ACTING IN FILM

MICHAEL CAINE

Vamos a hablar un rato de la actuación en el cine

Algo que yo he aprendido un poco

Y lo primero que le pasará al público

Es, por supuesto, que será ignorado durante el resto del día.

Porque no existís.

Mis compañeros actores y yo podemos considerarlos como el equipo de rodaje.

¿De acuerdo?

Una vez que estás delante de esa cámara,

Nadie existe.

Nadie.

Excepto las otras personas en la escena.

Y lo que hacemos nosotros, los actores que estamos en la película.

Es aferrarnos a los ojos de cada uno.

Eso es lo más importante en las películas:

Los ojos, los ojos.

Si eres rubio, y tienes las pestañas rubias, como yo,

Ponete rímel. Porque si tienes las pestañas rubias,

Y estás en una película, es como si estuvieras en una obra de radioteatro.

En el cine, tenés que trabajar en un espacio infinitesimal.

Esta de aquí es nuestra cámara de cine.

La usaremos como cámara de cine durante todo el programa.

Me gustaría que alguien pusiera una marca en el suelo para mí.

¿Hay un asistente que pueda poner una marca para un primer plano?

Necesitamos un trozo de cinta adhesiva o una tiza o algo…

Pensé que le iba a entrar el pánico a todo el mundo…

¿Dónde estoy? Déjame ver dónde estoy.

Sube un poco la cámara.

Eso es. Enfoca ahí.

Ponla en mi pie ahí.

Tengo que entrar y llegar ahí.

Si voy ahí,

En una cámara de cine me salgo de foco.

Porque el foco acaba aquí.

Y el foco acaba aquí, y si me voy hasta aquí atrás,

Estoy borroso.

La forma de hacer eso,

Es ponerse en la marca, y si…

Y si vas a decir una línea,

Vas hacia atrás.

Así, cuando vas hacia delante,

Si vas a decir una línea,

Y ahí estás en la marca.

Esa es la primera y sencilla simple lección.

He empezado con los primeros planos porque…

… son al final lo que te vende en una película,

Ya que la gente ve tus ojos.

Lo que… me quitaré las gafas…

Lo que encuentras en el cine…

Miren el monitor, amigos.

Lo que veo a menudo en la televisión o en el cine…

Es gente que está mirando a otra persona,

Y mueven los ojos.

Ven y ponte aquí.

Ponte fuera de cámara.

Y yo te miraré.

Recuérdenlo siempre: si estás haciendo un primer plano…

… con alguien.

- y tu eres el actor que está fuera, fuera del set.

Ponete lo más cerca posible de la lente,

Para que el otro actor se encuentre con la posición

más favorable para él, que es justo al lado de la lente.

No panees a la derecha, cámara, porque lo vas a golpear…

Ves actores que están actuando, y mueven…

Es una cosa infinitesimal en los ojos. Mueven

los ojos mientras hablan. ¿Puedes verme hacerlo?

Estoy moviendo los ojos.

Y estoy parpadeando.

Son dos de las peores cosas que se pueden hacer.

Primero: nunca muevas los ojos,

Y lo que haces es escoger un ojo.

¿Qué ojo escoges?

Miro con este ojo, porque la cámara está ahí,

Miro con este ojo a tu ojo de ahí.

Lo que hace que mi cara, como puedes ver…

Si miro con este ojo a ese ojo, mira lo que pasa.

¿ves la diferencia? pero es la misma mirada.

Y si sigo parpadeando,

Me hace parece débil.

Pero si estoy hablando con vos,

Y no pestañeo, y sigo hablando,

Y no pestañeo, empiezas a escuchar

- … lo que estoy diciendo. - Sin duda.

Y me hace parecer una persona muy fuerte.

En comparación con alguien que hace…

Que es alguien completamente nervioso.

La cámara es como…

Alguien que nos quiere muchísimo.

Es la más increíble o el más increíble de los amantes, según el sexo.

Porque…

Te amará por siempre.

A pesar del hecho…

De que a lo largo de sus carreras,

excepto en ciertas ocasiones, a las que ya llegaremos,

la ignorarán.

No existe.

Nunca la miras, nunca sabés que está ahí.

Sólo se aferraran a los ojos

de la otra persona,

Y escucharán.

En realidad, la interpretación consiste en escuchar.

En las películas. No es como el teatro.

Es una situación completamente diferente.

Cuando yo hacía teatro,

me dio sin darse cuenta…

un consejo el productor.

Yo era muy joven, estaba en una compañía de repertorio en Lowestoft.

Me dijo:

“¿Qué estás haciendo, Michael?”

Y yo dije: “<i>Nada, señor</i>”.

Él dijo: “<i>¿Qué? ¿Cómo que nada?</i>”

Yo dije: “<i>No tengo nada que decir</i>.”

“<i>¿Cómo que no tenés nada que decir?</i>”

“<i>Por supuesto que tenés cosas que decir</i>.”

“<i>Tenés cosas maravillosas que decir.</i>”

“<i>Pero te sentás ahí y escuchás,</i>

“<i>pensás en estas cosas extraordinarias</i> <i>que tenés que decir</i>,”

“<i>y luego decidís no decirlas.</i>”

“<i>Eso es lo que estás haciendo</i>.”

Y ése es el mejor consejo que puedo darle

a alguien que quiere actuar en el cine:

Escuchar y reaccionar.

Pero cuando te acerques mucho a la cámara,

a algunos directores les gusta hacer grandes primeros planos.

Lo que la gente nunca hace en la vida real.

Es “<i>Oh, no quiero salir</i>”

“<i>No, comeré huevo con patatas fritas</i>.”

Pero verán que hay actores que hacen eso todo el tiempo.

Cuando estás aquí.

No parece tan obvio hasta que no estás aquí.

Tienen que…

Simplemente ser.

No hay nadie aquí.

Solo tú y yo. Tú estarías ahí.

Y ni siquiera hay una cámara.

Y dices: “<i>No, no quiero tomar huevo con patatas fritas</i>.”

“<i>Tomaré blinis con caviar.</i>”

“<i>¿Puedo? ¿Qué es lo que realmente quieres?</i>”

No está haciendo nada.

Hay una historia sobre Jack Lemmon cuando estaba trabajando con George Cukor.

Era su primera película y venía de Broadway.

El teatro.

Estaban haciendo una escena y George dijo: “<i>Corten! Menos, Jack.</i>”

“<i>Menos.</i>”

Jack lo hace de nuevo.

George: “<i>Corten! Menos, menos.</i>”

De nuevo: “<i>Corten! Menos</i>.”

Hasta que Jack dijo: “<i>Mira, si hago menos no estaré haciendo nada</i>.”

Y George dijo: “<i>Ahora lo estás entendiendo</i>.”

Pero hay una especie de sensación a la que tenés que llegar.

Somos solo nosotros dos charlando. ¿entendes lo que quiero decir?

Y en el momento en el que digo “SOMOS SOLO NOSOTROS…”

Ya lo estoy haciendo para toda la gente que está aquí.

Y puede venir el director y decirte “<i>No ví lo que estás haciendo en la toma</i>”

Y yo le pregunto “¿<i>Dónde estás sentado</i>?”, lejos de la cámara.

Y le digo “<i>Y no lo vas a ver porque el lente esta allí</i>”.

Hay una forma de darse cuenta si uno lo está haciendo bien.

Suponte que estamos ensayando una escena y yo estoy aquí contigo.

Y estamos ensayando y se acerca el director “<i>Perdón… veo que están ensayando</i>” y se va.

Si él puede ver que nosotros estamos ensayando. Entonces no lo estamos haciendo bien,

Lo que debería pasar es que estemos hablando y el director se sume a la conversación.

Y le digamos “<i>estamos ensayando</i>” y diga “<i>uh, no me había dado cuenta</i>”

- ¿Alguna pregunta? - ¿Cómo sientes tu sentido de la relajación?

Por un lado es concentración y por el otro saber que no tienes enemigos.

Todo el mundo está de tu lado.

La cámara es como un cinturón que está sosteniéndote detrás de tuyo

Y te dice “<i>tranquilo, todo está saliendo bien</i>”

“<i>no tenés que forzarlo</i>” Como diríamos en el teatro.

No lo fuerces, relájate y deja que salga solo.

Si trabajas para la cámara siempre te va cuidar.

Te está mirando, es tu amiga, te ama y está escuchando y viendo todo lo que hacés.

No tienes que hacer nada en grande.

No tienes que llenar la pantalla.

Y nadie existe… excepto nosotros seis.

- ¿Alguna otra pregunta? - Acerca de escuchar y reaccionar…

-¿Cómo haces para recordar tus movimientos cuando filmas un plano general y

luego los primeros planos, junto con otra persona varias horas después de que empezaste.

Eso es concentración.

No lo pensás por horas, no pensás

Lo que haces es...

¿Sabes? hay actores que dicen...

vi los crudos de ayer, no me gustó esa cosa... cuando hice eso...

Yo no veo los crudos.

Yo estoy en el set y estoy pensando qué voy a hacer despues ¿si?

¿Alguien fuma?

¿Tenés un cigarrillo?

¿Podés venir acá y prenderlo conmigo? Fumá conmigo, vamos a charlar...

Yo tengo encendedor,

Continuemos. La cosa es...

te concentrás en lo que estás haciendo

y de alguna manera, es muy dificil de explicar,

te metés en vos mismo, y recordá que aún tenés la misma persona delante tuyo.

y era un plano general.

Si vos estás parada acá conmigo,

y ellos están filmando desde allá,

es un plano general.

Yo voy a seguir hablándote así.

Entonces cuando la cámara se acerque,

voy a estar haciendo lo mismo,

aunque quizás gesticule un poco menos, porque está mas cerca.

Pero lo que NO hacés en un plano largo: es fumar. ¿Sabes por qué?

Porque ahora vamos a hacer los acercamientos y...

¿En qué momento del plano pitaste?

¿Dónde pitaste? Vamos a hacer exactamente lo mismo.

¿Dónde cambiaste de manos?

Tenés que hacer exactamente lo mismo. Entonces todo lo que hacés, si vas a...

¿Puedo pedirte el cigarrillo? yo no fumo pero voy a intentar.

Si vas a decir un discurso largo y hacés...

“<i>Si, voy a decir este discurso largo ahora</i>”,

y cuando diga “<i>voy a</i>” doy otra pitada, y te acordás.

entonces dí otra pitada en otra “<i>pitada</i>” y te acordás.

Porque cuando vuelvas a eso, es la cosa más dificíl de hacer.

En el master si empezás a juguetear con algo.

Cuando vengan los primeros planos,

estás diciendo una línea y estás... "y no, no era ahi, y..."

No, no lo hiciste cuando “<i>le doy otra pitada</i>”... y entonces yo “<i>le doy otra pitada</i>”

No, lo hiciste inmediatamente cuando dijiste “<i>otra pitada</i>”

y toda la escena se hechó a perder.

Y probablemente vas a tener que grabar el master de nuevo.

Entonces nunca fumes o juguetees

y si vas a hacer una acción o un movimiento,

planificalo, absolutamente a la perfección.

Así lo hacés exactamente igual una y otra y otra vez.

Podés cambiar tu performance, podés cambiar...

pero lo que no podés cambiar es la acción,

sino el primer plano, el plano medio, y el master no coinciden.

Y es lo mismo con el diálogo por ejemplo, para aprenderlo,

lo estudiás hasta que lo sabés, pero tenés que estudiarlo una y otra y otra vez

hasta que estés harto de eso.

Hasta que alguien dice algo y vos podés decirlo todo,

incluyendo las líneas de los otros.

Porque la tensión de ese primer plano

es cuando vos estás parado ahí, y todos dicen:

“<i>Bueno, silencio</i>”

“r<i>odando”... “graba”... “acción”</i>

Y vos decís “<i>to bam or not to bim”</i> esa es la cuestión.

Y eso es todo...

porque vos sólo tenes que decir: “<i>quiero copos de maiz</i>”

y lo que ves es un tipo que dice: “<i>quiero copos de maiz</i>”

Porque dicen “r<i>odando” “graba” “acción</i>” y vos estas pensando...

“<i>yo sé las líneas de quiero copos de maiz”</i>

y dicen “<i>rodando” “graba” “acción</i>”.

<i>“Quiero copos de maiz”</i>...

y eso es lo que obtenés a menos que te relajes...

Entonces cuando dicen<i> “rodando” “graba”</i>…

Hablá de cualquier otra cosa,\<i>N“mecanica automotriz”</i>, lo que sea que hagan...

Y la otra cosa es, siempre engañá lo más que púedas,

siempre robá, pero robá de los mejores.

Robá todo los que ves, si vos ves a Vivien Leigh hacer algo.

o ves a Marlon Brando hacer algo...

o Robert de Niro, o... Maryl Streep, robalo.

Porque lo que les ves hacer a ellos,

ellos lo robaron ¿Entienden?

Pero no podés ver de dónde lo robaron

porque se lo apropiaron.

Y eso nos lleva a otra cosa,

cuando te metes en una especie de “estrellato”,

tenés que inventarte a vos mismo.

El estrellato no es necesario,

pero desde mi experiencia, mucho de ello es recomendable.

Pero ser un buen actor de películas es altamente recomendable, creo.

Porque es una operación delicada...

Yo diría que el teatro es una operación con un escalpelo,

creo que actuar en cine es una operación con laser.

Porque es tan diminuto, tan pequeño,

la mitad del tiempo la gente dirá: “<i>no se lo que estas haciendo</i>”

y vos decís “<i>Esperá hasta que veas los crudos</i>”.

Eso es.. espera hasta...

- ¿Usted nunca ve los crudos? ¿Nunca? - No, espero hasta que ellos vean los crudos.

Yo sé lo que van a ver.

- No, pero ¿usted alguna vez los ve? - No, nunca veo los crudos.

Todo lo que veo de los crudos es…

todos los crudos son maravillosos.

Todo el mundo compra los halagos en los crudos

y despues quedan en bancarrota en el estreno.

Todos los crudos son maravillosos.

Todo el mundo con quien hables sobre los crudos,

si fueras tan tonto,

te dirá que son maravillosos.

Pero lo que no te das cuenta

es que le decís al de maquillaje, <i>¿cómo estuvieron los crudos?</i>

<i>“maravillosos. Su lapiz labial..."</i>

Le decís al peinador, <i>¿cómo estuvieron los crudos?</i>

<i>Oh debieras haber visto su pelo, estaba maravilloso.</i>

Todos miran su propia parte.

Y cuando tu veas los crudos te vas a ver a vos mismo y nada más.

Y esa persona, debiera ser un extraño para vos,

es alguien más.

El director, si es bueno, te va a decir como estuviste.

- No podés falsear tus emociones... - No podés mentirle a esta "Señora"

Esta señora (la cámara), acá...

- No necesitás hacer nada... - ¿Pero tenés que sentir?

Tenés que sentir, y tenés que mirar... y tenés que escuchar.

Porque ella va a ver todo lo que hacés,

y lo va a recoger... no tenés que lanzárselo,

y te va a amar, a pesar de que la ignores por el resto de tu vida.

Te va a seguir amando cuando tengas 60, yo estoy por ahi, tengo 53.

Nunca adivinarán a quien estoy llamando ¿no?

Bueno, yo tampoco lo hubiera creido hace tres meses.

Conocí a una chica,

bueno así es la vida ¿no?

Nunca sabés lo que te espera a la vuelta de la esquina.

Un minuto abajo, el otro arriba...

Tirás una moneda, mirás a tu al rededor y ¿qué encontrás?

- ¡Ruby! - Hola bebe.

¡Te tengo! Ella es adorable

¿ Por qué estabas tan impaciente?

¿Qué pensás?

No beses mi oreja, sabés como me pongo...

- contame ¿cómo te pones? - Al menos tomemos algo antes

- ¿whisky? - ¿tenés cerveza?

Probablemente tengo una cerveza en la heladera

Lo saca del impuesto de la renta...

Gastos de empresa.

Es dueña de tres peluquerías.

Lo que me gusta de Ruby

es que es una mujer madura.

Podés sentir una vida de experiencia entre sus dedos.

Creo que tiendo hacia ese tipo de mujeres ultimamente.

¡Hey!

No me claves las uñas como hiciste el jueves pasado.

- Tengos rasguños en toda mi espalda. - Si quizás te haga más que eso hoy.

Arañasos largos...

Te clava las uñas hasta dentro...

Tuvo dos maridos, los dos muertos.

Y me imagino de qué murieron después de todo.

No te pregunta si la amás

Como hacen las jovenes.

Ni siquiera menciona el amor.

Ella sabe lo que quiere y lo va a buscar, no sé si con éxito.

- ¡Salud! - ¡Salud!

Bien... Ahora les voy a dar dos problemas ¿ok?

¿Podemos tener la cámara de cine?

Lo que vamos a hacer ahora es llevar esto desde “la realidad” a los tiempos del cine.

Pongase en un plano medio.

Y vamos a hacer algo fuera de contexto,

que es lo que siempre tenés que hacer en una película.

Ahí tenían esta fluides del teatro: ella entra y todo eso...

pero en una película quizás filmes el master hoy

y por motivos económicos o lo que sea,

el clima o cualquier cosa.

El sol salió y te vas corriendo a grabar afuera...

y de repente tenés que volver a hacer el plano medio y los primeros planos.

Y así de la nada, tenés que traerlo de nuevo al set.

En esta vas a estar vos solo...

Lo que tenés que hacer ahora es... no sos mi amigo

Recién hiciste la escena como si le estuvieras hablando a una audiencia.

Y vos le estás hablando a una persona, es una sola persona...

Entonces ¿dónde es?... dejame ver ¿dónde estabamos?

Lo saca del impuesto de la renta...

Gastos de empresa.

Es dueña de tres peluquerías.

Lo que me gusta de Ruby

es que es una mujer madura. Podés sentir una vida de experiencia entre sus dedos.

Creo que tiendo hacia ese tipo de mujeres ultimamente.

¡Hey!

No me claves las uñas como hiciste el jueves pasado.

Tengos rasguños en toda mi espalda

¿Sabés?

Es más gracioso si...

Tengo rasguños en toda la espalda.

Quizás te haga más que eso hoy.

Arañasos largos.

Te clava las uñas hasta dentro...

- ¿Ves?, Le estas hablando a una sola persona, - Si

Por eso trajimos la cámara. Podríamos haber puesto la cámara allá

y vos te hubieras levantado y hablado a todo el mundo.

Lo que usamos en Alfie fue la cámara como un mejor amigo, no como una audiencia.

Y recordá, la cámara siempre es tu mejor amiga, ¿me entendés?

Entonces lo que tenés que hacer, es relajarte con ella.

Le estas hablando a tu mejor amigo, es todo.

Y lo mirás directo y le decís...

Lo saca del impuesto de la renta..

No es teatro, es sólo vos hablandole a tu mejor amigo.

A vos te cae bien y vos le caes bien a él

y está dispuesto a escuchar todo lo que tengas para decirle

y esta muy interesado en vos. Y es tu mejor amigo...

- Intentalo de nuevo. - Bueno

Lo saca del impuesto de la renta...

Gastos de empresa

Es dueña de tres peluquerías.

Lo que me gusta de Ruby es que es una mujer madura

Podés sentir una vida de experiencia en sus dedos

Creo que tiendo hacia ese tipo de mujeres ultimamente.

¡Hey!

No me claves las uñas como hiciste el jueves pasado.

Tengos rasguños en toda mi espalda.

Si quizás te haga más que eso hoy.

Arañasos largos.

Te clava las uñas hasta dentro...

Tuvo dos maridos, los dos muertos.

Y me imagino de qué murieron después de todo.

No te pregunta si la amás como hacen las jovenes.

Ella ni siquira menciona el amor. Ella sabe lo que quiere y lo va a buscar,

no sé si con éxito. Salud.

Bien, no está mal. Acercale bien la cámara al rostro.

- Mirá el monitor. - Genial.

- ¿Ves? - Si.

Ahora todo... si vos haces...

Nada de caras, no pongas caras. Todo el mundo pone caras.

Las gente, cuando te habla, no hace “<i>disculpame, podrías decirme dónde..”</i>

Porque somos actores y nos ponemos un poco nerviosos,

algunos tics aparecen en nuestro rosotro o incluso en el cuerpo.

Encontrás actores que hacen esto porque estan nerviosos.

No tenés por qué estar nervioso.

Hacelo pequeño para la cámara.

Tuvo tres esposos, dos esposos,

ambos muertos.

Y es gracioso para vos<i> “ya me imagino de que murieron despues de todo”</i>

- ¿Ves? Y es vos y yo. - Si.

¿Dónde está la cámara?

Tuvo dos maridos,

los dos muertos.

Y me imagino de qué murieron después de todo.

Y eso es bueno... ellos murieron porque ella... ¿sabes?

Es muy intimo... mirá tu primer plano.

No tenés que mostrarlo con tus ojos.

Es muy gracioso... porque te imaginás porque murieron.

¿Sabés? probá de nuevo.

Lo saca del impuesto de la renta...

Gastos de empresa.

Es dueña de tres peluquerías.

Lo que me gusta de Ruby es que es una mujer madura.

Podés sentir una vida de experiencia entre sus dedos.

Más despacio. Recordá que es tu amigo y que está dispuesto a escucharte..

Podés sentir una vida de experiencia en sus dedos.

¿Sabés? Son dos chicos contandose...

Podés ir más despacio.

Cada persona...

- La razón por la que esto fue hecho es... - se sientan mi mejor amigo.

No es una audiencia. El espectador está sentado en la oscuridad...

...y está este hombre contándonos lo que piensa y es gracioso y entretenido.

...y les cae bien y a él le caen bien.

Ok, vamos a intentarlo una vez más.

Lo saca del impusto de la renta...Gastos de empresa.

Es dueña de tres peluquerías.

Lo que me gusta de Ruby es que es una mujer madura.

Cuando ella te agarra podés sentir una vida de experiencia en ella.

Creo que tiendo hacia ese tipo de mujeres ultimamente.

¡Hey! No me claves las uñas como hiciste el jueves pasado.

- Tengos rasguños en toda mi espalda. - Si problablemente te haga más que eso hoy.

Arañasos largos...Te clava las uñas hasta dentro...

Tuvo dos maridos, los dos muertos.

Y me imagino de qué murieron después de todo.

No te pregunta si la amás, como hacen las jovenes.

Ella ni siquira menciona el amor.

Ella sabe lo que quiere y lo va a buscar,

no se si con éxito.

Salud.

¿Hay alguna pregunta de la gente que estuvo viéndonos?

Yo tengo una pregunta. Si un novato está audicionando para un film,

y te piden una prueba de cámara...

Ló que usted decía de… enfocarse en la cámara, como si te dijeran: “<i>hacé un monólogo"</i>

Ellos te van a pedir que audiciones directamente a la cámara, si es lo que quieren.

La mayoría de las pruebas de cámara yo las he hecho con otro actor,

no necesariamente con la gran estrella que no va a venir a un casting por vos,

pero el equipo de dirección va a contratar a otro actor para trabajar la escena contigo.

Te hacen un primer plano, quizás después te piden que gires para ver tus perfiles,

y finalmente te dicen “<i>esta es la escena</i>” y eligen una, con los diálogo más difíciles.

y entonces vos hacés la escena junto con el otro actor, que da la nuca hacia la cámara...

y ellos te juzgan a partir de eso.

No podés elegir a alguién con solo mirarlo y pensar <i>“¡Oh! Ella se verá genial en cámara”.</i>

Nadie sabe como es, hasta que no lo ves por la pantalla haciendo su trabajo.

No sabés qué va a pasar... y algo pasa con alguna gente afortunada,

que todo el mundo quiere mirarlos y eso es todo, es lo que pasa.

Y vas a ver esas viejas pruebas de cámara...

de Marilyn Monroe o James Dean y nos son tan dificiles...

La mayoría de las pruebas de cámara muestran miedo. A mí no me importa...

Mi prueba de cámara para “Zulu”.

El director vino a mi en una fiesta

el sabado a la noche, yo había hecho la pueba el viernes

y me dijo: <i>“esa fue la peor prueba de cámara que he visto en mi vida.”</i>

y yo dije<i> “listo, no tengo el papel”</i>

pero tenés el papel porque nos vamos el lunes y no podemos encontrar a nadie.

Así me eligieron para Zulu.

Pero usualmente yo estaba petrificado, petrificado. Pero Stanley Baker...

que es un hombre muy agradable, hizo la pueba de cámara conmigo.

aún siendo la estrella y el productor y todo... ¿Hay alguna otra pregunta?

...cuando te convocan para hacer una sóla escena dentro de un film.

y estas ahí sólo por dos días y llegás a la locación la noche anterior.

Estás en la habitación del hotel, recién te dieron la escena...

¿Cómo te preparás para la mañana siguiente?, además de aprenderme la letra.

Yo lo que hago es aprenderme la letra y coreografiar la performance,

una y otra vez, hasta saber exactamente lo que voy a hacer.

Reacomodo los muebles, pongo las cosas en el lugar indicado, tazas, platos, lo que sea.

Y tomo el tiempo del diálogo, para saber cuando lo voy a apoyar.

Porque como les decía sobre la continuidad, podés arruinar todo con la utilería.

Pero lo más dificil, es entrar cuando ya están rodando hace un tiempo...

porque no conocés a nadie. Todos dicen<i> “Buen día Charlie,</i>

<i>...Traeme una taza de té</i>” ... “<i> Hola Sr...”</i>

La estrella llega, generalmente es insoportable.

No te habla porque tenés un papel chico...

Yo he hecho esto, estás ahí y estás muy nervioso.

Más aún si hay una escena importante.

Y si vos tenés la última línea, que seguramente sea tu único texto.

Y la caballería viene por el cerro y toda la tercera base explota,

y vos decís<i> “rápido los alemanes están invadiendo”</i>

Y todo el mundo...<i> “oh! Una linea” “¿quién trajo a este tipo?”</i>

El director de casting viene <i>“¿qué paso...”</i>

<i>“El tipo no puede decir una línea</i>” Pero vos estás ahí parado y pensas...

jesus, todas esas tropas viniendo,

les llevo dos horas poner todos esos explosivos de nuevo

y la gran estrella viene y dice su discurso perfectamente

y vos: <i>“ Los alemanes están invadiendo”</i>

y vos decís... <i>podemos.</i>.. siempre actor dice <i>"podemos..."</i>

<i>“estaría bien si...”</i> y el tipo dice <i>"¡No! ahora tenemos que hacerlo de nuevo"</i>

Eso es lo más dificil de ser actor de un día.

Sr. Anderson,

Sidney esta ansioso por crear ideas para su obra, nunca lo había visto tan entusiasmado.

Este joven ha escrito una obra, es un dramaturgo desconocido.

Es enviado a un famoso dramaturgo,

este famoso dramaturgo está en decadencia,

no escribe otra cosa que fracasos y está realmente desgastado.

Y la obra del joven es brillante.

Y lo que ha hecho es arreglar que va a tomar la obra del joven, y matarlo.

Y la esposa está viendo esto e intentando convencerlo de que no lo mate.

Pero la obra en realidad, habla de otra cosa...

estos dos hombres, son amantes homosexuales.

y han montado esto para deshacerse de la mujer.

... es un error dárselo a él,

yo soy la que llena la chequera en esta casa.

Te voy a hacer una sugerencia, Sidney.

Te va a shockear.

pero quiero que le des tu seria consideración,

¿Harías eso? ¿prometerías hacer eso por mi?

Dejá a un lado la obra en la que estás trabajando, ¿Si?

Dejá a un lado la obra sobre Helga Tendthorph

Sobre como ella encuentra los asesinatos, y las pistas en el lavarropas.

Dejala a un lado Sidney y ayuda al Sr. Anderson con su obra,

colaborá con él.

Eso es lo que estoy sugiriendo.

Eso es lo que creo es lo mas justo, sensato y racional que podés hacer.

“Trampa mortal” por Clifford Anderson Y Sidney Bruhl...

- ¿Dejar a un lado la la “Esposa ahogada”? - Yo pensaba que era “enojada”

“¿Enojada?”

-¿cuánto puedo cambiar la historia? - Está muy bien, sólo hazlo naturalmente...

No sientas restringido, vos podes hacerlo...

¿Enojada? ¿qué querés decir con “enojada”? Es “La esposa ...

¿qué clase de título es ese?... es tan tonta que no se da cuenta.

Dejar de lado la “Esposa ahogada” Yo pensaba que era "enojada".

¿Enojada? ¿qué clase de título es “Enojada”? “La esposa ahogada”

Ese título va a pegar Sidney, A la gente siempre le interesan los psiquicos,

que pueden señalar a alguien y decir "este hombre mató a aquel hombre".

Dejala a un lado, por favor.

Hacé por el Sr. Anderson lo que George S. Kauffman hizo por vos.

Ese es un discurso muy persuasivo Myra y obviamente muy sentido.

Pero, ¿cómo debe haberle sonado a Clifford?

Yo sinceramente me encuentro en una situación dificil.

Lo estás, Myra te ha puesto ahí.

De hecho, nos ha puesto a los dos ahí.

Oh Sidney, yo solamente sentí que debía decirlo ahora.

Puedo decir, antes que nada,

que estoy impresionado, realmente honrado

y agradecido que Sidney Bruhl

realmente pueda llegar a considerar la idea de dejar de lado una …

Quiero decir, ahi estaba, en ese teatro,

Cuando tenía 12 años... ¿Quién hubiera pensado que un día iba a estar parado acá,

viendo la chance de... - Si, entendemos la idea.

Pero la cosa es que...

Si yo fuera a un doctor, uno de estos especialistas

reconocidos mundialmente y él me recomendara una cirugía.

¿Puedo decir algo?

Cuando el dice...

Dejame mostrarte algo.

Vos decime este discurso de <i>"cuando tenía 12 años"</i>

Quiero decir, ¿quién hubiera pensado que iba a estar senta do en ese teatro

a los 12 años y un día iba a tener la oportunidad de... - Si, entendemos la idea.

¿Viste lo que quiero decir? Recién reaccione a "12 años".

¿Sabés? Lo que el dice, me viste hacerlo y lo hice en tiempos cinematográficos.

Y porque pueden ver el monitor se ríen, para eso está ahí.

Hacelo de nuevo por favor.

Quiero decir, ahí estaba, sentado en ese teatro a los 12 años

y ¿quién hubiera pensado que un día estaría acá. -Si, entendemos...

Ahora estas sentado ahí pensando...

No solo ella no lo entendió y ahora hasta su amante le sale con...

¿Entendés lo que digo? Quiero ver ese pasaje en tu cara.

Tenés que escuchar muy atentamente cada maldita cosa que el dice,

porque no sabés qué carajo va a decir

y el puede abandonarte en esto ahora.

Con una palabra equivocada, él incluso puede deshacerse de ella.

Y la tenés a ella por otra parte, que no coopera muy apropiadamente.

¿Puedo decir algo? Porque vos hacés hincapié en eso.

Cuando tenés la cámara sobre vos así, en el primer plano

y estas preocupado por la cámara y escuchando.

y al final pensas oh… entonces tu cara te queda así.

- Si, por eso te paré, porque tu cara se veía así. - Lo sé.

- Te empezaste a quedar congelado así. - Es cierto.

Peró mirá, pon la cámara sobre mí...

Estoy en este primer plano ¿verdad? Así que, estoy escuchando,

pero no me puedo mover así, ni así,

pero lo que sí puedo hacer es lo siguiente...

Y uso mis ojos... porque lo estoy mirando a él y él dice “12 años” y vos miras...

Si, entendemos la idea Clifford.

¿Sabés? Y tengo bastante libertad en ese plano.

Pero no me pudo mover así ¿Sabés?

Y si estuvieras en una situación así.

Es lo que hiciste, te congelaste, por eso lo paré.

Si vos estas en esa situación, decís

¿Cuanta libertad tengo acá?

Es solo una mirada y es así de cerca

y no te podés mover ni un centímetro

porque el hombre esta viniendo hacia vos con un cuchillo

y quiero que... entonces no podés moverte.

Pero en este cuadro, está bien...

y el director va a acomodarte ahí,

digo, cualquier director lo haría ¿sabés?

Sin un “area de congelamiento”.

<i>“siento que no me puedo mover”</i>

vos podés moverte en este cuadro...

Hacelo de nuevo Clifford.

Entonces lo mejor para nosotros es ver el cuadro siempre... ¡Si!

Todo el mundo está ahí, para sacar de vos la mejor actuación.

Todos van a ayudar. El eléctrico estará allá arriba para ponerte la luz perfecta

para que haya ese destello en tu ojo...

Todo está hecho para vos, todo.

Para ayudarte a hacerlo bien, porque es muy dificil y todos lo saben.

Pienso que uno de los lados más serios del hacer películas,

que quizás no les haya ocurrido.

Eh, un día van a estar en el estudio

y un hombre llamado “encargado de efectos especiales” va a venir

y va a decir <i>“Vos parate acá...</i>

<i>y cuando den la acción, esa pared va a volar,</i>

<i>pero no te preocupes porque va a ir para aquel lado.</i>

<i>El techo se va a caer, pero no te preocupes porque va a ir para ese lado.</i>

<i>El piso se va a abrir y vas a caer al agua,</i>

<i>y hay un tiburón ahi, pero no te preocupes porque le sacamos todos los dientes.</i>

Dice,<i> y mientras te arrastas en el agua,</i>

<i>una serpiente venenosa va arrastrase por el lago,</i>

<i>pero no te procupes</i>

<i>porque tenemos un experto del zoológico y recién la ordeñó.</i>

Y lo que vos le decís... <i>“señor de los efectos especiales”,</i>

<i>dejeme verlo a usted hacerlo antes.</i>

Y el te va a decir: n<i>o tenemos tiempo ¿sabés?</i>

<i>Son las 12:20 para el momento que... quiero decir... lo haría con gusto,</i>

<i>pero tendríamos que volver a acomodar el set, la víbora, el techo en la cosa, vos me entedés...</i>

<i>Va a costar 15mil libras hacerlo,</i>

<i>en tiempo, tomaría toda la tarde reacomodar todo si yo lo hago.</i>

Y vos lo mirás y le decís...

<i>“Vos hacelo... primero”.</i>

Siempre hagan que se lo demuestren, exáctamente cómo se supone que deben hacerlo.

¿Alguien más?

Si tenés que hacer una escena íntima, con alguien que no conociste antes,

¿Qué tan importante es llegar a conocerlo o sentirte relajada antes de filmar eso?

Digamos que lo conociste el día anterior...

Digo ¿creés que es importante salir a comer algo juntos y conocerse...

-¡No!

Yo siento que así puede ser un desastre,

porque su amor va a empezar la intimidad la noche anterior

y eso es un desastre también en las películas.

Porque despues a la mitad de la película se separan y no se hablan

y tienen que hacer una escena dramática.

No. Yo creo que hay...

que lo que hay que hacer es ser extremadamente profesionales al respecto.

En tanto esto es trabajo, es lo que estamos haciendo,

y el hecho de que estemos tirados desnudos en la cama pero no nos conocemos...

Bueno raramente estas desnudo, pero digo, estás en una posición íntima, de amor,

besando a alguien que no conocés,

Lo que yo hago... es bromear mucho al respecto.

para que el lado femenino del asunto, para que nunca tenga la impresión

de que estoy enganchando ¿Me entendés?

Pero además de bromear hay otra cosa que yo siempre hago.

Yo siempre un pequeño llevo un spray para el aliento ¿Sabés?

Entonces justo antes de la escena de amor, por si acaso, uno nunca sabe,

en caso de que alguien tenga problemas de aliento,

yo siempre hago...

Y entonces la actriz dice<i> "¿Qué es eso?" “Probá”.</i>

Yo fumo y siempre hago esto porque el gusto... cuando nos besamos ¿Sabés?

Dice ¿Qué gusto tiene? Y yo..

Otra cosa que iba preguntarle...

¿Qué te hace decidir si vas a hacer la película?

- ¿qué tiene que tener para que... - Si es diferente a lo último que hice y,

quiero decir, cómo es el papel para mí,

si me representa algún tipo de desafío,

y bajo qué circunstancias se está haciendo.

Si es una película muy pequeña

donde todos vamos a estar Tanganica

o vamos estar en el St. George en París ¿Sabés?

Miro ese lado de las cosas.

Cuando te ponés viejo, mirás ese tipo de comodidades.

Cuando sos joven, ni loco... pasé 26 semanas en la selva filipina.

Y cuando volvimos, podríamos haberla filmado en un jardín,

Porque todo lo que había eran hojas de palmera,

era todo lo que había ahí.

Porque en la jungla, no podés ver el cielo, no podés ver el escenario.

Quiero decir, podrían haber mandado a una segunda unidad.

Si tenés una escena emocional,

con alguien más y es tu primer plano

¿Siempre insistís en que la persona esté detrás de cámara?

No, lo dejo ir.

Puedo hacerselo a la pared, no importa.

El único problema, es cuando tenés al continuista...

<i>Te amo querido,</i>

<i>pero he sido infiel.</i>

<i>Espero que puedas perdonarme.</i>

Y vos estás...<i> ¡Ay, no por favor!</i>

Eso es bastante típico.

¿Cuántas veces en tu carrera te contrataron para llevar adelante una película?

Cómo protagonista en una película, estas contratado para cargar con el film.

Te dicen ¿viste ese personaje que entró? Te robó la escena ayer.

Y digo, gracias a Diós, al menos cinco minutos de los que no soy responsable.

Porque a vos te estan pagando realmente,

para que agarres la película el primer día de filmación,

te la pongas en los hombros y la lleves hasta el final.

- ¿Algo más? - ¿Te gustaría dirigir?

Supongo que eventualmente...

Lo que pasa es que cuando sos actor,

te llega un guión y decís <i>“este papel no es lo suficientemente grande”</i>.

Entonces te dicen <i>“te lo reescribo para vos”</i>.

Y entonces te lo escriben todo de nuevo

y decís <i>"¡Jesucristo voy a trabajar todos los días!"</i>

Eso es lo que pasa.

El director trabaja tres meses antes de que la película empiece,

y cuatro meses después que terminó.

En el periodo que el director hace una película, un actor como yo que trabaja mucho,

hubiera hecho cuatro ¿Sabés?

Entonces hay una razón económica para que no me convierta en director.

Podemos hacer “Educando a Rita” ahora.

Siempre me acuerdo, llegué y ví la obra y estaba en Los Angeles y

Tenía que hacer una película con Sally Field que recién había ganado el Oscar.

Y dijeron<i>¿Vas a hacer la película con Sally Field?</i> Y yo dije <i>No</i>.

<i>¿Qué vas a hacer? </i>Voy a hacer algo llamado<i> “Educando a Rita”.</i>

Y dijeron <i>¿Qué carajo es eso? Es una obra que la han convertido en un film.</i>

Y dijeron <i>¿Pero quien más está?</i> Yo dije <i>Julie Walters.</i>

¿Quién $%*! es Julie Walters?

Y yo dije <i>Es muy buena, está en la obra y va a hacer la película</i>

<i>y voy a hacerla con ella.</i>

<i>Bueno... “Educando a Rita” debe ser sobre Rita”y ¿Vos qué haces?</i>

<i>yo hago de un tipo llamado Frank.</i>

<i>Entonces deberías estar haciendo una película llamada “Educando a Frank”</i>

<i>si vas a ser la estrella de esta película.</i>

Y el hecho es que, viendo la obra, estando el teatro...

el teatro es “Actuacion”, el supremo ejemplo de ello.

En tanto que cuando ves “Educando a Rita” mirás a Rita casi todo el tiempo,

porque Frank está todo el tiempo pasado, borracho quiero decir.

Y ella se mueve, ella entra todo el tiempo, ella habla.

Y solo lo mirás a él cuando habla, lo que no es tan frecuente como ella.

Pero además,

la diferencia entre el cine y el teatro está explicada acá

en tanto que en el teatro, uno mirá hacia Rita que es la que está hablando.

Pero en una película tenés que montar con un plano de Frank para ver su reacción,

sino lo que ella hizo no tiene sentido.

Y si hay una cosa que puedo hacer en las películas es reaccionar.

Y ahi es más o menos donde un actor de cine se gana la vida.

No. Nunca lo hubiera entendido Frank.

Vos hubieras tirado al otro lado del cuarto y descartado como si fuera una total mierda ¿no?

¡No!

Pero digo, nunca podría haberlo entendido en aquel momento.

Porque no hubiera sido capaz de entender y reconocer las ilusiones.

He hecho un gran trabajo con vos ¿No Rita?

Es verdad Frank, puedo verlo ahora.

¿Sabes? A partir de ahora voy cambiar... como vos, me voy a cambiar el nombre.

A partir de ahora voy a insitir en que me llamen “Mary”,

“Mary Shelley”.

¿Entendés esa ilusión Rita?

¿Qué?

Mary Shelley, ella escribio una pequeña novela gótica llamada “Frankestein”.

- ¿Y? - Esta hábil pirotecnia de ilusiónes es una mierda.

Hay más poesía en la guía de teléfonos, y probalemente más visión.

Una ventaja que tiene frente a la guía telefónica es que es más fácil de romper.

Es pretencioso, sin caracter y completamente sin estilo.

- No lo es. - No espero que me creas, desde ya.

Ahora comprendes el sello distintivo de la literatura ¿No?

Porque no te vas y me dejás en paz.

No creo que pueda soportar más ésto.

¿Soportar qué Frank?

- A vos, querida. A vos...

¡Corte! Ahora vamos con los primeros planos.

¿Querés empezar desde... <i>“Te voy a decir lo que no podés soportar”.</i>

¿Te levantaste antes ahi? - Si, lo hice antes.

- Si, levantate. Él te va a seguir, el sabe de esto.

- Decile dónde te vas a parar, decile. - Eh... “no podés soportar...

Ahora el truco, el truco que no les he dicho.

Esto es lo que le pasa al cámara cuando vos no sabés. “Te voy a decir lo...

Me levante y me salí...

Llevalo hacia arriba con vos, mirá.

“Te voy a decir lo que no podés soportar”

¿Ves?, No tiene una hernia ahora ¿Entendés?

Eso es otra cosa para recordar, honestamente...

el número de actores que hacen <i>“Te voy a decir</i>...” y el cámara … va...

Así que llavalo hacia arriba con vos.

No creo que pueda soportar más ésto.

¿Soportar qué Frank?

A vos, querida. A vos

Dejame, dejame ver.

No vi éso en tus ojos.

Dice …<i> “¿Soportar qué Frank?”.</i>

Y el dice<i> “A vos, querida. A vos”.</i>

Es una de las cosas más dolorosas que alguien te haya dicho alguna vez.

- Y no te hace llorar... - Rabia

Porque vos sos como sos, viene la rabia y de ahí sale el siguiente diálogo.

Porque nadie te dijo algo tan doloroso, menos él.

Dejame verlo en tus ojos, el dolor repentino y después la rabia.

No creo que pueda soportar más ésto.

¿Soportar qué Frank?

A vos, querida. A vos.

Te voy a decir lo que no podés soportar Sr. artista autocompasivo.

Lo que vos no podés soportar es que yo sea educada ahora,

tengo lo que vos tenés y no te gusta.

No te necesito,

tengo lugar para los libros,

sé que ropa usar, que vino comprar,

que lugares ver, qué diarios y libros leer,

puedo sobrevivir sin vos.

¿Eso es todo que querías?

¿Has llegado tan lejos por tan, tan poco?

Oh si... Es poco para vos ¿no?

Es poco para vos que malgastas cada oportunidad y das todo por centado.

Encontraste la cultura ¿no Rita?

¿Encontraste una nueva canción para cantar?

No, encontraste una canción diferente eso es todo.

Y en tus labios eschillona, hueca y sin tono.

Oh Rita, Rita...

Rita, nadie me llama Rita más que vos.

Dejé esa porqueria pretenciosa tan pronto como la asumí por lo que vale...

Rita, nadie me llama Rita.

¿Y cómo es ahora entonces?

¿Charlotte o Jane o Emily?

Encantadora ¿Ves?

Si ves esa toma estarías facinada por la diferencia entre cuando empezaste

y cuando cortaste ahí.

Y... Y cuando él te habló, ví en tu cara toda la rabia,

todo... lo que sea que sentiste, pude verlo en las cosas pequeñas.

Vamos ahora con vos

He hecho un gran trabajo con vos ¿No Rita?

Es verdad Frank, puedo ver ahora.

¿Sabés?, A partir de ahora voy cambiar... me voy a cambiar el nombre como vos.

A partir de ahora voy a insitir en que me llamen “Mary”,

“Mary Shelley”.

- ¿Entendés esa ilusión Rita? - ¿Qué?

Ella escribio una pequeña novela gótica llamada “Frankestein”.

¿Y?

Esta hábil, pirotecnica pila de autociente ilusión es una mierda sin talento y que no vale la pena.

Hay más poesía en la guía de teléfonos, y probalemente más visión.

Una ventaja que tiene frente a la guía telefónica es que es más fácil de romper.

Dejenme pararlo acá. Permitime cambiar.

Tomá este diálogo... dejame sentarme ahí

Quiero decir, es un personaje un poco lamentable.

Realmente no está en control de todo.

Y está tratando de mantener su cabeza recta porque se le va así,

la va a mantener, lo último que haría es mostrarle a esta mujer que está borracho.

Y es un personaje un poco miserable escuchándola.

Y los borrachos no reaccionan rápido.

Hay algo en la forma... que te das cuenta que está borracho,

no hacés... es solo... si un hombre normal se sienta

<i>“Hola, cómo te..."</i> , vas a ver una diferencia,

pero en el borracho es muy pequeño.

Y este personaje es... de repente estoy un poco más chico y un poco miserable,

y solo me moví como dos centímetros.

Todavía vas muy rápido,

- podés leer si querés - No yo sé...

“Esta hábil, pirotecnica pila de autociente ilusión

es una mierda sin talento y que no vale la pena.

Puede ser reconocida así por cualquiera que tenga un poco sentido común.

Es del tipo de cosas que le dan a las publicaciones su mala fama.

Hay más poesía en la guía de teléfonos.

La única ventaja que tiene es que es más fácil de romper.

Es pretencioso, sin caracter y completamente sin estilo.

No lo es.

No espero que vos me creas, Rita. Ahora comprendés el sello distintivo de la literatura ¿No?

Porque no te vas.

No creo que pueda soportar más ésto.

¿Soportar qué Frank?

A vos, Rita. A vos.

- ¿Entendés lo que digo? - Si.

Más despacio, tranquilo y escucha y despues sentí todo.

¿Crees que en la actuación frente a cámara, la diferencia entre el film y el escenario,

es que en cine te tomás mucho más tu tiempo? - Si, si...

Porque podés hacer cosas que vos ves y la gente no puede ver.

Quiero decir, si estoy haciendo eso... ¿Está la cámara en mi ahora?

Todo lo que tengo que hacer es...

y eso es un gran movimiento.

Vos pensas ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó ahi?

¡Alguien viene! Vos sabés, creas tensión solo con eso.

O esto...Nada.

Pero más despacio y pensalo.

Vamos desde… <i>"esta hábil pirotecnica pila de autoconciente ...”</i>

Ahora vamos con primeros planos.

Esta hábil, pirotecnica pila de autociente ilusión

es una mierda sin talento y que no vale la pena.

Hay más poesía en la guía de teléfonos,

y probalemente más visión..

Una ventaja que tiene frente a la guía telefónica es que es más fácil de romper.

Es pretencioso, sin carácter

- y completamente sin talento. - No lo es.

No espero que me entiendas, desde ya.

Ahora comprendés el sello distintivo de la literatura ¿no?

Por que no te vas y me dejás en paz.

No creo que pueda soportar más ésto.

¿Soportar qué Frank?

A vos, querida. A vos.

Mucho mejor, mucho mejor. ¿Ves que la velocidad bajo?

- Es más facil así. - Te lo dije...

La actuación en cine es relajación.

Es facil.

Si estás noqueando, lo estás haciendo mal.

Subtitulado por Flora Campero y Federico Godfrid.

Cátedra de Dirección de Actores.