

Entrevista a Jorge Reza: teatro físico. Jorge Reza interview: physical theater.

Francisco Alexis Hernández Escudero ^a

Abstract:

Physical theater is a theatrical movement that emerged during the first half of the 20th century in which the actor's body, gesture and movement play a central role in creating and communicating on stage. A set of diverse techniques in which we could include dance, mimicry, acrobatics, among other disciplines that prioritize the performance of the body/movement in its execution.

From the point of view of Jorge Reza, with a trajectory of more than 15 years of experience in the national and international scene, he will share his experiences and perspectives on physical theater and the way in which he has developed it within the work of your company.

Keywords:

Physical theatre, theatre, movement, gesture theater

Resumen:

El teatro físico es un movimiento teatral surgido durante la primera mitad del siglo XX en el que el cuerpo, el gesto y el movimiento del actor, juegan un papel central a la hora de crear y comunicar en escena. Un conjunto de diversas técnicas en la que podríamos englobar la danza, la mímica, la acrobacia, entre otras disciplinas que priorizan el performance del cuerpo/movimiento en su ejecución.

Desde el punto de vista de Jorge Reza, con una trayectoria de más de 15 años de experiencia en la escena nacional e internacional, nos compartirá sus experiencias y perspectivas sobre el teatro físico y la forma en la que el lo ha desarrollado dentro del trabajo de su compañía.

Palabras Clave:

Teatro físico, teatro, movimiento, teatro del gesto

Introducción

Jorge Reza Cisneros, actor especializado en acrobacia, malabares y clown. En 2007 fundó la agrupación Circonciente y escribió la primera obra del grupo, El circo conciente (2007), espectáculo de teatro-circo que estuvo dos años de gira y realizó más de 300 funciones en 14 países de Latinoamérica. Ha dirigido los montajes El corazón delator (2012); El renacimiento (2013); Caras vemos (2015), espectáculo de cabaret que se ha presentado en México, Chile y España; y la obra de teatro físico Imaginarios (2015). Su espectáculo de teatro-circo Jugar a la vida (2008) ha realizado más de 100 funciones en Venezuela, Francia, España, México y Chile. Desde 2006 se desempeña, además, como instructor de diversas

disciplinas circenses y de teatro físico, labor que ha realizado en Argentina, Paraguay, Costa Rica, Colombia, España, México y Chile.

Muchas veces escuche hablar sobre teatro físico durante mi formación actoral y una pregunta surgió dentro de mi ¿Qué es el teatro físico exactamente? ¿Por qué surge y para qué? Así que un día decidí poner fin a mis dudas y preguntar directamente a uno de los más grandes exponentes del teatro físico en mi país, México. Contacte al señor Jorge Reza vía mensaje privado en Facebook y le planteé la posibilidad de que me ofreciera una entrevista, petición que al correr de unas horas fue respondida y aceptada de forma muy amable. Se concretaron las condiciones de horario y temática y al siguiente día tuvimos una sesión vía streaming. Esta

^a Autor de Correspondencia, Artista independiente, <https://orcid.org/0000-0003-2582-5968>, Email: alexis950930@hotmail.com

entrevista tiene una particularidad y es que tuvo que hacerse durante dos días diferentes. Durante la primera sesión mis preguntas estaban más ligadas con el teatro físico y su definición general, su contexto histórico y el surgimiento de la disciplina y durante la segunda sesión mis preguntas se centraron específicamente al trabajo del señor Jorge Reza dentro de su compañía, así como la forma en la que aplica el teatro físico dentro de sus montajes. Una persona comprometida con el trabajo de teatral y con un profundo conocimiento y experiencia en la escena nacional e internacional.

¿Cómo fue su primer acercamiento al teatro?

Jorge Reza: Fue un tema familiar. Vengo de la familia Cisneros y mi mamá me llevaba a ver a mis tíos actuar. Sobre todo, al Llanero Solitario (Enrique Cisneros) mi tío y primer gran maestro. Un teatrero popular quien es quizá el teatrero popular más conocido de nuestro país. Desde muy pequeño lo veía actuar. Él tenía una convicción muy importante sobre cómo acercarse a la población y sobre el ¿por qué? y ¿para qué? actuar. Convicción que nunca he visto en ninguna otra persona, fue un factor bastante potente. Y la primera vez que viví la experiencia teatral fue durante la secundaria, teníamos que hacer teatro para la materia de español y yo, al haberme peleado con mis amigos en ese momento, no tenía equipo. Tenía que hacer mi presentación solo, así que entonces le pedí a mi tío que: "Me enseñara a hacer teatro solo". Él me presentó un pequeño monólogo de Darío Fo "El Loco Frente a la Cruz" como si se estuviera presentando ante 500 personas, en un pequeño departamento, fue impresionante. Prepare mi monólogo y cuando lo presente, al terminar, mi maestra solo dijo "Encontramos a un compañero que acaba de encontrar su verdadera vocación"

¿Cómo fue que conoció el teatro físico? Y ¿Cómo fue que incursionó en él?

Jorge Reza: Yo me encontraba viajando y nunca me había preguntado "¿Qué hace cuando se hace al terminar un viaje de estos?" Escuchaba muy buenos comentarios sobre una escuela "La Mancha" (Santiago de Chile) Ahí fue mi primer acercamiento al teatro físico y al teatro gestual. Fue la primera vez que vi cuerpos vi cuerpos haciendo de utilería, transformando el espacio. Entré a la escuela de "La Mancha" y con el paso de los años, fue todo un proceso para poder manejar alrededor de 21 técnicas, que son lo que se ve durante la escuela. Sin saberlo, yo ya hacía teatro del gesto durante mi viaje. Personajes con una corporalidad, gestualidad y una estructura ósea muy definida. El Clown, te exige ir más allá, no quedarte en el naturalismo y en las sutilezas.

La siguiente pregunta es quizá la pregunta angular de esta entrevista. Dígame ¿Qué es el Teatro Físico?

Jorge Reza: Es una buena pregunta, porque es un concepto que últimamente se ha utilizado sin ninguna

medida o pudor. El Teatro Físico surge a partir de la necesidad de priorizar la fisicalidad del cuerpo como eje dramático y expresivo central. Este concepto surge con Jacques Copeau, quien en su tiempo se encontró con un teatro plagado de discurso y texto, más parecido a la tribuna y con grandes escenografías. Copeau, propone regresar al cuerpo. Trabajando desde el cuerpo y el gesto, con textos totalmente justificados por la acción. Después fue, Étienne Decroux, padre del mimo moderno, quien perfeccionó el trabajo gestual y tuvo dos alumnos muy destacados: Marcel Marceau y Jacques Lecoq. Es este último quien recopila diferentes técnicas teatrales y corporales viajando por Europa y Asia, combinando los grandes hitos del teatro europeo con disciplinas corporales asiáticas. De todo esto surge una metodología teatral que revoluciona el teatro en los años 70's. Son a todas estas técnicas, insertas en estos estilos teatrales hechos metodología, lo que podemos llamar Teatro Físico.

¿Desde qué técnicas afronta usted su trabajo teatral y escénico?

Jorge Reza: ¡Me gusta mucho el teatro del gesto! Que incluye técnicas como pantomima y teatro de objetos. Me gusta el Espacio Mínimo (Baudelaire) y la Comedia del Arte. El teatro del gesto es un estilo que me ayuda a potenciar mi dimensión cómica.

¿Desde que posturas afronta usted su trabajo escénico? ¿En referencia al "por qué y para qué" hacer teatro?

Jorge Reza: ¡Es importante asumir posturas! Incluso las personas que dicen "Yo no tengo posturas" ya están adquiriendo una postura, la cual por supuesto, favorece al poder de turno. Imagínate tomar una postura así frente a lo que paso en Ayotzinapa, es algo muy indolente. Procuro evitar posturas en blancos y negros, la realidad tiene claro oscuros. Como compañía buscamos analizar fenómenos sociales para contribuir a una sociedad más equitativa, más justa, más reflexiva y más crítica. Se busca que el fenómeno teatral sea un espacio de comunión entre los creadores y el público. Buscamos hacer cosas trascendentes, que toquen al espectador, de forma emocional o intelectual más allá del mero entretenimiento con obras sin contenido y carentes de interés de transformar la sociedad.

¿Por qué elegir el cuerpo como motor principal de comunicación y de conexión con el público?

Jorge Reza: Esta entrevista desde su formato tiene un valor intelectual por todo lo que estamos diciendo, pero si me subo a escena y tiro este mismo discurso, queda chico. Incluso desde lo narrado. Tu puedes narrar algo empleando el imaginario, pero bien puede volverse radioteatro. Se despierta el imaginario, pero ¿Para qué estar en escena si impedimos que la poética del cuerpo

aparezca sobre el escenario? Una vez que aprendes a ocupar tu cuerpo en el espacio, ya no puedes concebir el fenómeno teatral sin este elemento. Es el cuerpo el que habita el espacio escénico. Es muy triste que el espacio teatral se vuelva una tribuna. Por eso elijo el cuerpo.

¿Qué diferencias encuentras entre el teatro físico y otros tipos de teatro? Sin buscar contraponer, en referencia al proceso creativo, investigación, ensayos y también a su impacto en el espectador.

Jorge Reza: Es riesgoso hacer comparaciones, pero puedo hablarte de la metodología. El teatro físico es un estilo que surge a raíz de una metodología. La escuela Lecoquiana no es una escuela de intérpretes, es una escuela de creadores. No se crea a partir de lo que esta escrito o no, no hay un director que llegue con una pieza y que te diga "Tu muévete así" "Tu vete para allá" este director que adquiere un papel de semidios. Acá el actor y el director son un elemento más, no en función de los gustos personales sino en función de lo que funciona o no funciona. ¿Cómo sabes si algo funciona o no? Probándolo, moviendo la escena. Las ideas que no funcionan se desechan y dentro del grupo hay una retroalimentación constante desde la horizontalidad. Por supuesto al final el que ve de afuera tiene la última decisión. El espectáculo cobra vida a raíz de la participación de todos, no solamente desde la visión y el enfoque de una sola persona.

Encontrar detonantes, impulsos, inspiración e ideas, siempre es complicado. ¿Qué tipo de investigaciones realizan? ¿De donde vienen sus ideas?

Jorge Reza: Es curioso porque ha habido diversos espectáculos en la compañía. Unos de un formato más familiar y otros en un formato para adultos. La compañía hace montajes familiares, pero a veces se confunde lo familiar con lo infantil. Lo familiar tiene diversas lecturas y momentos, unos para adultos y unos para niños. ¿De dónde viene la inspiración? de lo que me preocupa del futuro y en algunos casos, de lo que me indigna del presente. Si algo te indigna, el teatro tiene las herramientas para confrontar el problema de forma inmediata sin intermediarios, directamente con la población. La comedia es una gran vía para hablar de temas delicados porque desestructura el poder y además ¡Es muy divertida! ¡Me la paso bien jugando con la gente! Uno se para en escena para pasársela bien. Es mi necesidad de responder a mi contexto social, mi principal impulso.

¿Qué es circonsiente? ¿Qué tipo de compañía es circonsiente y cual son los valores que persigue?

Jorge Reza: Circonsiente es una compañía que nace a través de la fusión del circo y el teatro. Combinar el asombro y la potencia del circo con un enfoque teatral desarrollando una temática de forma incisiva, es una combinación potente. Circonsiente es una compañía que

busca la justicia social y las relaciones horizontales para construir una sociedad mejor. Buscamos llevar a escena discursos que consideramos necesarios en pro de una sociedad más justa y equitativa pero siempre desde el enfoque circense. Tiene que ser entretenido ¡La gente tiene que salir con una sonrisa!

Considerando las exigencias de la sociedad actual ¿Hacia donde se dirige el teatro en el futuro?

Jorge Reza: Es solo una impresión, respaldada por lo que está sucediendo ahora y que empezamos a ver reforzado por la pandemia de forma muy fuerte. La mezcla de formatos. Se empiezan a fusionar en el fenómeno teatral diversas disciplinas artísticas como las artes visuales o la danza. Se desacraliza el fenómeno teatral y se vuelve una mezcla de elementos que antes no se veía por las limitaciones tecnológicas, pero ahora con el desarrollo de nuevas tecnologías la convivencia entre diferentes tipos de artistas se vuelve mucho más estrecha. Tan es así que el teatro como se conoce puede dejar de llamarse teatro para volverse artes escénicas. Siempre es bueno que se mantengan perspectivas "Puristas" del teatro. Son buenas para acudir a ellas como se acude a un libro de historia, pero ahora se están rompiendo las barreras y comienzan a formarse unas "Ensaladas" que algunas son completamente incompresibles y hasta esquizofrénicas, hay que decirlo. Pero existen otras muy interesantes. Pienso que es importante que empiecen a romperse las barreras y no creo que solo sea mi pensamiento, lo veo, veo que es lo que esta pasando.

Durante buena parte de la entrevista y también durante el cierre, Jorge Reza nos invita a ser actores comprometidos con nuestro público y con nuestro contexto social, ya que es a ellos principalmente a quienes va dirigido el teatro. Siendo honestos y congruentes con la gente, ya que en sus palabras "Estar en escena es una gran responsabilidad"