

Sofía: *¿Cuál es tu trabajo como coach? ¿Qué has aprendido a través del coaching y cómo te ha informado como actor?*

Oliver: El trabajo como coach, principalmente, es motivar al actor o a la actriz. Creo que ese es el punto de partida. Concretamente en el set, no hay mucho que podamos hacer porque en realidad hay dos partes que son más importantes que un coach: que es el actor o la actriz, y el director o la directora. Entonces el coach es como un intermediario que principalmente funciona en el camper del actor - esto en una serie o en una película. Ese tiempo que uno tiene con el actor o la actriz en su campersito es muy valioso. Se puede trabajar desde la pronunciación, dicción de una línea, sea en español o en inglés. O también se puede trabajar la entonación de las líneas. También se puede platicar sobre la situación, y ese puede ser un tema muy importante, la situación de la escena. Y finalmente hablar un poco sobre la improvisación de la escena - ¿qué

más da el personaje dentro de esa situación? Y no quedarse nada más como amarrado o aferrado a las líneas. Básicamente eso es lo que se trabaja dentro del camper con un actor.

Yo creo que algo muy importante desde el inicio, que está más del lado del coach que del actor, es procurar que el actor o la actriz tengan confianza en ti. Si tú no tienes la confianza del actor, por más que lo quieres llevar a algún lado, no se va a dejar. Y a veces sí pasa eso, a veces el actor se resiste mucho - generalmente cuando, y no necesariamente cuando tienen mucha experiencia, porque también hay actores que no tienen mucha experiencia o tienen poca, y es un poco la misma situación. Pero la confianza es muy importante para poder guiar y dirigir a esa persona hacia el objetivo que es interpretar la escena de la manera más orgánica posible.

Ese es el trabajo que se hace cuando uno ya los acompaña. A veces ya no los puedes acompañar al set. En mi caso, yo oro por ellos. Va a sonar chistoso decir 'que Dios te bendiga,' pero no es en broma, si no de verdad es por bendecirlos y porque realmente ya no está en mis manos.

Ellos se van a encontrar con un director en el set y el director es el que tiene toda la autoridad para decidir qué es lo que se va a hacer, porque así está decidido de antemano. El coach puede entrar, apoyar... Yo creo que se puede entrar a ver cuestiones técnicas, a la mejor alguna frase, a lo mejor alguna imagen que ayuda al actor a estimularlo para generar cierta emoción o sensación o estado de ánimo, pero es muy breve la intervención del coach. En realidad todo el poder lo tiene en ese momento el director y es la relación del director con el actor.

A veces, creo que es importante mencionar esto, he escuchado que a veces los coaches se quieren sentir directores y eso es algo lamentable. Debemos nosotros como coaches entender que uno es el coach y otro es el director.

Sofía: *¿Dónde está la diferencia?*

Oliver: Pues la diferencia básicamente, es que el coach es el que prepara al actor o a la actriz para desarrollar todo su potencial - como tener una paleta de colores, y esa paleta y los colores estén bien puestos para que cuando tú entregas al actor, en el set, al director, el actor y el director puedan usar esa paleta con completa libertad, tomando un poquito de este color y del otro. Pero es la relación entre ellos dos y ya el coach no es el mal tercero, no debe de ser eso.

El coach nada más podría entrar a apoyar y es muy rápido, no tienes tiempo - diez segundos o menos para poder entrar y decirle una palabra, a veces nada más una imagen. Le puedo decir "nube" y con esa palabra sabes que le va a detonar algo en él. Es aportar, pero en realidad ya no hay gran cosa que uno pueda hacer. Básicamente esa es la diferencia.

Sofía: *Tú acompañas a los actores desde el proceso de audición, en todas las fases. ¿Cómo es tu proceso con el actor a la hora de preparar un casting?*

Oliver: Para un casting depende del actor o de la actriz. No tengo, una manera de hacer las cosas con todos. Yo lo que pienso es que después de muchos años de enseñar y de coacher, llega un momento en que tienes la habilidad y la capacidad de poder abordar a cada persona desde la posición en dónde se encuentran ellos. Cada persona es diferente y por eso se requiere de mucha sensibilidad. El poder ganar la confianza, abre a la persona y te puede mostrar más rápidamente cuál es su potencial. Y a partir de eso uno puede explotar ciertas áreas y otras tal vez también levantarlas - a la mejor descartar y no utilizar eso por el momento, sino tomar sus puntos fuertes. A veces los puntos débiles pueden ser muy útiles para precisamente generar lo que se necesita.

Es diferente mi manera de abordar con cada actor y actriz. Desde que los veo a los ojos, ya estoy viendo, me está diciendo mucho su mirada y sé por dónde debo de atacar. A lo mejor a alguien le tengo que hablar firme y directo desde el principio, porque veo nervios. O a lo mejor veo a esa persona muy confiada, es muy orgullosa y necesito romper eso primero para poder trabajar y desarrollar lo que se necesita.

Si hay algo que es permanente: el texto. La palabra es lo más poderoso para el actor y muchas veces no le damos ese peso, ese valor a la palabra. En la palabra está la solución. Siempre, siempre. De principio a fin, en toda la parte del proceso, que puede ser desde el aspecto técnico de cómo decir una línea, hasta la interpretación/improvisación de esa línea dentro de esa situación en la creación del personaje. El punto clímax o final del proceso es, ya estamos en el personaje, explorándolo de una manera improvisada, incluso. La palabra es muy importante. Poder entenderla, no sólo racionalmente, sino sobre todo, vivencialmente. En la medida en que tú lo vas entendiendo de manera vivencial, tu casting va a fluir mucho mejor. Porque entiendes que no hay una manera de hacer esa escena, sino que hay varias maneras porque cada momento es diferente al anterior. Ya pasó y ahora tengo algo nuevo y distinto y así es en el set. Es lo mismo, el casting es el punto de partida de lo que va a suceder en el set.

Sofía: *Sería lo ideal que tuviéramos una semana para preparar cada casting, pero muchas veces tenemos menos de un día. Entonces, ¿cómo llegamos a tener una realidad emocional, aprendernos el texto, tener todos los elementos que necesitamos para hacer un buen casting... cuando no hay tiempo?*

Oliver: Lo principal es que en el casting, más que el call back, solamente uno tiene que hacer lo que se te pide. Y lo que se te pide es que tú puedas decir el texto, primero, que puedas decir el texto completo. Segundo, que entiendas lo que estás diciendo, y tercero, que no te inventes acciones muy creativas que puedan funcionar. O sea, eso lo peor que puede hacer un actor.

Sofía: *¿A qué te refieres? Esos está muy interesante.*

Oliver: Una escena, un texto para un casting tiene acotaciones, que son instrucciones o una breve descripción de la circunstancia inmediata que antecede cada tramo del texto. A veces lo tenemos al principio y por ahí algunas acotaciones intercaladas, que son indicaciones para el actor. Lo más importante es leer y respetar lo que te están diciendo, no hacer tu propia escena. Sino escribiste otra escena completamente diferente o remasterizada de lo que se te está pidiendo. Muchos actores tienden a inventarse otra historia que no es la que está escrita. Apégate a lo que dice el texto. Entender las acciones y las cosas que tienes que decir (tus líneas) es más que suficiente. Ya es suficiente trabajo. El echarte tus ideas locas de que ahora aquí voy a bajar la mano y luego voy a cerrar el ojo y voy a empezar a hacer cosas que siento que el personaje así sería y todo... No. El personaje está escrito en el papel, por eso te dan una escena. El error de muchos actores es hacer eso, no respetar el texto. Por eso hubo alguien que se sentó horas para escribir una escena. Una escena nos escribe en un minuto. Se escribe primero en la mente - yo pienso porque también escrito por ahí - y el guionista tuvo que haber dedicado tiempo a imaginar ese ese personaje, esa escena, esas palabras que son precisas, exactas. No son cualquier palabra. Muchas veces tendemos a decir 'Yo no diría esta línea así,' pero no se trata de lo que tu dirías, se trata de lo que dice el personaje, que es que está escrito ahí en ese papel, que es lo que hace que ese personaje. En la medida en que uno aprende a hacer lo que dice el texto, tu casting va a ser efectivo, porque lo único que quieren ver en un casting es tu presencia y que puedas decir las líneas y hacer lo que se te está pidiendo que está escrito en ese papel.

Sofía: *¿Y cómo es distinto el call back?*

Oliver: En el call back - también en los castings a veces pueden hacerse o pedirse otro tipo de ejercicios, sobre todo de improvisación - pero en el call back ya tienes ahí al director. Lo más probable es que

primero vas a pasar otra vez tu escena como lo hiciste en el casting, y entonces va a entrar el director para hacer lo mismo que haría un coach. Es decir, buscar, ver si puede sentir confianza contigo, pueda dialogar contigo, como trabajo en equipo. Yo veo que para un director es muy importante saber que puede trabajar contigo, que lo escuchas. Porque es lo mismo, al guionista nunca lo conocemos muchas veces, pero el director sí se da cuenta que tú no estás haciendo caso de lo que dice el texto cuando presentas un casting o un call back. Pero luego puede él entrar y desde su mente creativa decirte, "vamos a probar ahora que tu personaje, ahora sí, hace esto y, esto y esto" porque esa es su interpretación del texto. Casi casi con la autorización del guionista, de la mano del guionista. Y entonces, cuando el actor, recibiendo instrucciones de ese director ahí en call back dice "no, yo creo que así no es, voy a hacerlo como yo creo que debería de hacer, porque soy más inteligente o soy más creativo, o yo entiendo mejor esta escena," eso es un error. El actor siempre está al servicio del director. No significa que no pueda proponer, es diferente, pero lo primero que tienes que hacer es obedecer lo que te está pidiendo el director y a partir de eso, poder tal vez proponer. Lo inicial es siempre seguir la dirección del director.

Sofía: Más allá del texto y tal vez de problemas de actitud, ¿cómo nos metemos la pata los actores a la hora de ir a un casting?

Oliver: Yo creo que principalmente es la preparación que se hizo previa cuenta muchísimo, da mucha confianza y seguridad. En la mayor parte de las veces que acompañado actores o actrices a hacer su casting, alguna vez me ha tocado pasar porque conozco al director de casting y me permiten pasar, incluso hasta dar la réplica. Y les dan mucha más como confianza hacerlo así. Pero no siempre es el caso, más bien muchas veces no me dejan pasar porque obviamente, ahí está el director de casting o está el asistente de dirección de casting.

Me acaba de pasar hace poquito, me salgo un poquito como de lo que estamos hablando, pero tiene que ver mucho. Voy a tomarlo como ejemplo. El otro día estaba coacheando a una actriz que iba a hacer un casting y ella, prácticamente al final de la sesión, me mostró duda, me dijo, "¿y si no lo logro?" Y yo le dije muy concretamente, "si yo estoy aquí contigo, si esa puerta para hacerte este casting se te abrió a ti, quiere decir que ese personaje es para ti." Nunca había dicho exactamente lo que dije en ese momento, pero cuando uno entiende que esa oportunidad que se te está dando no es para ver si lo puedes hacer o porque necesitan rellenar la lista de casting, sino es porque verdaderamente, genuinamente, tú eres alguien que lo puede hacer. Y en la medida en que uno cree eso, tu resultado en el casting mismo va a ser muy positivo. Tampoco se necesita uno poner a gritar "¡es para mí, ya lo tengo!" No, tampoco. Hay otros factores que están fuera de nuestro talento, como las redes sociales, o tu rating en las redes sociales, o que si tu manager tiene mejor relación con la gente de ese proyecto, de esa castinera. Lo digo muy general, no es ningún tipo de crítica, pero son cosas reales que suceden. Hay muchos factores en torno a un casting que a veces un actor dice "¿pero porque no me quedé? Chihuahua, se me hace que estoy mal yo o algo no está bien en mi carrera, en mi vida..." Y no, la verdad es que muchas veces es otro factor el que determinó que se quedará otra actriz u otro actor.

Lo difícil para un actor o actriz, es enfrentarse al rechazo. El no quedarse, y el no quedarse, y el no quedarse... es parte del proceso. Y es muy difícil la carrera de actuación en particular precisamente por el rechazo. Pero una vez que tú entiendes que no es nada personal contra ti y que en realidad es parte del proceso del día a día, del mes con mes, del año con año, entonces entras a hacer un casting con una actitud diferente. Ahora esa actitud también tiene que ver mucho. Me ha tocado a mí estar como coach con directores de casting viendo a muchos actores pasar a hacer el casting y me impactó mucho. Los nervios es algo tremendo. Y me impactó muchísimo ver, por decir algo, de cien actores que vi en un día, como ochenta se tronaron por nervios. Y a mí me impactó eso, porque había muchos que conocía, incluso muchos muy conocidos. No voy a decir nombres y no es importante en realidad, nada más es un ejemplo que espero pueda ser útil, nos sirva a todos.

El temple que uno pueda tener... eso te lo da la práctica, pero a veces tu naturaleza puede ser que tengas buen temple. Temple es poder tener dominio propio, control propio ante situaciones de presión y los castings son situaciones de mucha presión. La mayoría. Hay algunos castings que te dan media hora y te atienden hasta con un café, y un agua, y galletas y todo. Y es muy bonito ese tipo de castings, pero la mayoría siempre entras con tres minutos y órale, tienes que dar lo mejor de ti en ese momento. Creo que tiene que ver mucho con primero saber quién eres tú como actor o actriz. Yo yo diría esto, este es un consejo que yo he dado: Si crees que lo puedes hacer ve a hacerlo, sino quédate en tu casa. Así de sencillo. No tiene sentido que vayas a ver si lo puedes hacer. Mejor quédate en tu casa. Si tu vas a hacer algo es porque te vas a quedar. Es muy importante que un actor tenga determinación y convicción, no del

casting, de su carrera. Y saber que no va a ser tal vez en el primero, ni el segundo, ni el tercero, a lo mejor llega hasta el décimo casting, y es en el que te quedas, y es en el que fuiste escogido. Pero los nueve anteriores tuvieron que haber pasado y para que eso te formará carácter, te diera mayor convicción, mayor determinación. Todo tiene un proceso en la vida de cada uno de nosotros y la respuesta llega. Esa es una verdad. Si tú tienes perseverancia en tu día a día, y mes con mes, y eres consistente en tu trabajo y estás necio y terco ahí, persistente y persistente, la puerta se va a abrir. La puerta se va a abrir. Es algo lógico. Es consecuente. Y obviamente, tu oficio, en inglés se dice craft, se va a pulir.

El trabajo de un actor en el casting, en el call back, en el set, es el mismo. Tienen títulos diferentes. Es decir, yo yo he visto actores - y yo mismo como actor... lo entendí en cierta parte de mi proceso que dejé de ver el casting como un casting, como: a ver si me quedo. Y empecé a verlo como: voy a hacer lo que sé hacer y se les gusta, trabajamos y si no sigo con el otro, con el otro proyecto, el otro casting. Y cuando yo voy a hacer un casting, en mi mente es: voy a grabar, no voy al set obviamente, pero voy a grabar. O sea, voy a hacer mi trabajo porque en ese casting es lo mismo que haría en el call back, es lo mismo que haría en el set. Para mí no hay una diferencia, y eso es algo importante que que entendamos y visualizamos. Ya preparación sí es muy importante, y la práctica del casting es muy importante porque te ayuda a ser preciso, a tener precisión y a encontrar el detalle de tu personaje y de la escena. Eso es muy importante.

Sofía: Y encontrar ese temple también, ¿no? En mi experiencia propia, la práctica de ir a castings. Entre más castings voy, más tranquila llego.

Hablando de cosas más superficiales, ¿qué tenemos que tener en mente en cuanto a nuestra vestimenta y arreglo personal a la hora de ir a un casting? ¿Tenemos que llegar súper producidas o tenemos que llegar más dependiendo de lo que dice el personaje? ¿Cómo encuentras ese balance? ¿Cómo sabes qué producción te pide llegar super arreglada y que producción te pide llegar sin una gota de maquillaje?

Oliver: Hay que ser cuidadosos con esa pregunta, porque sí depende mucho, no quisiera yo que lo que diga sea una gran verdad y así es como se tiene que hacer. Sería cuidadoso en ese sentido. Pero digamos que en general, para lo que es televisión, lo digo de una manera muy general como Televisa o Telemundo, se requiere que la actriz o incluso el actor se vaya más producido. Porque la imagen tiene mucho peso. Si fuera un casting de un proyecto de cine, sería al revés. Prácticamente al natural, porque ellos lo que quieren apreciar es tú tal cual como eres cuando te levantas. Bueno, tampoco así, pero sí quieren verte al natural, porque es otro lenguaje, otra visión.

Sofía: Ya conseguimos el trabajo, ya estamos en set trabajando... Hay tantas distracciones en el set: llega el de audio a ponerte el micrófono, los de maquillaje y vestuario te están jalando el pelo, te están poniendo polvo, te están arreglando el botón, el director te está diciendo algo, el de cámara se está acercando a ti pidiéndote que te acerques... ¿Cómo mantienes el enfoque con tanto ruido alrededor de ti?

Oliver: Bueno, esto es un consejo que yo daría también a partir de mi experiencia. Yo creo que cada uno va encontrando su metodología o su camino. Algo que a mí me ayudó mucho, es que cuando tú llegas a un set, lo que yo recomiendo es que antes de que monten las cámaras y las luces y todo eso, muchas veces uno está en el camper esperando a que te llamen para que terminen de montar todo eso. Yo sugiero, si te dan el permiso, ir antes de que monten todo. Mientras están terminando la mejor de grabar otra es en otro lugar - y si no, si es en el mismo lugar poder ir y ver el espacio, relacionarte con el espacio donde tu vas a actuar. Si tienes la oportunidad de estar en el espacio, recorrerlo incluso relacionarte con los objetos que hay en el espacio - es apropiarse del espacio, adueñarse del espacio. ¿Por qué es importante eso? Eso es un ejercicio de teatro, en realidad. Pero es muy útil y práctico para el set, porque tú como personaje te está relacionando con tu espacio y tiempo y te estás adueñando de ese lugar y ya no llegas a un set a actuar, sino que llegas a tu espacio, a tu hogar, en donde tú vives. Y eso se nota en la cámara, cuando el actor está bien plantado es porque él se ha adueñado de ese espacio, de ese lugar porque es parte del espacio. Eso es muy importante. Si tienes la oportunidad de trabajarlo te va a dar mayor claridad. Más que seguridad, es mayor claridad de dónde estás independientemente del movimiento que pueda estar surgiendo entre toma y toma con las cámaras o incluso el arranque de la primer toma.

Otro consejo que yo daría sería... también es un ejercicio muy básico de actuación, que es el foco de atención al frente. Hay un foco de atención al frente que se trabaja desde un inicio en los ejercicios de teatro. Pero ese foco de atención no necesariamente lo tienes que tener al frente, sino que también puede estar en ti. Entonces tu centras tu atención en... para dar ejemplos, porque a lo mejor va a ser difícil, como

lo que estoy explicando. Tal vez en esa escena, en esa situación, el personaje ¿qué está pensando antes de que inicie la escena? A lo mejor está pensando en el color azul y mi foco de atención es azul y estoy yo pensando en azul, porque eso es a lo que a mí me conecta con el personaje y con el estado de ánimo del personaje. Estoy dando nada más un ejemplo. Mi foco de atención puede ser un color, puede ser una imagen. A lo mejor voy a hablar con una persona que no he visto en mucho tiempo y en mi mente está la imagen de esa persona con la que me voy a encontrar. Y eso me está enfocando, concentrando mi atención en lo que va a suceder muy próximamente. O puede ser una acción muy sencilla. Puede ser que tengas una acción con tus manos o con un objeto que usa tu personaje y tu foco de atención está ahí. Y por lo tanto, todo lo demás que pueda estar pasando alrededor no importa, porque tu atención no está afuera, sino está en lo que tiene que estar.

Sofía: *Está habiendo muchos cambios en la industria, tanto en Estados Unidos como acá, que nos está llevando en la dirección de hacer más self-tapes como le llaman, o de "videar" tu casting en casa y de mandarlo. ¿Crees que este cambio es positivo? Y, ¿cómo nos podemos adaptar a estos cambios?*

Oliver: Sí, yo creo que es muy positivo. Yo creo que ya tiene algunos años que los castings se hacen en casa y se mandan en línea, de diferentes maneras en línea, incluso hasta por WhatsApp. Es algo que yo creo que ha ido creciendo, como dices Sofía, y yo creo que eso va a ir creciendo más y más y más. Porque yo creo que en la cantidad de actores va creciendo y las castineras pues yo creo que no les alcanza muchas veces el tiempo de ver a todas las personas que quisieran ver. Muchas veces el casting en vídeo, en línea, por correo o como sea, por redes, es mucho más práctico y útil. Finalmente es un casting, es sólo como tu tarjeta de presentación, el casting. Si gustaste y funcionas para el perfil que están buscando y todo, pues te van a llamar a un call back y ahí ya cambia la historia, son muchos menos los que van a un call back y, como decía anteriormente, pues ya va a estar probablemente ahí el director del proyecto. Es diferente, pero creo que el casting es muy útil.

Algo que yo recomiendo muchísimo es que a lo mejor no te toca mandar el casting en línea, lo vas a ir a presentar alguna agencia de casting. Yo recomiendo mucho que si tienes algún amigo amiga - no tienen que ser actores, pero si son actores, mejor - que te ayuden con su celular o con el tuyo a grabarte. La simulación del casting en casa es muy, muy útil. Por muchos sentidos, pero principalmente porque te pone en esa situación de riesgo, de vulnerabilidad, y de presión. Aunque estés en tu casa, nada más te ponen el celular enfrente, ya todo mundo se pone así de - ¡Ah! Como que ya sientes, y ni siquiera estas en la agencia de casting, estás en tu casa. Es importante experimentar esa simulación de casting en casa con la ayuda de alguien, principalmente para para correr la escena. Que te des cuenta que sí puedes pasar la escena de principio a fin. Y si te puedes observar, también es muy útil verte de una manera objetiva. A veces a muchos actores y actrices no les gusta verse y está bien, pero aún así el simular el casting es muy práctico, aunque no te veas. Te ayuda mucho. Es un gran consejo. Es un tip de coaching muy, muy bueno. Ya cuando terminas, ya súper preparado, que alguien te ayude a grabarte. Lo estoy relacionando porque es precisamente lo que hago cuando hay que mandarlo en línea. Hacemos todo proceso de trabajo y al final levantamos el celular y lo grabamos. Dentro de las instrucciones que nos son dadas, que serían, por ejemplo, las que recibiría un director de casting en su agencia. Yo las recibo, junto con la actriz o el actor, y obedecemos lo que se nos está pidiendo para mandar en ese formato ese casting.

Sofía: *Ahí lo importante, creo que sería frente a una pared en blanco que está bien iluminado, en horizontal, si no vertical.*

Oliver: Así es, sí.

Sofía: *¿Cuál es el mejor consejo que ha recibido?*

Oliver: Menos es más.