mi mejor parte ”

Entrevisté a Wendy unas semanas antes de participar en el taller que ella dictaría: La anatomía del clown. Siempre quise llevar el taller con ella, pero mi miedo a hacer el ridículo o no estar preparada -¿preparada para mí?, ¿para quién?, no sé- hizo que postergue ese momento. Algunas personas me habían dicho: “Uy, con Wendy, es bien

fuerte”. Y nuevamente aquí, recuerdo el E.T.A. y que todo llega cuando tiene que llegar.

Creo que llevar este taller sanó muchas cosas mías, me reí de mi roche y, como también me gusta la salsa, podría decir, como lo cantaba el Gran Combo: “*Me liberé, me liberé ... que yo no quiero más complicaciones, por eso, me liberé*”.

“ Cuando tú logras mirar a esa persona como persona, no como su circunstancia, florece porque se ve hermosa en tus ojos ”

EN TU EXPERIENCIA, ¿QUÉ CREES QUE LA EMPRESA TENDRÍA QUE APRENDER DE LA FILOSOFÍA DEL CLOWN?

Yo creo que en lo que fallan es en este pensamiento antiguo de *“quiero hacer ese taller para que venda más”, “que tengan más compromiso con su empresa”*. Yo puedo hacer que tengan más compromiso con su trabajo, no con la empresa. No le puedes pedir a alguien que dé la vida por la empresa cuando la empresa no va a mover un dedo por ti. Y no entienden que una persona que está más feliz, a la que le enseñas a hacer sus cosas con más placer y más riesgo es una persona que se vuelve más creativa y no espera a las 6 de la tarde para irse.

Mucha gente tiene al trabajo como un sufrimiento, porque seguro ha escuchado a

padres quejándose de su trabajo, entonces, por qué te tendría que parecer a ti que te tendría que gustar. Hay mucha gente que está resignada a que cuando vaya a trabajar tiene que ser feo, horrible, desagradable y, no importa, porque a las 5 de la tarde te vas a tu casa a vivir una vida feliz. Entonces es: aquí sufro para tener una vida feliz, cuando puedes aprovechar ese tiempo y conocer al que tienes al costado.

Yo no soy motivadora, motivo de otra manera. Creo que eso falta, entender la importancia del bienestar de las personas y que se lleven bien.

¿QUÉ ES EL CLOWN PARA TI?

Es un personaje hecho en base a ti mismo, que tiene menos miedo que tú, menos ego que tú, que no juzga y no se juzga y que tiene una libertad increíble para la vida. Mi payasa es mi maestra, ella ha hecho cosas que yo he mirado y he dicho *“cómo has hecho eso”*. Yo siento que somos personajes, ahorita yo he creado un personaje para una entrevista, igual cuando doy clases y me voy al teatro, dependiendo con quien esté, es otra persona. (...) Entonces todo el tiempo estamos haciendo personajes que socialmente sean aceptados.

Y el clown hace lo que quiere hacer, entonces si yo estuviera con nariz y me aburro, me paro y me voy *“uy, perdón, me aburrí, no te molestes”*; tú lo vas a aceptar. Si yo lo digo ahora: *iCHAN, CHAN!* ... Si estoy con nariz voy y la abrazo (señala a la mujer que está en la mesa del costado del café donde estamos haciendo la entrevista).

El clown está haciendo todo el tiempo lo que le provoca, no es con él, el rechazo no lo siente personal, hace lo que le provoca. Es como mi parte más libre, mi parte más pura, mi mejor parte. Siento que mi clown de verdad soy yo, yo soy ella, esto de acá es un personaje. Porque es quitarse, quitarse, no es ponerse vestuario, nariz; te quitas, te quitas, te quitas, hasta que quedas tú cuando no hay Wendy

Ramos, ni Embajadora Marca Perú, ni el clown. Después que te quitas todo eso, es doloroso porque vivimos mostrando la tarjeta de lo que somos y mientras más adultos es peor.

“Hola, qué estás haciendo?”. O sea, dime qué logras en la vida y es: *¡ah, ya, gerente de no sé qué!, ¡ah, no en mi casa, con mis hijos!: ¡ahh!, ¡aaaa...!* y nos definen. La gente nos mira por esa tarjetita que tenemos, vivimos mostrando la tarjetita, ahora quítate tu ropa, tu carro, ahora solo muéstrate desnudo.

Si tú vas a un bar donde están desnudos, cómo sabes quién es quién, cómo sabes a quién le quieres hablar. Si no ves su ropa, la ropa da bastante información... Entonces para el clown, todos están desnudos, entonces si eres el que barre, el presidente, me da igual, no afecta en nada mi percepción de ti y lo que tú tengas en tu tarjetita no me interesa porque yo ya me quité todo. Como yo ya me he quitado todo, ya veo a todos desde ahí, desde esa esencia y eso es maravilloso, es impagable poder llegar a ese lugar, de ver al paciente terminal como un niño y no como paciente terminal e ir a la prisión y ver a un hombre y no a un preso que hizo no sé qué me importa. Cuando tú logras mirar a esa persona como persona, no como su circunstancia, la gente florece porque se ve hermosa en tus ojos.

ESTRENO y TEMPORADA:

EN EL AQUÍ Y AHORA COMO EL PRIMER DÍA

Llegas a la oficina todos los días, en teoría tendría que tomarse como un estreno, como una nueva función de ocho horas (bueno, algunos tienen funciones más cortas y otros más largas) que necesita tu máxima atención y pasión, pero no siempre pasa. De hecho, muchos gerentes, cuando leyeron **#EICEOdelastablas** me dijeron:

“qué fácil sentir la pasión y no aburrirse cuando se es actor, están en obras distintas todo el tiempo”

La respuesta de Leonardo Torres resume varias de las otras respuestas que recibí: “Quien te dijo eso es un cojudazo”. Nuevamente, si estás leyendo esto y fuiste uno de los que me comentó o pensó eso, no te lo tomes en serio.

Lo que podemos hacer, si queremos, es hacernos cargo de nuestras vidas y si no nos gusta la chamba que tenemos: KAPUT. No es fácil y sí, yo no tengo hijos, pero sí una deuda hipotecaria, sueños, miedos y ganas. Así que la cuestión sería preguntarnos si de lunes a viernes son más las veces que nos despertamos con ganas de ir a nuestro estreno o rogamos a todos los astros a que declaren un nuevo feriado. Total, si para algunos “billetera mata galán” otros podrían decir: “sueldo y comodidad matan el riesgo a volver a empezar”, de cero.

ME HAGO
CARGO DE MI
PASIÓN

Leonardo Torres:

**UN GERENTE ME DIJO QUE ES FÁCIL
PARA LOS ACTORES TENER LA
PASIÓN POR SU TRABAJO, TOTAL,
SON PROYECTOS FINITOS. ME DIJO,**

PREGUNTA, CÓMO HACEN ELLOS PARA QUE ESA PASIÓN SEA PERMANENTE A LO LARGO DE SU CARRERA.

Es una muy buena pregunta, quizá al centro del problema está el concepto del trabajo. Yo hago eso porque me pagan plata, para subsistir. Eso que hago lo puedo hacer con pasión y dichoso aquel que ama aquello que le da plata para vivir, pero la mayoría de las veces no es así, el trabajo es lo que es, es trabajo, puta madre tengo que hacer esto porque si no, no puedo vivir.

Creo que el CEO, empresario o alguien que tiene a su cargo un grupo humano tiene una labor más difícil que es generar en ellos la pasión, porque cada trabajador puede tratar de generar en sí mismo la pasión: "qué paja voy a hacer esta declaración jurada y este año la voy a hacer con pasión, con amor"... pero es más complicado. En cambio, cuando alguien que está a cargo de un grupo humano

les habla de tal manera que los inspira y llega a convencerlos que la chamba que hacen es importante por determinado motivo, eso es maravilloso.

Creo que quien está a cargo de un grupo debe tener la habilidad y debe comunicar a la gente que está debajo, sobre la cual tiene mando, que lo que van a hacer es bueno, es importante, es paja. Así como un director de teatro que tiene a su cargo la chamba de sus actores, debe hacer todo lo posible porque cada actor dé lo mejor de sí... (...) el CEO o jefe no tendría que hacer sentir a su equipo que hace lo que hace para él, porque con eso él está ganando plata. Hay un montón de gente así y esta persona que te dijo esto es un cojudazo, porque la pasión puede existir en cualquier campo.

Jimena Lindo:

LA PASIÓN ES ALGO QUE SE CONSTRUYE Y ALIMENTA, SI NO ALIMENTAS, SI NO REVISAS TU TRABAJO TODO EL TIEMPO Y LO TRANSFORMAS DE ALGUNA MANERA, LA PASIÓN IGUAL SE AGOTA.

Si tú te das a ti mismo ensalada de tomate todos los días, te aseguro que te vas a aburrir, aunque sea tu pasión.

Mira las relaciones, es algo que tienes que alimentar. El teatro es una relación. Yo tengo una relación amorosa con mi trabajo, eso es cierto, no es que yo me desvincule de mi trabajo cuando llego a las seis de la tarde a

mi casa. No, mi trabajo me acompaña todo el tiempo, cuando trabajo un personaje estoy 24 horas pensando en el personaje, es mucha más carga tal vez que otro tipo de trabajo, lo que pasa es que la gente cree que (el trabajo de un actor) es 'larilari'... y sí, tiene su parte hermosa, por supuesto, que todos agradecemos, pero es una chamba diaria, como cualquier relación.

(...) Y por supuesto que me he aburrido, por supuesto que han habido momentos en los que he perdido el sentido, a cualquiera le pasa, creo. Además, a mí me viene cada cinco años. Cada cinco años me pregunto qué hago. Por qué estoy haciendo esto, para qué me dediqué a esto, y ahora hacia dónde voy, si no sé hacer otra cosa, tengo que ponerme a revisar, (...) pero siempre tiene que ver con uno mismo, no con el exterior, siempre es interior. A lo mejor no estoy eligiendo bien mis proyectos o no le estoy dando la relevancia que se merecen o a lo mejor tengo que parar. Es cuestión de no dejarte llevar por la vorágine del trabajo, porque va a llegar un momento en que vas a perder el amor.

Este trabajo tiene mucho de rutina, pero tiene mucho de creación y entonces siento que hay que aferrarse a la creación y no a la rutina. Porque cuando nos aferramos a la rutina, es duro hacer una obra, la misma obra, dos meses y medio, no es fácil... claro, vienen los actores y te dicen: "pero no es la misma obra todos los días, porque tú no eres la misma persona" (risas). Sí claro, pero sí la misma obra.

Pero sí, hay días que te aburres, hay días que no quieres ir a trabajar, por supuesto. Un domingo en la tarde, que estamos en una parrillada familiar, todos tomando vino y tú a la 5 de la tarde te vas al teatro, esa es la historia de mi vida, ahora tengo domingos porque no tengo temporada, es maravilloso, puedo salir en la noche, puedo ir al cine, puedo tomarme una copa de vino a las 4 de la tarde si me provoca. Puedo estar con mi hijo, puedo acostarlo.

Valeria Escandón:

"Hay que desmitificar el trabajo del actor, no es que vamos todos los días con pancartas, a las 8 de la noche, no, los domingos también da flojera y los ensayos no son todos los días hermosos... Habiendo entendido eso, tiene que ver con una cuestión personal. Tú estás en una chamba que te gusta, en un espacio en el que te sientes cómodo... haciendo algo que te gusta... no entiendo yo más bien por qué nos es tan difícil a los seres humanos encontrar la pasión en general.

(...) Todos tenemos que salir a buscar lo que nos apasiona, puede encantarte tu chamba y puedes perder la pasión, pero tienes que hacerte cargo, quizás tienes que cambiar de proyecto, la manera en la que vez algo, buscar las formas para que esa chamba que puede ser monótona o rutinaria, sea más entretenida y divertida y con más cambios. Es una cuestión individual, tiene que ver con todos, no es solo de empresarios o magos, les pasa a todos, a los que venden café, empresarios, actores. Si no tienes pasión, pregúntate porqué estás haciendo lo que estás haciendo".

DISFRUTAR EL NO SABER

“Dicen que hemos escogido una profesión en la que el error es un valor. En la actuación y en cualquier tipo de arte es una gran oportunidad para descubrir nuevas cosas porque no estamos operando corazones, cerebros, estamos jugando, seriamente, pero jugando. Cuando hay crisis en escena, ya estás preparado para resolverla de alguna u otra manera, sobre todo para ayudar al compañero, sobre todo al que le sucedió algo. **Porque estar en escena es un acto de fe**, yo confío en que tú vas a decir tu texto en el momento en el que tienes que decirlo, yo confío en que vas a estar ahí por si me pasa cualquier cosa, de verdad es así, tú confías plenamente en tu compañero, si yo me tiro para atrás yo sé que mi compañero me va a recibir, confío casi a ciegas”.

(JIMENA LINDO)

“(…) El director no le da al actor una lista de instrucciones para actuar, sino que hace, mediante ciertos métodos, **que el actor se regodee en el accidente, que considere el accidente como lo mejor que le puede pasar, esta incertidumbre como el lugar donde crece** y eso debería ser como en la vida. Cuando el actor se siente incómodo

en escena, ahí es donde existe la creación artística, es una oportunidad, ahí es donde ocurre la creación artística (para bien). Y eso supongo que no ocurre en la empresa, porque la incomodidad es rechazada, la incertidumbre es rechazada como algo que te hace peligrar. (...) La crisis es la oportunidad de cambio, de mejora.

Yo nunca he enseñado en las empresas, pero si lo hiciera trataría de regodearme en eso sobre todo, estate incómodo, **toma cualquier accidente como la oportunidad, la herramienta**. El caso más chanco o más claro es la actividad, cuando el actor tiene que de verdad hacer algo a nivel manual mientras tiene la escena con otra persona. Entonces, qué pasa cuando no tienes actividad y de repente ocurre un accidente en escena y se cae, por ejemplo, un jarrón al suelo: ¡Yeee! ¡Actividad!, esa es la gran oportunidad, haces algo que no has hecho antes en la escena, algo impredecible y de repente eso cobra verdad... (...) lo mejor que puede haber en escena es un actor trabajando en una situación de emergencia”.

(LEONARDO TORRES)

“Para el clown es maravilloso, más bien buscas la incertidumbre, buscas no saber, meterte en problemas. (...) Si veo (en un taller) que te puede salir no te voy a dar eso, porque quiero que empieces a **disfrutar de ese vértigo de no saber qué hacer y no saber**, aceptar “no sé”, porque no siempre sabes pues... y lo lindo es eso porque se empieza a ver a la gente, entonces no eres un robot que está parado ahí a quien nadie le puede agarrar cariño porque no eres una persona. **Cuando vemos a la persona ahí es donde te enganchas emocionalmente con tu líder, jefe o con quien está adelante.**

Si el niño ve un payaso...en el hospital, el niño ve un payaso, pero tiene que saber y sentir que hay una persona que sabe lo que es estar echado en esa cama y un jefe tiene que saber lo que es hacer todo eso que te estoy pidiendo. Porque cómo me estás pidiendo algo si nunca lo has hecho. Si no, sabrías que no se puede, entonces cuando ya has pasado por todo, sé que te puedo pedir y que no, sé cuándo estoy abusando o no, pero a veces no han pasado por ahí o no les interesa”.

WENDY RAMOS

“Una vez que empieza la función, el mundo está ahí, no es que alguien venga. **La obra es de los actores y del público.** Lo interesante de esto es que cuando estás en la función, estás haciéndolo ahí de verdad, estás alerta a cualquier cosa que pueda pasar, pensando en el texto, en la luz, tu marcación, estás en estado de alerta, al estar en ese estado, puedes resolver rápido cualquier cosa que venga. Por ejemplo, se rompe la botella de agua, yo no lo puedo dejar ahí... (limpio como lo haría el personaje, no entro en pánico porque pasó, ya pasó en la vida real). (...) Estás alerta pero no por eso te desconcentras de tu objetivo, de tu acción o del otro personaje. Pasa muchas veces que tienes que estar resolviendo. **Me imagino que en la empresa (el terror a la catástrofe es porque hay mucha sanción, me imagino que está el jefe sancionándote y no hay otra manera sino “una sola” (de hacer las cosas). Creo que al trabajar bajo esta opresión uno entra en estado de estrés y cuando te bloqueas, no puedes accionar, resolver”.**

JELY REÁTEGUI

“(...) A pesar de la experiencia y la edad que uno tiene, a veces también surgen ese tipo de errores por falta de previsión y estudio (...) **También incurrimos en errores los directores mayores, no es que la edad o la experiencia nos liberen de ellos.** En el sector empresarial a mí me parece que hay un menor espíritu de aventura y es difícil aventurarse a invertir mucho dinero cuando uno tiene una familia, responsabilidades y si comprometen otras amistades, socios. Además, si el negocio no funciona, pierde credibilidad y en este país donde la credibilidad no es una de nuestras banderas y la palabra no vale tanto como en otras culturas, imagino que es más difícil y sobre todo más difícil para aquel que quiere cumplir todas las reglas y las leyes y principios correctos y morales que rigen o deben regir en nuestra sociedad. Entonces es muy difícil, muchas de las grandes empresas, de los países desarrollados han surgido gracias a una severa desconsideración de los derechos de las personas. La plusvalía, el pago indebido

y facilidad para el despido garantizaban el éxito de una empresa, eso ahora es menos probable.

(...) Creo que lo que hay que hacer es estudiar de la manera más minuciosamente posible cada proyecto antes de lanzarlo al mercado, por más sencillo que este sea. De lo contrario, si el empresario fracasa, se va a inhibir severamente de intentar un nuevo riesgo y va a tener menos posibilidades de convocar a otras personas para invertir en un nuevo negocio”.

ROBERTO ÁNGELES

ESTAR EN EL PRESENTE, NO MECANIZARNOS

Cuando un actor se olvida la letra o pasa algo en el escenario, resuelve. ¿Por qué en la empresa cuando algo no sale como lo habíamos previsto se nos ponen los pelos de punta, colapsamos, es casi el fin del mundo? Todo lo contrario, a lo que pasa en las tablas. Ahí no se llora sobre leche derramada.

“ La gran lucha que tenemos función a función, durante toda la temporada, es no mecanizarnos, **no dar todo por sentado, estamos creando en vivo y en directo**, las cosas suceden ahí. Es ser conscientes de eso todas las noches, por más que sepamos lo que vamos a decir y escuchar, es escuchar todo el tiempo. Y reaccionar a lo que pasa ahí, en ese sentido si a alguien se le cae algo, se le sale la peluca, tenemos que acoplarlo, integrar eso que ha sucedido a la función.

(...) Reaccionar momento a momento, aferrarnos a la acción y reacción, pasa algo y yo respondo algo y avanzo. Es un albur, están ahí vivos y precisamente por eso no nos podemos olvidar, **tú no puedes seguir con tu texto cuando a tu compañero se le ha caído una peluca**. O se le ha roto el taco y se ha caído, yo no puedo seguir o sigo, pero tengo que cambiar mi estrategia, me tiraré al piso con él y mientras intenta ponerse la peluca le diré el texto tirado en el piso con ella ”

(NISHME SÚMAR)

CON C DE CONEXIÓN Y ... COJONES

“ Actuar requiere de huevos, cojones, ovarios, cerebro y corazón, es un trabajo que requiere mucho coraje, mucha entrega y pasión, obviamente lo veo más desde afuera. En las empresas lo más fácil es ayudarse del teatro para contar historias, conectarse. Pero creo, por ejemplo, que conectarse, ahora que lo he dicho, es muy básico, es enorme. Se romperían edificios si todos los gerentes de este país se conectaran con ellos mismos, con lo que son y lo que sienten. Imagínate un equipo de trabajo que juega, que se escucha y que las personas que lo conforman están conectadas y son honestas. Estoy segura que ese equipo y esa empresa crecerían muchísimo en todos los niveles. ”

(VALERIA ESCANDÓN)

LA DESTREZA VERBAL EN ESA CONEXIÓN

Durante los últimos tiempos he visto que el acercamiento de la empresa al teatro ha ido de la mano de talleres para hacer presentaciones efectivas, hablar bien en público. Yo pensaba que eso era quedarse solo en la cáscara de todo lo que el teatro tiene para dar, pero quizás no lo es. Si no, no veríamos tantos casos en los que una persona técnicamente buena en su tema es incapaz de hacerse entender. Así que me rectifico, importa la forma y cómo entregamos el mensaje para lograr el efecto esperado y aquí lo resume Roberto Ángeles:

“Un líder o un empresario o gerente que tiene deficiencias en la palabra difícilmente convoca. Y eso nos ha pasado con los padres de la patria y los presidentes. Fujimori, Toledo hablaban pésimo, confundían género, número, tenían un bajo nivel de información, era decepcionante escucharlos hablar, en cambio, Alan García, al margen de su política, habla casi perfecto el castellano y, además, es seductor, pronuncia bien, nos engatusó.

Para mí es fundamental que el gerente o cualquier persona que tenga a su cargo personal, hable correctamente el castellano. Pronuncie bien las palabras y no sea redundante, reiterativo y que **no deslice**

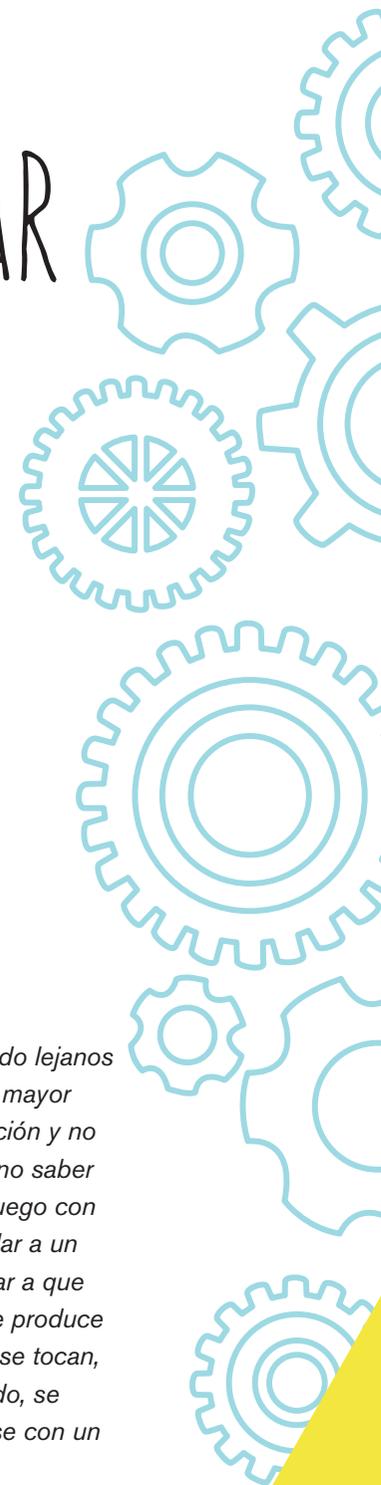
a través de la palabra otros valores que no sean los que deliberadamente quiere transmitir.

Por ejemplo, no puede hablar con una persona que le reporta y alargar las vocales: “Siiii, tu trabaajo es buuueno” porque en ese alargamiento está siendo despectivo con el empleado, es innecesario e incorrecto, es una falta de respeto. (...) Eso lo trabajo yo con los abogados de la PUCP, hace 14 años enseñé para que los abogados tengan un discurso correcto y persuasivo. El secreto es la teatralidad de la destreza verbal, tiene que ir con el estudio del caso y con mucha verdad. Hay una asociación directa con la autenticidad del discurso y la verdad bien dicha ”

ROTACIÓN PARA EVITAR LA MECANIZACIÓN

Varias empresas están optando por promover la empatía organizacional haciendo que algunos colaboradores pasen un día, semanas o meses, en un puesto distinto para el que inicialmente fueron contratados. Además de ayudar a la comprensión del aporte de cada persona a la cadena de valor Roberto Ángeles me decía que quizás esta rotación también pueda ayudar para romper la monotonía:

“Quizás rotar al personal en diferentes cargos, no demasiado lejanos a sus habilidades, pueda hacer que los empleados encuentren un mayor entendimiento de la empresa en su totalidad, una mayor identificación y no sólo preocuparse por producir el lado del producto que les toca sino saber a dónde se conducen sus esfuerzos y cómo se van a ensamblar luego con otros sectores de la empresa. Un ejercicio de rotación podría ayudar a un encuentro de experiencias de los diferentes sectores, puede ayudar a que quienes trabajan en el área de mercadotecnia puedan ver cómo se produce el producto en sí. (...) El teatro tiene esa gran ventaja, los actores se tocan, comparten camerino, hasta comparten sus sudores, comparten todo, se empujan... cuándo has visto un gerente de marketing empujándose con un obrero de fábrica ”

BONUS TRACK

FRAGMENTOS
DE ENTREVISTAS

WENDY RAMOS

“EN TUS OJOS ME
VEO LINDA”

¿QUÉ ES

LO MÁS BONITO QUE TE HAN DICHO?

Una vez con una paciente de Larco Herrera nos vimos en el jardín, yo estaba sentada jugando con alguien y ella me quedó mirando, se puso en posición para gatear y empezamos a gatear las dos. Nos quedamos mirando, serias, un ratazo y yo me veía de afuera -porque a veces me salgo de mí- y me miro y digo: “Qué estás haciendo, te puede matar, quién es, y digo ‘shshshs’” y después de un ratazo me dice: “En tus ojos me veo linda”. Eso es el resumen de todo lo que te acabo de decir sobre el clown.

(...) Claro porque la estoy viendo desde esa desnudez y eso me hizo entender todo lo

que hacemos, y por eso funciona esta vaina y no es risoterapia, no me interesa si te ríes o no, me interesa que te puedas ver en mis ojos, porque yo estoy en ese estado que va a hacer que te veas no como un paciente terminal, sino como una persona y que te puedas reír y te olvides un ratito de esa vaina que te acompaña todo el puto día. Hacer un paréntesis donde eres tú nada más. No eres la escritora, no eres nada, eres tú. Qué rico... yo como actriz y famosa, cuando alguien me mira a mí es “qué rico”, porque todo el mundo me mira y ve a Wendy Janeth y yo no soy Wendy Janeth, no me mires así.

GIANNI CHICHIZOLA

QUIERO SER UN DINOSAURIO ELÉCTRICO

¿QUÉ HAS APRENDIDO ENSEÑÁNDOLE TEATRO A LOS NIÑOS?

Bastante, la humildad que tienen, no están nada contaminados. Eso es bien bonito y cuando vamos creciendo, de alguna manera, nos vamos llenando de prejuicios, trabas, que solitos nos las ponemos en el camino, así como la vergüenza a ser, a ser para después hacer.

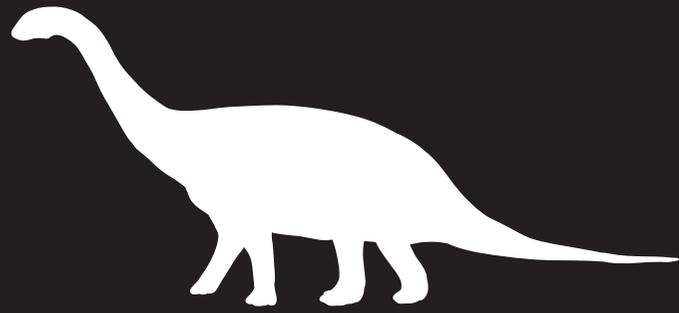
Si no puedes ser, no vas a poder hacer. Y al no ser es como ponerlo o tenerlo todo por afuera, como capas, eso resulta después vacío y vago. Los niños tienen esa pureza, no tienen filtros, son realmente auténticos.

En el cierre de un curso, cuando los niños salen a recibir diplomas, les preguntaron qué querían ser cuando sean grandes, casi todos, salvo uno, respondieron cosas típicas como bombero, doctor... pero hubo un niño, Liam,

hasta ahora recuerdo su nombre, él dijo: "Yo me llamo Liam y quiero ser un dinosaurio eléctrico". Lo dijo desde los huesos, un comentario sin filtro y lo dijo bailando, feliz.

CUANDO PIENSAS EN DARLES LAS CLASES, ¿QUÉ QUIERES ENSEÑARLES?

Que sean buenas personas, es lo primordial y en potenciar ese lado de niño que no quiero que pierdan jamás. Esa alegría, esa espontaneidad. Y si hay niños más introvertidos, dejarlos, darles tiempo, sin imponerles nada. Evitar el "no puedo" o "no, esto no se hace", sacarles el no, dejarlos que fluyan a su ritmo, porque cada quien tiene su ritmo de hacer las cosas.

JELY REÁTEGUI

"EL TEATRO ES UN LUGAR MÁGICO, APARECE ENERGÍA DE DONDE NO TIENES"

Una de las muchas veces que vi a Jely en el teatro estaba en dos obras en simultáneo. Yo me preguntaba cómo hacía y esto es lo que me dijo:

"Yo creo mucho en el teatro como un ritual, como un lugar sagrado, mágico, donde aparecen cosas de la nada, energía de donde no tienes. De pronto algunos hemos hecho función con fiebre, mal del estómago

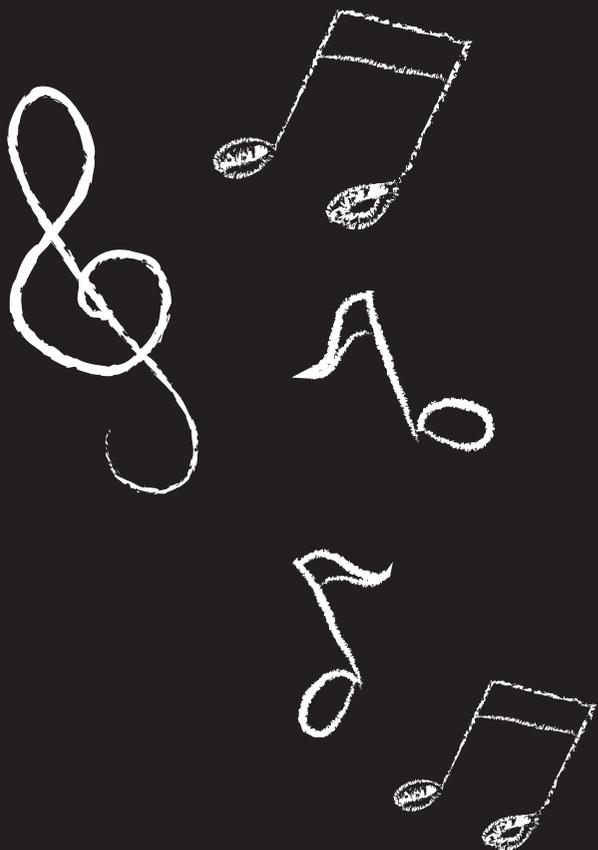
y te estás retorciendo todo el día del dolor, llegas a la función y no tienes nada, termina y mueres. Algo tiene el escenario, siempre, desde que hago teatro, he creído en eso".

Si no fuera ese lugar sagrado del que ella habla, donde se mueven muchas energías, podríamos preguntarnos cómo da el cuerpo para todo lo que pasa en escena.

NISHME SÚMAR

“HAY UNA PARTE DE MÍ QUE BAILA EN EL ESCENARIO”

A Nishme la conocí cuando ambas estudiábamos Educación Inicial en la PUCP. Ella cambió de carrera antes que yo, ella a Artes Escénicas y yo a Periodismo. Años después nos reencontramos en un café, para esta entrevista, teniendo claro que lo que prima en toda relación es lo humano. “No hacer nada que se anteponga a lo humano, a la conexión con tu equipo (...) a lo que cada persona trae y ser conscientes que estás trabajando con la voz de una persona, con un imaginario, con su cuerpo, su forma de ver el mundo, con su sensibilidad. Ahora lo que más valoro es que todo eso se pueda permear en el proceso y que puede enriquecer la historia, no pretender

TRANSFORMAR A ALGUIEN Y CONVERTIR A ALGUIEN EN UNA PERSONA QUE NO ES”.

TÚ HAS TRABAJADO EN EMPRESAS ANTES DE DEDICARTE AL TEATRO, ¿CÓMO TRABAJARÍAS HOY CON TU EQUIPO SI ESTUVIERAS EN LA EMPRESA?

En algún momento del día rompería la rutina para que el equipo pueda encontrarse, más allá de las labores, que haya algún momento, un círculo de encuentro o algún espacio en el que se pueda compartir, que haya un intercambio más allá de las tareas que cada uno tiene que hacer.

Una o dos veces a la semana, tener pequeñas reuniones del equipo sentados en círculo mirándose a la cara y que el gerente o la persona que lidera el equipo pueda hacer un pequeño momento para cada uno, preguntas tan simples y tan básicas como: ¿cómo han venido hoy?, ¿cómo se sienten y qué esperan para hoy?

Creo que son cosas súper básicas pero que cambian totalmente el espíritu. Inicias el día sintiendo que estás en un espacio en donde eres más que un número y una tarjeta a marcar.

¿CUÁL DIRÍAS QUE ES LA PRINCIPAL VIRTUD DEL ACTOR O QUE VES EN EL MUNDO DEL TEATRO Y QUE TENDRÍAMOS QUE APLICAR EN LA ORGANIZACIÓN?

Qué difícil, creo que tiene que ver con la escucha, por ejemplo, si pasa algo en escena no puedes seguir avanzando sin que te importe lo que estás pasando. Si tienes un rollo, si algo no ha salido como quieres, tienes que poder parar, tiene que ver con la escucha y anteponer siempre a las personas. Siempre.

Si un compañero tuyo está pasando por algo, tener la capacidad de parar para ver cómo lo ayudas, lo sostienes. Sostener esa es una de las mayores virtudes que tenemos en el teatro. Por lo general, los actores son personas más humanas, empáticas. Trasladaría esos valores a la empresa.

¿QUÉ HA CAMBIADO EN TI DESDE QUE INGRESASTE A ESTUDIAR EDUCACIÓN INICIAL HASTA HOY? ¿QUÉ TE HA DADO EL TEATRO A TI?

Descubrir mi pasión me ha hecho una persona más feliz. Estaba totalmente perdida, creo que subestimaba por completo mis capacidades, no tenía un norte, no sabía hacia dónde ir ni quién era, tenía mucho fuego adentro, muchas ganas de conectar y de expresarme, pero no tenía cómo, no sabía cómo. Y creo que entrar en el mundo del teatro me hizo descubrir mi lenguaje, descubrir la manera de cómo yo quiero decirle cosas al mundo.

Ha sido un lugar donde he podido sanar muchas heridas personales, donde he podido conectarme conmigo, aceptarme, y además que me ha permitido conocer a gente fuera de serie, gente que piensa fuera de la caja. Generalmente en el teatro he conocido a personas muy libres, gente que ama la vida que quiere conectarse con la humanidad a

través de pequeñas acciones, como es hacer una obra en Lima - Perú en el 2017. No es solo el placer de hacer lo que te fascina sino la ilusión de que con eso que haces, eso pequeñito, puedes ligarte a la humanidad. Yo lo siento como un regalo.

Cuando empecé, sufrí mucho, no tenía idea qué quería ser, comencé como actriz, hice actuación 1,2, 3, 4 y me sentía miserable porque todo el tiempo me miraba de afuera, no me conectaba y me sentía súper incomoda y odiaba mi voz y mi cuerpo. No era el lugar. Hasta que llegó el curso de dirección y de pronto me sentí tan dichosa y, sobre todo, tan tranquila, como esta sensación de este es mi banquito, aquí me siento cómoda. Entonces ha sido un camino bien largo, de un montón de incertidumbre, frustración, de qué hago, quién me ha dicho que yo podía hacer esto.

¿CÓMO ELIGES LAS OBRAS QUE DIRIGES?

Elijo temas o proyectos que me interesan por su contenido y por lo que voy a poder compartir y comunicar a mi sociedad, al mundo. Pero trabajo con mis propios referentes y con mis emociones, y **hay una parte de mí ahí que baila en el escenario**, una partecita mía está en cada actor, en cada decisión, entonces es bien duro, porque claro, recibes críticas, es de un nivel de vulnerabilidad muy grande.

Cuando alguien dice algo o no dice sientes que te están diciendo a ti o que te están atacando a ti, esa es mi próxima batalla: no tener tantas expectativas. La gente viene con sus propias cosas a ver tu trabajo y algunas veces se conecta y otras no, por diferentes razones, por todo lo que traen las personas, no son robots a los que les presionas un botón para que les guste y ya.

¿QUÉ ES LO MÁS BONITO QUE ALGUIEN TE HA DICHO AL VER UNA OBRA TUYA?

Que me ven ahí, algo que es contradictorio. Por un lado, eso me genera mucha ansiedad y por otro es muy lindo cuando alguien te reconoce en lo que haces porque yo entrego mi alma. No concibo otra forma de trabajar. Cuando elijo un proyecto elijo con mucho cuidado, son cosas que me atraviesan el alma.

Entonces me dicen:

“te he visto en esa actriz, te he sentido acá”. Ese es el mejor halago que me pueden hacer porque yo lo experimento así, mi trabajo es así, y es bonito y horrible al mismo tiempo.

PIETRO SIBILLE

"A MÍ ME GUSTAN LOS ACTORES CON CICATRICES"

QUERÍA PREGUNTARTE

SOBRE UN CONCEPTO AL QUE SE REFIEREN

LOS ACTORES:

LA VERDAD ¿QUÉ ES LA VERDAD?

La verdad es esa cosa que algunos actores impregnan en su trabajo, en sus personajes, cuando actúan con honestidad, cuando mienten con honestidad, es una paradoja.

El teatro es una mentira como todas las bellas artes, es una ficción, es algo no real. No hay ningún engaño, nosotros invitamos al público a que se crea esa mentira, el público sabe que va a comerse esa mentira,

y va para ser envuelto, embaucado, con una historia que no es real y quiere ser atrapado, quiere sumergirse y vivirla, emocionarse, reír y llorar. Creo que la verdad tiene que ver con la honestidad del actor, consigo mismo, en interpretar el personaje.

(...) Más que racional, es algo que sale desde las vísceras, del corazón, desde los cojones.

EN UNA CARRERA COMO LA TUYA, EXISTE MUCHA INCERTIDUMBRE, HAY TEMPORADAS DE TRABAJO MUY VOLÁTILES. ¿CÓMO HACEN PARA VIVIR EN LA INCERTIDUMBRE, CON PROYECTOS FINITOS, EN UNA CARRERA, PODRÍAMOS DECIR, PARTICULARMENTE INESTABLE?

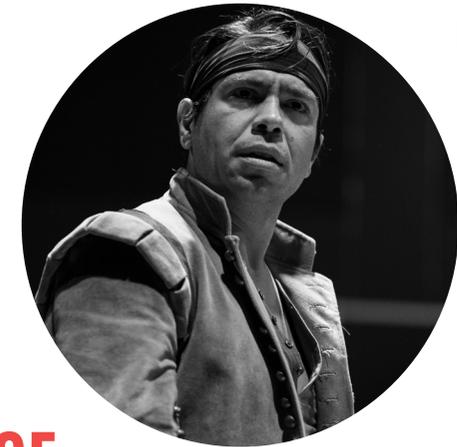
Es complicado. Yo siempre supe que iba a ser difícil, quizá nunca pensé qué tanto... que iba a costarme tanto esfuerzo o sacrificio, pero han sido años así y, sin embargo, no he desertado porque era mi vocación, era lo que quería hacer, no me imaginaba hacer otra cosa.

Quizá podría haber dirigido pero fui terco en seguir, en quedarme en la actuación, aprendiendo y desarrollándome y actuando en cuanta obra pudiera y hace 10, 15 y 20 años era mucho más difícil que ahora. Ahora hay mucha más producción en teatro como cine. La televisión sí está hasta las huevas, antes estaba mejor, el teatro y el cine están mejor.

¿QUÉ HA CAMBIADO EN TI DESDE LA PRIMERA OBRA QUE HICISTE HASTA “MUCHO RUIDO POR NADA”?

Tengo más oficio, mayor manejo de la técnica, más vida, más años, y eso es una parte fundamental para cualquier actor. Además, mi vida ha sido bastante intensa y muchas veces hasta desenfadada y creo que es algo de lo que me siento orgulloso, porque creo que ha enriquecido muchísimo mi trabajo como actor.

A mí me gustan mucho los actores con cicatrices, no los que no han tenido vida. No los que no han arriesgado, no los que no han roto un plato, no a los que no les han pasado cosas o no han tenido desbandes; me gustan los actores... curtidos, por el tiempo y por los excesos y hasta los malditos como Miki Rourke, lo amo, está hecho mierda pero míralo en una última película a sus 60 años, con un cuerpazo, músculos, se pone a boxear, hace lo que le da la gana, nunca se hincó ante el negocio dentro de Hollywood, al mundo, como otros actores. Creo que son pocos los que no se sometieron, eso me gusta: los actores con cicatrices, lo contrario son los actores pavos.

¿CÓMO SE HACE

PARA SEGUIR CON LA MISMA PASIÓN?

No lo sé. Creo que el deseo no se puede inculcar y creo que es muy parecido a la pasión, el deseo que viene de la pasión. Se puede inculcar la disciplina y el rigor, la técnica...

PERO, ¿CÓMO SE INCULCA LA PASIÓN?

Creo que uno nace con eso, creo que uno tiene que hacer lo que le gusta (que no es una sola cosa); creo que todos nacemos con un talento o alguna habilidad para algo y que puede funcionar para distintos oficios, no para uno solo.

Creo que soy actor por un motivo circunstancial, sí, porque de una u otra forma la vida me llevó hacia eso, pero si mi vida hubiese sido distinta o mi entorno o el lugar o la época en la que nací, habría terminado trabajando como editor o mago o historietista

o quizá me habría escapado con un circo como soñaba de niño, como malabarista o payaso.

(...) Por supuesto que las habilidades se desarrollan y se perfeccionan con el trabajo, con el tiempo, pero de lo que sí estoy seguro es que esa pasión por el circo, por disfrazarme, por imitar, por convertirme en un personaje que no soy yo, por transformarme en otra persona que no soy yo, en alguien que no soy yo, ha estado desde que era muy niño, desde que tenía un año o dos.

¿CÓMO DEBERÍA HACER UN DIRECTOR PARA QUE TODO EL EQUIPO COMPRENDA LA ESENCIA DE LA OBRA? EN LAS EMPRESAS, LOS GERENTES DEFINEN LA ESTRATEGIA DE NEGOCIO QUE LUEGO SE TIENE QUE IMPLEMENTAR PERO MUY POCAS VECES TODOS LA COMPRENDEN Y NO TODOS SE SIENTEN IMPORTANTES. HACIENDO LA ANALOGÍA CON UNA OBRA DE TEATRO Y EN TU CASO, ¿CÓMO TE DEBERÍA CONTAR EL DIRECTOR A TI LA ESTRATEGIA DE NEGOCIO PARA QUE TÚ LA LLEVES A LA ESCENA?

¿CÓMO LLEVAR EL CONTENIDO DE LA OBRA?

El director, como debe ser, tiene claro lo que quiere decir y tiene que compartir ese mensaje con el resto del elenco y su equipo y concertar; hacer que todos se involucren con lo que quiere decir la obra, como en el caso de "Mucho ruido por nada". Chela, por ejemplo, pegaba en la sala de ensayos fotos de parejas homosexuales casándose, fotos increíbles, bellísimas, de parejas de todos los tipos, de todas culturas, hasta de dos granjeros texanos con su overol e incluso convocó a un actor -uno de los actores del elenco tenía fama de ser medio homofóbico y medio fachista- que aceptó ponerse un vestido y hacer lo que tenía que hacer porque confiaba en Chela como directora.

Quizás a su edad no vaya a cambiar del todo, pero creo que hizo algún cambio (en él), alguna reflexión habrá generado en él haber hecho esta obra y haber tocado esta obra y el tema del hombre y la opresión sobre la

mujer, la libertad del amor, sin importar la edad, ideología, el sexo, eso me pareció paja. Y siempre que terminaban los ensayos o durante, habían debates y discutíamos cosas y felizmente, en general, todos parecíamos estar muy de acuerdo.

ENTONCES, DIRÍAS QUE CHELA IMPULSÓ ESTA SITUACIÓN...

Creo que todo era movido más de lo que crearíamos por Chela, por el inmenso afecto que ella proyectaba, que demostraba con todos nosotros. Cuidado, delicadeza y el respeto, sobre todo. Creo que eso es lo más valioso que busco en un director, dije el cuidado, pero si no hay respeto, difícil que haya cuidado porque hay directores que son un poco brutos para hablar o tienen comentarios bien desatinados para hablar.

Creo que es esa humanidad y ese encanto que proyecta Chela, así como esa seguridad en lo que estamos diciendo y que ella comparte con nosotros. Además, hace que todos tengamos la misma voz y nos hace sentir que ninguno es más que otro porque aunque tenga un papel chiquitito no es más importante que el protagonista, tampoco se discrimina o se ningunea la opinión del asistente o segundo asistente o de la productora. La igualdad es importante aunque haya jerarquías. Pero creo que entre el director y actores, esa autoridad no es siempre algo notorio, eso es lo más paja (del teatro), no es que yo soy el jefe y yo mando y yo tengo la última palabra.

TÚ COMO ACTOR EN UNA PALABRA, CÓMO TE DEFINIRÍAS...

Atormentado (risas).

¿QUÉ HAS APRENDIDO EN EL TEATRO O DEL TEATRO?

Es difícil porque de casi todo lo que aprendo no me doy cuenta, me toma años darme cuenta que he aprendido algo, si es que he aprendido algo (risas). Creo que justamente, es la importancia del respeto, de la consideración por el otro, el cuidado con el resto. No solo con tus compañeros de escena sino con cada uno del equipo por más que uno tenga sus demonios y sus cosas, como todos los actores.

Cada uno tienes sus cosas particulares, pero eso no implica que podamos hacer lo que nos venga en gana o de tratar al otro como nos dé el impulso, como nos nazca según el ánimo en el que estemos en el momento o por algún conflicto personal o laboral que estemos pasando.

PARA TERMINAR, LO MÁS BONITO QUE TE HAYAN DICHO LUEGO DE VERTE EN UNA OBRA:

Una vez una directora me dijo que era un placer ver cómo, en el proceso de ensayos, me apropiaba del personaje como me daba la gana y lo hacía mío.

CARLOS GALIANO:

“EL ERROR
NO EXISTE DENTRO
DEL ESCENARIO”

Dirigió su primera obra a los 26 años y durante esta entrevista estaba como director adjunto de Mamma Mía y *ad portas* de reponer “Las Tres Viudas”. Carlos ha dirigido a actores como su tocayo Carlos Tuccio, Javier Valdés, Sofía Rocha, Gisela Ponce de León, Jimena Lindo y más. Lo he visto actuar y dirigir en algunos ensayos a los que me invitó. Hay personas que te abren la mente y que, sin conocerte, son generosas contigo, Carlos es una de esas personas.

¿CÓMO TE DESCRIBIRÍAS COMO DIRECTOR, QUÉ TE DEFINE?

Como un director minucioso, yo no sé si a todos les gusten las obras que hago, pero sí encuentro difícil que alguien pudiese decir que hay poco trabajo en ello. Soy muy riguroso y trato de trabajar mucho al detalle con los actores, ensayo muchísimo, trabajo muchísimo por mi cuenta, no paro de dar notas durante la temporada. No creo que el trabajo del director haya acabado cuando la obra se ha estrenado, porque a diferencia del cine, por ejemplo, esto se tiene que recrear todos los días sobre el escenario y el proceso aún no acaba. Muchas veces el director y los actores terminamos de entender cosas

durante el proceso de temporada y afinamos algunas cosas.

Yo siempre estoy muy pendiente del trabajo de mis actores, también soy muy cuidadoso en otros aspectos, iluminación, escenografía, vestuario y en otras labores que competen exclusivamente al director, como centrar el drama de la obra, proponer el nivel de espectacularidad que el trabajo requiera, pero siempre considero que el elemento más importante de una obra está en el trabajo de los actores.

¿CÓMO ES ESE TRABAJO CON ELLOS? ¿CÓMO HACES PARA DARLES FEEDBACK?

Desde el inicio del proceso procuro ser lo más ordenado posible y eso es probablemente una herencia de Roberto Ángeles, quien es mi maestro. Genero una estructura sólida para que el actor pueda crear en un ambiente en que se sienta cuidado, próspero, atendido en sus diferentes demandas.

Organizo los ensayos con mucha claridad, mucha anticipación, procuro sentar el drama de la obra muy pronto para que todos sepamos con mucha claridad qué aspecto de la condición humana estamos contando, porque muchas veces en el devenir del proceso y en la atención de los diferentes aspectos que debe poner el director, uno puede distraerse y siempre pienso que finalmente la actuación, la dirección y el teatro es, en última instancia, un ejercicio de responsabilidad social en tanto representamos conflictos de personajes ficticios pero que encarnan los dramas que aquejan nuestra condición humana y, a través de la obra de teatro no pretendo

yo exponer una sapiencia mía sobre ese conflicto sino investigar más a fondo para que todos salgamos más grandes después de ese proceso. Los actores, yo y todos los involucrados en la producción y el público.

El mejor regalo que puede llevarse alguien en una obra de teatro es haber expandido su campo de comprensión respecto de algún fenómeno o tema en específico y una vez que he generado esa estructura sólida trato de no ser una figura que imponga una manera de trabajo o contenido sino acompañar al actor para que él se adueñe de su personaje y de los contenidos dramáticos que ofrece la obra.

Estoy muy atento a su trabajo, a observar a partir de sus impulsos ciertas sugerencias que le puedan convenir, trato de ser muy cercano y lo sigo siendo a través de toda la temporada. Siento que se genera un ambiente de confianza en el cual el actor puede sentirse a gusto y no solo contratado por mí para contar la historia que yo quiero, sino que la haga suya.

¿POR QUÉ DIRIGIR ES TAN ESPECIAL PARA TI?

Porque el trabajo que demanda de mí es mayor, yo considero que soy una persona más intelectual que física, en ese sentido Av. Larco fue un reto enorme, bajar de peso (...). Disfruto mucho de leer, rumiar contenidos, de pensar y de diseñar todo un proyecto que involucre a distintas áreas. Además, mi formación académica ha sido variada, ahora mismo estudio Literatura en la Católica. Variada por no decir tropezada, porque he pasado de una cosa a la otra, pero he estudiado todas esas cosas en el afán de nutrirme de diferentes campos de conocimiento (fotografía tres años, algo de filosofía, dramaturgia, actuación, historia del arte). Disfruto mucho de un campo como la dirección que toma mano de diferentes campos. Creo que un director, a diferencia de otras carreras, no puede estudiar únicamente dirección porque la dirección puede otorgarte ciertos aspectos técnicos (entender sobre la distribución del espacio, iluminación, vestuario) pero todo eso tiene que ponerse al servicio de un contenido que hable sobre algún aspecto de la condición humana y eso no te lo enseñan en ningún lado, es la preocupación por entender de qué estamos hechos, comprensión de que finalmente con lo que lidiamos es con nuestras carencias, en ese sentido, creo que el teatro nos hace mejores. Lo disfruto mucho por todo eso, disfruto también cuando actúo porque es otra historia.

“Creo que el teatro nos hace mejores”

¿CREEES QUE SERÍAS UN DIRECTOR DISTINTO SI NO HUBIESES ACTUADO NUNCA?

Sí, creo que actuar me hace comprender mejor dónde está parado el actor y cómo acompañarlo, cuán cuidadoso hay que ser con él, porque está todo el tiempo trabajando con su cuerpo, inteligencia, sensibilidad y no está pensando tanto, está dándose a esa vivencia que ocurre ahí y ahora. Creo que me ha ayudado muchísimo actuar, sin embargo, si me diesen a elegir me quedaría con la dirección.

¿POR QUÉ EN LA EMPRESA CUESTA TANTO LA CULTURA COLECTIVA Y DE CONFIANZA, MIENTRAS QUE EN EL TEATRO NO PUEDE HABER MICROMANAGEMENT?

Pienso -pero soy un ignorante absoluto de ese universo- que en muchos casos la razón de ser de la empresa no está esencialmente vinculada a la exploración de la condición humana sino a hacer dinero a través de un pretexto específico (vender celulares, lo que sea, ropa). Mi novia estudia administración de empresas y gracias a ella sé que el enfoque que está recibiendo y que parece predomina ahora -y en ese sentido va tu esfuerzo- es que se considere fuertemente el aspecto humano y que los trabajadores no son una pieza en un tablero para que hagan lo que tú quieres hacer, sino que se conforme un equipo en el que se tomen en cuenta estos factores humanos.

Entonces quizás hay algunas empresas en las que se prioriza la demanda de resultados concretos, pero no se le brinda un ambiente adecuado de trabajo, ni el empleado siente que es realmente parte de la empresa.

Quizás es más difícil que ocurra en el teatro, sería una contradicción si hay un desprecio por eso. Pero en el teatro también ocurren tropiezos porque todos somos seres humanos y cada director tiene una manera distinta de acercarse, los actores a veces podemos ser bastante complicados, pero creo que todos estamos concentrados en este mismo objetivo, todos saben que son piezas igualmente claves, entonces haría mal yo en tratarlos como si estuviesen trabajando para mí. No están trabajando para mí, la idea surgió de mí, pero más bien yo siento que estoy trabajando para ellos. Porque una vez que estreno puedo no ir, pero son ellos los que están ahí contando la historia día tras día, y son ellos quienes reciben aplausos merecidamente, son los que tiene que atravesar desde su piel, hígado, inteligencia, su todo, día a día, lo que les ocurre a los personajes. Esa es una tarea casi esquizoide. Quizás ese sea un punto importante y

en la empresa si se siente más que estás trabajando para la empresa y que te están exprimiendo para obtener objetivos.

Yo pienso que ningún resultado, ninguna empresa, ni siquiera una obra de teatro, por

más conmovedora e importante, puede estar por encima del ser humano, de su salud, de su equilibrio mental, de su felicidad, pienso que cuando se pervierte esa jerarquía no está bien.

“Ninguna empresa, ni siquiera una obra de teatro, por más conmovedora e importante, puede estar por encima del ser humano”

HE VISTO TALLERES MÁS ENFOCADOS, DESDE MI PUNTO DE VISTA, EN LA CÁSCARA DEL TEATRO. ES DECIR, A HABLAR BIEN EN PÚBLICO, POR EJEMPLO, PERO CREO QUE HAY MÁS COSAS QUE EL TEATRO PUEDE DAR A LAS EMPRESAS. ¿QUÉ SUGERIRÍAS TÚ?

De alguna manera creo que eso es ya una puerta de entrada a un universo para algunos desconocido: el oído al otro, escuchar al otro. Constituye un sistema de variables para relacionarme con otro. No te hablo igual a ti -que tan amablemente me haces esta entrevista- que a otra persona.

El teatro es fundamentalmente acción, los actores están puestos en escena para conseguir algo que no tienen: reconocimiento del padre, amor de la chica, mil cosas. Para

conseguir eso que no tienen, deben poner en marcha una serie de estrategias y el actor ayuda al personaje con su voz y cuerpo. Poner en marcha esas estrategias para conseguir lo que quiere conseguir, pero esa lucha, esa persecución del objetivo, no es un ejercicio rigurosamente individual, para ello tengo que relacionarme con el otro.

Creo que el primer paso es poner más énfasis en el otro que en mí mismo, yo sí he visto mucho en este universo empresarial que

no hay mucho oído al otro, más importante es reflejar lo que quiero reflejar de mí, cuán seguro soy, o cuán alto es mi rango, cuán grande es mi poder, sobre los demás, cómo dejar la marca de mi estatus. Pero eso, por supuesto, es una estupidez porque tenemos ejemplos de grandes líderes que más bien son atentos a los otros y tienen una convocatoria mucho mayor.

También creo que el teatro puede ser una gran herramienta en estos universos si se le entiende no como entretenimiento sino como un arte que está íntimamente ligado a un ejercicio de empatía social y al entendimiento de que yo soy lo que soy por una serie de factores aleatorios que me constituyeron así, que dos seres humanos tuvieron sexo y me concibieron, y se enamoraron, cuánto dinero tenían en ese momento, en qué distrito nació, en qué colegio lograron matricularme, qué intereses fomentaron, mi primera novia, como fueron mis primeras relaciones sexuales, no sé, cada vez que me levanto toda esa información está ahí conmigo, pero eso pasó de casualidad, entonces tú eres un gerente

de un banco de casualidad. Tendrías que tener un poquito de empatía social con otros que tuvieron que representar otros papeles en esta tragicomedia del mundo. Entonces creo que el teatro puede ayudarte a tener ese entendimiento, porque lo que finalmente hace el actor es ponerse en los zapatos de un otro, que quizás podría haber sido él y cuando empiezas a valorar un poquito más eso, entonces tu consideración hacia el otro empieza a ser mayor y donde hay consideración hay mayor productividad, mayor afecto y donde hay mayor afecto ciertamente hay más éxito en el sentido total de la palabra, mayor felicidad.

No hay nada mejor que alguien que se levante feliz de ir a su trabajo, yo me levanto feliz, cansado pero feliz. Estoy seguro que si eso pasara en mucha de la gente que tiene que ir a su oficina todos los días, sería otra la historia y lograr eso en los otros no es una estrategia publicitaria que puedas aprender en algún lado sino desarrollar tu calidad humana. Eso es finalmente lo más importante.

**CUANDO HAY UN ERROR O UN
LAPSUS EN ESCENA SON MOMENTOS
DE CREATIVIDAD, DE ENCONTRAR
GRANDES IDEAS. EN LA EMPRESA
TAMPOCO ES COMÚN ESTA
PERSPECTIVA, CASTIGAN EL ERROR.**
**¿CÓMO USTEDES PUEDEN LOGRAR
IDEAS GENIALES A PARTIR DE ESTOS
INCIDENTES?**

Ciertamente en las funciones puede haber errores, un actor puede olvidarse la letra o una pared puede no abrirse cuando tiene que abrirse, pero eso nunca debe ser asumido como un error, el error no existe dentro del escenario. Todo se tiene que asumir como parte de lo que está ocurriendo, por lo menos yo cuando dirijo promuevo el error.

Creo que los ensayos consisten fundamentalmente en equivocarnos todos, me interesa muy poco que el actor, en los primeros ensayos, me haga la escena tal como va a ser. Qué aburrido... ni que rápidamente busquemos la fórmula más rápida y eficaz de conseguir el resultado que queremos, eso no importa. Yo lo que quiero es que nos equivoquemos mucho, que probemos diferentes cosas, que recorramos los caminos y que nos tropecemos una y otra vez, porque solamente del error puede surgir

algo sustancioso. Entonces, yo trato de hacerles sentir a mis actores que no tienen que presentarme cosas interesantes ni maravillosas, solamente tienen que hacerlo sin preocuparse del producto, yo estoy preocupándome por el producto, sé mis *deadlines* y sé lo que el público tiene que llevarse por lo que paga, pero creo saber cómo hacer eso, entonces genero un espacio.

Una persona crece muchísimo cuando, al cometer un error, es acompañado en la búsqueda de otra manera que enmiende ese error. El castigo es un ejercicio de desconsideración, castigo a aquel que no merece nada de mí. Si alguien mata a mi madre, yo ciertamente lo castigaré, no me interesa hacerlo crecer, en un universo en el que sí nos interesa que todos crezcamos y desarrollemos juntos algo, el castigo ciertamente no tiene lugar.

GIOVANNI CICCIA

“EL DIRECTOR
NO ES UN SER
SUPREMO, NI EL
QUE SABE CÓMO ES
REALMENTE TODO”

¿QUÉ CAMBIA EN TI CUANDO TE APROXIMAS A
UNA OBRA, CUANDO ESTÁS SIENDO DIRECTOR, QUÉ
ENTRA EN JUEGO? ¿ES EL MISMO GIOVANNI CICCIA
CUANDO ERES ACTOR O DIRECTOR?

Siempre soy yo en espacios de trabajo o creación, tanto como actor o director, siempre soy yo. Yo no uso estrategias ni trampas ni mentiras para manipular y lograr algo, trato de ser lo más transparente y sincero posible, y si no sé algo, digo no sé y vamos a buscarlo juntos.

Como director y actor creo que el teatro es un trabajo colectivo y que no hay jerarquías, el director no es un ser supremo, ni el que sabe cómo es realmente todo, ni el que manda. El viene con una propuesta y esa propuesta puede cambiar. Y si cambia para bien y si lo proponen los actores: ¡enhorabuena!

El ego tiene que morir y tienes que dejar que la creatividad de tus actores y sus propuestas aporten. Matar el ego es lo primero y divertirse juntos y discutir por temas que tengan que ver con la obra, entender la obra, saber qué se quiere con claridad, y una vez que se tiene eso, trabajar hacia ese objetivo. Más allá de trabajar para demostrar que eres un gran director o actor. Ahí muere el teatro y muere la comunicación y ahí aparecen los malos montajes, cuando vez a actores en el escenario que están trabajando para ellos mismos y no están comunicados con sus compañeros, ni están contando la historia que tienen que contar, porque ellos en el escenario son parte de un engranaje que hacen una obra y esa obra tiene un sentido que tiene que llegar al público y si tú fallas con tu pieza, traicionas la obra, entonces tú tienes que saber qué estás contando y no traicionarlo por darle espacio a tu ego.

“SI TU FALLAS CON TU
PIEZA, TRAICIONAS
LA OBRA, TIENES QUE
SABER QUÉ ESTÁS
CONTANDO Y NO
TRAICIONARLO POR
DARLE ESPACIO A TU
EGO”

¿POR QUÉ NO SE DA ESTE APRENDIZAJE DE TRABAJO COLECTIVO EN LA EMPRESA? POR EJEMPLO, FRED, JEFE DE ESCENA EN EL TEATRO BRITÁNICO, ES UNA PIEZA CLAVE. EN LAS EMPRESAS NO TODOS SE SIENTEN IMPORTANTES.

Fred es súper. Una producción del británico sin Fred está muerta. Fred es una pieza fundamental.

¿CÓMO USTEDES HAN LOGRADO QUE FRED SIENTA ESO? ¿POR QUÉ LA EMPRESA NO HA LOGRADO QUE LOS 'FRED' SIENTAN ESO?

Yo no he logrado eso. Cuando he llegado al mundo del teatro, he llegado a un espacio colectivo, artesanal, creativo que ahora se ha empezado a profesionalizar un poco y aparecen cosas tipo: "Yo soy actor no tengo porque colgar o doblar mi ropa porque ese no es mi trabajo". Yo no comparto ese tipo de ideas. De donde vengo, el teatro que he hecho hasta ahora, el actor incluso trae su ropa para proponer cosas, luego la dobla, la cuelga, la cuida, así como toda la utilería. Se hace cargo de la utilería, y se asegura que esté.

Ahora el teatro se ha profesionalizado y aparecen personajes que están al servicio de los actores que les traen cafés, me parece bien porque con la industria empiezan a aparecer estas cosas y ahí tienes tu respuesta. En la industria hay jerarquías. Hay gente que gana más y gente que gana menos, gente con más ego, más importante

y menos importante, y el mundo es así y las empresas y las corporaciones son un reflejo del mundo. El mundo quiere ser una empresa, el mundo no quiere ser o estar en un espacio en el que todos somos iguales, el comunismo murió.

Ahí está tu respuesta, nadie quiere trabajar de esa manera, todos buscamos la comodidad o que nos doblen la ropa. La idea de éxito de la mayoría de la gente creo que es trabajar menos y tener más comodidades y que más gente haga el trabajo por ti.

La idea del éxito del teatro, por lo menos el que yo conozco, es disfrutar de hacer el trabajo todos juntos y estrenar una obra y sentirnos todos orgullosos como equipo y felices. En una empresa cuando pasa un evento por un logro de la compañía seguramente solamente hablen del gerente, no sé, no conozco mucho ese mundo. Yo creo que lo paja del teatro es que no hay demasiadas jerarquías, es muy horizontal.

SI HABLAMOS DE GESTIÓN DEL CAMBIO, EN ESCENA PUEDES OLVIDARTE DE LA LETRA, PUEDE QUE NO LLEGUE EL ACTOR, PERO FINALMENTE, EN EL TEATRO LOS LAPSUS NO SON EL FIN DEL MUNDO.
¿CÓMO RESUELVES SITUACIONES DE CRISIS?

Lloras y solucionas (risas). Es difícil hacer la analogía, he visto en empresas gente que soluciona rápida, creativa y recursivamente.

¿QUÉ PERFIL O COMPETENCIAS BUSCAS EN UN ACTOR ADEMÁS DE SU DESTREZA TÉCNICA?

La humildad es fundamental. Hay que matar al ego, el ego es tu peor enemigo.

Y SI HABLAMOS DE LA INCERTIDUMBRE PROPIA DE ESTA CARRERA...

Es una cagada, lo asumes. En el año 2001, estaba haciendo el show de terror con Plan 9, la primera. Ya tenía ocho años actuando y preocupándome por qué iba a hacer después y cuando hice el show de terror de rock por algún motivo dejé de preguntarme qué iba a hacer después y empecé a entender que la naturaleza de mi trabajo era y es así, que ya vendrá algo, no me he vuelto a preocupar por esto.

(...) La naturaleza del trabajo es esa, que venga una cosa y otra. En cualquier trabajo es igual, hay gerentes que ganan miles de dólares y de un día para otro le dicen: ¡lo siento, reducción de personal! y es más difícil ahí porque un gerente general de una gran empresa a dónde se va. Un actor busca otra obra, pero mejor es perder una chamba pequeña que una chamba que después va a ser irremplazable, pasa en todas partes.

¿QUÉ ES LO MÁS BONITO QUE TE HA DICHO ALGUIEN DESPUÉS DE VER UNA OBRA EN LA QUE TE HAN VISTO ACTUAR O DIRIGIR?

Lo más bonito y más feo que me han dicho es algo como: "Qué maravilloso es el teatro, nunca había venido, primera vez que veo una obra de teatro, gracias por haberme enseñado qué es el teatro". Es lo más lindo y más triste porque te encuentras con gente de 50 años que nunca ha ido al teatro, ni por curiosidad. No está mal ni bien, pero vivimos

en un país que no está muy cerca del teatro, nos gusta más el pollo a la brasa y el pisco sour, el cine. El cine gusta más que el teatro es más cómodo, comes canchita, puedes gritar y es bien difícil competir con el Mega Plaza, juegos, comida.... El problema del teatro es que no tenemos costumbre.

JIMENA LINDO

“LAS ENSEÑANZAS
FUNDAMENTALES
DE LA VIDA ESTÁN
EN EL TEATRO”

¿QUÉ TE HA ENSEÑADO EL TEATRO?

Para mí el teatro es el gran maestro, es como si tuviera todas las pautas que deberías seguir en la vida. Obviamente no es que las ejecute, pero las enseñanzas fundamentales están ahí, desde vivir el presente, el momento a momento, la escucha, estar con el otro, la empatía, la importancia del compañero, el trabajo en equipo, todo eso para mí es fundamental. En el teatro ya está y lo hacemos, pero cuando tratamos de trasladarlo a la vida se hace difícil.

“EN LA VIDA MUCHAS VECES NO ESTAMOS, ESTAMOS PENSANDO EN EL FUTURO Y EN EL PASADO. EN EL TEATRO TE PONES A PENSAR EN EL FUTURO O EL PASADO Y TE JODISTE”

¿QUÉ HACE QUE SEA DIFÍCIL TRASLADARLO A LA VIDA?

(Risas) Es que es la vida real y te dejas llevar por demasiadas emociones, el teatro es un trabajo muy concentrado. Mucha gente piensa que el teatro es un trabajo de emociones y justamente no lo es, es un trabajo de compromiso y concentración para que, como consecuencia, salga la emoción, es un trabajo muy técnico, muy sensible, tiene mucho de técnica y de estar y en la vida muchas veces

no estamos, estamos pensando en el futuro, en el pasado. En el teatro te pones a pensar en el futuro y en el pasado y te jodiste. Ya no estás en escena, te desapareciste, te fuiste. Tienes que estar ahí, es difícil, no imposible, pero me encanta haber descubierto esto, yo personalmente porque cuando empecé no lo sabía, lo he ido descubriendo. El teatro es mi gran maestro para la vida.

¿QUÉ HA CAMBIADO EN JIMENA LINDO DESDE QUE EMPEZÓ A TRABAJAR HASTA AHORA? ¿CÓMO HAS CAMBIADO COMO PERSONA Y COMO ACTRIZ?

Yo he tenido en la vida una desesperación obsesiva por buscar la calma y creo que estoy llegando a momentos de calma cada vez más extendidos. Creo que tiene que ver con la edad, con haber tenido un hijo también, pero, básicamente, con la edad y con la búsqueda.

Me siento más asentada y siento que para los actores, la vida se refleja siempre en el escenario. Siento que mientras más años tienes, tienes más credibilidad y más vida,

tienes más verdad. Entonces, me encantan los actores mayores, mucho más que los actores jóvenes, un actor viejo, una actriz añosa, me parece que transmiten una vida increíble, solo con un gesto.

El teatro se nutre de la vida. Y si nosotros no crecemos con la vida que tenemos estamos perdidos y, mientras más crezcamos y mientras más vivamos, mejores personajes vamos a hacer y mejor va a ser nuestro teatro. Es un hecho ineludible.

CUANDO ENTREVISTÉ A PIETRO SIBILLE, ME DIJO QUE LE GUSTABAN LOS ACTORES CON CICATRICES...

Mira, qué lindo, claro, es verdad.

VERDAD. ¿QUÉ ES LA VERDAD? ¿CUANDO HABLAS DE LA VERDAD, QUÉ ES PARA TI?

Es un término que uno usa tanto que ya pierde la definición. La verdad es un pacto, creo. Tanto en la vida como en las tablas. Uno hace pactos o con la verdad o con la mentira. Uno sabe cuándo está mintiendo, uno sabe cuándo está diciendo que siente y no siente, uno sabe.

Y CUANDO ENSEÑAS, ¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE ENSEÑAS? ¿SI TUVIERAS QUE DEJAR ALGO A TUS ALUMNOS, QUÉ ES LO QUE QUISIERAS QUE RECUERDEN?

Creo que a conectarse con su impulso y sobre todo a erradicar el juicio y la inhibición. El teatro también nos enseña eso y los actores somos como mendigos y somos como herramientas de la vergüenza, es decir, todo el tiempo nos estamos enfrentando a la vergüenza. Los seres humanos por naturaleza tenemos diferentes tipos de vergüenza. Los actores, para hacer las cosas que hacemos en escena, tenemos que atravesar siempre por la vergüenza, no es que no la tengamos, por supuesto que la tenemos, pero tenemos que atravesarla todo el tiempo y eso es una cosa que yo siempre le digo a mis

alumnos, atraviesen la vergüenza, porque solo atravesándola van a poder encontrar una experiencia distinta. Si nos quedamos en la inhibición, todo el tiempo estamos en un lugar común.

Hay una frase que me encanta: "No es el paso, es el salto lo que posibilita la experiencia" y dar el salto muchas veces es muy atemorizante. (...) No es que nosotros no nos juzguemos, no tengamos vergüenza, también la tenemos pero lo que pasa es que si no la atravesamos estamos perdidos y no encontramos posibilidades de expresión.

de CIERRE TAQUILLA

Luego del recuento de entrevistas y notas, espero que **#RomperLaCuartaPared** sea un punto de partida para explorar aún más de cerca el mundo de las artes. No hay recetas ni fórmulas mágicas. No sé, como algunos me comentaron antes de publicar el libro, si este es un libro para actores o para formar en teatro a futuros gerentes. Es un libro que trasciende el teatro y que no solo tiene que ver con empresarios, tiene que ver con la vida misma, con la humanidad, con todos. Lo único que sé es que la esencia detrás de esta historia, contada por partes y como si fuese un *collage* de entrevistas, es aprovechar las lecciones y vivencias que han tenido y tienen directores y actores para montar su “empresa”, su historia.

Sin mencionar exactamente las palabras reclutamiento y selección, misión, visión, línea de carrera, comunicación interna o liderazgo, este libro recoge algunas ideas entorno a estos procesos o puntos clave en la gestión de personas.

No importa en qué orden hayan leído o estén por leer este libro, la idea es que puedan leerlo sin orden establecido, donde se despierte su curiosidad.

*muchas
gracias*

En todo este tiempo pensé que este libro no vería la luz. Estuve a punto de hacerlo únicamente en versión digital hasta que #TadeoMiyagui (una especie de Pepe Grillo, principalmente financiero) me hizo ver que lo que más quería era tenerlo impreso, que ese era mi sueño y que no tenía que renunciar a él.

Como a #TadeoMiyagui también quiero agradecer a los directores y actores que entrevisté, en especial a Carlos Galiano porque me permitió ver más de una vez el ensayo de "Las Tres Viudas" en la butaca y desde el control de las luces y sonido. También me contactó con Roberto Ángeles y con ello también pude ver los ensayos de "Noche de Reyes", sin duda de los días más felices que he tenido, siendo testigo de cómo se preparaban ambos elencos para esas obras.

A Giuseppe Falla por las fotos, a la Universidad de Piura por ser uno de los auspiciadores, a consejeros especiales en estos meses de revolución espiritual: Jenny Kato, por el coach integral ;) en varios hitos de esta producción, a Lino (La Raza Distinta) Conroy por su amistad, por las palabras sinceras y de aliento en la pizarra que habla y porque sin darse cuenta, y mientras me contaba sus planes para estudiar, me animaba a continuar; a Sofía Valencia y a Lourdes Carlin, dos mujeres que sin ser familia son referentes para mí en muchos sentidos.

A Giancarlo Florida por la chispa, las cevichelas y los ánimos dignos de un miembro de la #KábalaFlorida para Rusia 2018. A Kathia Gutiérrez, a quien conozco desde 1997 y siempre está ahí, en las buenas y en las no tan buenas. A Nati, GabyK, Ricardo, Lino y Stef porque dieron su opinión sobre la carátula y a Maricarmen Segalá por el diseño de todo el libro. A mi familia, los Franco Block (Momi, Popi y Monsi) y a la familia extendida. A mi mamama, de quien tengo mucho que aprender y que me ha hecho ver que siempre podemos trascender.

Uno muere de a poquitos y solo vive un instante, uno es lo que es y trae lo que le falta. Estas son frases que anoté. Hoy no sé a quién le corresponden solo sé que quería ponerlas porque a veces nos toma un tiempo aceptarnos como somos y nos olvidamos de vivir.

¡Gracias!

UNIVERSIDAD
DE PIURA

“(…) ODIAR LO RUTINARIO,
EL MÉTODO QUE CASTRA;
EMBEBERSE EN EL CANTE,
EN EL VINO Y LOS BESOS;
CONVERTIR EN UN ARTE
SUTIL,
Y DE CAPRICHOS Y LIBERTAD,
LA VIDA;
SIN ACEPTAR EL HIERRO DE
LA MEDIOCRIDAD;
PONER TODO A UN ENVITE;
SABOREARSE, DARSE,
SENTIRSE,

¡VIVIR!

(TOMÁS BORRÁS)

Elegía del cantaor

