

DECOLAJE:

The play is the thing.- Así dicen los teatristas ingleses. Personalmente y tal vez por deformación profesional, adhiero ese pensamiento. Creo que una buena producción, dirección, escenografía o interpretación, pueden mejorar un libreto y que una mala lo puede empeorar. En lo que no creo es que con un mal libreto se pueda hacer una telenovela de éxito ni con uno bueno se pueda fracasar ostensiblemente. No hay producción, dirección ni interpretación que sea capaz de salvar un libreto mal estructurado ni tampoco se da la situación inversa.

Técnica dramática en la telenovela y su transmisibilidad.- Si bien en el campo del teatro, del cine y aún de la televisión referida a programas dramáticos unitarios hay una extensa literatura sobre técnica dramática, no la hay en absoluto en el campo de la telenovela.

Cada autor que ha incursionado en este género, de suyo difícilísimo, guarda para sí los conocimientos que le ha dejado la experiencia. Lo hace así porque siendo la telenovela un género esencialmente comercial, cada otro libretista es un competidor que puede, eventualmente, desplazarlo. No traspasar sus conocimientos es una de sus armas más efectivas en la competencia.

VUELO:

Competencia televisiva y Técnica Dramática.- Cualquiera reflexión que se haga sobre la técnica dramática de la telenovela, es necesario referirla a un claro objetivo: el llegar a través de ella a un mayor número de público. Es decir, "el rating".

Partiendo de esa premisa hay que considerar dos hechos que son variables en el espacio y en el tiempo: el receptor de la telenovela y la competencia de otro u otros canales de televisión.

En cuanto al receptor chileno, se carece de una información confiable sobre su composición ni los elementos de adhesión y rechazo que él percibe en las telenovelas nacionales.

En relación a la competencia, el hecho en el aquí y el ahora, es que Canal 7 y 13 programan telenovelas en el mismo horario, obligando así al público receptor hacer una elección que, dada la extensión de las telenovelas, una vez hecha es difícil de invertir.

De ser correcto este análisis, tendríamos que el problema a que se abocan los canales de televisión hoy, en Chile, no es el de hacer una mejor telenovela considerada en su globalidad, sino como obtener la adhesión del público receptor en el período que éste está formulando su elección, esto es, entre los diez y veinte primeros capítulos, más o menos,

Técnica dramática predominante en el inicio de una telenovela.- Actualmente se sigue uniformemente el siguiente esquema básico para iniciar una telenovela: Se comienza presentando a los múltiples personajes que el género exige, insinuándose cuales de ellos llevarán la acción principal y mostrando al resto desligados de éstos o, a lo más, unidos por razones de espacio (pueblo, edificio, barrio, pensión, oficina, etc.) Durante los primeros capítulos se desarrollan acciones de estos múltiples personajes en forma paralela llegándose a insinuar el conflicto que atravesará la telenovela. Sólo al promediar ésta, las acciones paralelas confluirán con la acción principal.

Incidencia de esta Técnica en el "rating".- Mientras no existía la competencia en el mismo horario, esta técnica era óptima. El libretista contaba con un público que gustaba del género y que no tenía posibilidades de elección de otra telenovela. Así, podía darse todo el tiempo que quisiera para presentar sus personajes y hacerlos lentamente queribles por el público, mostrar ambientes y preparar la trama.

Hoy, enfrentados a la competencia, dos libretistas que usan la misma técnica de inicio ya señalada, quedan librado en cuanto a la preferencia del público al mayor o menor número de elementos que empleen de aquellos que concitan la adhesión o el rechazo del receptor. Sobre la naturaleza de estos elementos, cada uno de estos dos libretistas tendrá ciertas nociones de acuerdo a su experiencia anterior y su intuición.

Así, cada enfrentamiento competitivo entre los dos Canales en el campo de las telenovelas, significa un verdadero albur.

El éxito o fracaso de una telenovela no va a estar condicionado por los valores intrínsecos de ella, evaluados en su globalidad, sino por los méritos y deméritos relativos de la telenovela de la competencia. Se puede dar el caso - y de hecho se da - que dos telenovelas que separadamente podrían haber sido muy exitosas, enfrentadas en competencia una de ellas tenga un muy bajo "rating". Y también se puede dar el caso de una telenovela que tenga todos los elementos para obtener un buen "rating", analizada en su globalidad, no lo obtenga y sí lo consiga la de la competencia que carece de estos elementos, exclusivamente porque en sus diez a veinte capítulos iniciales, la primera falló en interesar al público o concitó su rechazo.

Si el éxito de una telenovela está condicionado por la competencia, como he venido argumentando, y por otra parte lo que hará la competencia siempre será una incógnita, el problema aparentemente no tiene otra solución que el azar.

Esto es así, salvo que se use una técnica dramática diferente para enfrenar los vitales y determinantes primeros capítulos.

Otra Técnica Dramática. - Existe otra forma de construir la telenovela, en su inicio, que permitiría tomar ventaja, desde el punto de vista del libreto, sobre la competencia que use la técnica tradicional.

Ella consiste en plantear desde el primer capítulo un conflicto dramático fuerte, con protagonista y antagonista claramente delineados; con los demás personajes confluyendo a ese conflicto central y con una resolución de ese conflicto en los veinte primeros capítulos, en forma tal, que esa resolución de origen a un nuevo conflicto que será el que atravesará toda la telenovela.

En otras palabras, mientras la competencia - en la medida que siga usando la técnica tradicional - va a estar "presentando" personajes, "mostrando" ambientes, "insinuando" conflictos y "disgregándose" en planteamientos de acciones paralelas, se tendrá al receptor enganchado en el desarrollo de un conflicto dramático y, a través de él, se mostrarán a los personajes y los ambientes y no habrán acciones paralelas, sino confluyentes.

Mi experiencia con "Los Títeres". - Todo lo anterior no sólo tiene una base teórica, sino está avalado por mi experiencia en "Los Títeres".

Sin ningún asomo de modestia, yo no creo que "Los Títeres" haya sido una buena telenovela y, por las referencias que tengo y lo poco que pude apreciar personalmente, no me parece que "La Represa" haya sido una mala telenovela. Creo que la diferencia se marcó en los veinte primeros capítulos determinando entonces una diferencia de "rating" que no se alteró sustancialmente después porque, una vez enganchado el espectador, las deserciones son escasas por razones obvias.

En efecto, en "Los Títeres" yo desarrollé desde el primer capítulo un fuerte conflicto dramático entre Artemisa y Adriana que tuvo su resolución en el capítulo 13 con el triunfo de Adriana sobre Artemisa. Entre el capítulo 14 y el 20 creó la expectativa de lo que iría a suceder cuando Artemisa volviera a "vengarse". Lo que vino después entre el 20 y el 50 aproximadamente, fué, a mi juicio, bastante confuso y malo y temí que en ese largo período la telenovela perdiera su audiencia inicial. Si no sucedió, fué porque era muy tarde ya para el telespectador pasarse al otro canal.

Mientras en "Los Títeres, en los capítulos iniciales se desarrollaba un conflicto fuerte (y con esto quiero decir claro y previsto en cuanto a identificación de protagonista y antagonistas y sus respectivos superobjetivos y, a la vez, sin historias paralelas, pues tenía a todos los personajes alineados en uno u otro bando en distintos grados de compromiso) la competencia estaba pausadamente mostrando personajes, disgregados entre sí y desarrollando una lenta acción.

Se podría usar el símil de que mientras una telenovela recién estaba "calentando los motores" la otra estaba en plena carrera dando la primera curva del largo recorrido de la prueba.

Ahí, a mi juicio, está la verdadera razón y no otras que se han esgrimido, para explicar la diferencia de "rating" que hubo entre "Los Títeres" y "La Represa".

Receta y Farmacopea.- Lo que estoy dando es, ciertamente, una receta. Pero las recetas por sí solas no producen la curación del mal. Tienen que traducirse en una droga hecha de acuerdo a las especificaciones de la receta. Pero si el farmacéutico que elabora la droga -en este caso, el libretista- no es competente o, siéndolo, no conoce el lenguaje científico del médico, la droga que elaborará será ineficaz. Pero eso no significa que la receta esté mal extendida.

Es necesario, pues, que el libretista se atenga a la receta y, para ello, es necesario encausar y vigilar su trabajo por alguien o por un grupo de personas que entiendan de técnica dramática.

Me planteo esta salvedad, porque más de alguno podrá haber visto en "ANDREA" que la receta se cumplió. No es así, sin embargo. Lo que hubo en el inicio de esa telenovela fue una sucesión de hechos abigarrados que no constituían acción dramática porque no había conflicto. Si bien Julián tenía un superobjetivo preciso: matar a su hermano, no existió ningún antagonista que se le opusiera. De ese modo lo que el telespectador vio fue la planeación de un crimen a una persona inerte lo que instintivamente producía rechazo, junto a otros personajes realizando algunas acciones paralelas aparentemente desconectadas con la acción harterá, criminal y sin contrapeso de Julián.

Transmisión de experiencias.- Todo lo que antecede, son reflexiones que nacen de una experiencia única que he tenido en el campo de la telenovela. Me pregunto cuánto más podría enriquecerse este tópico si otras personas con mayor o, al menos, igual experiencia que yo, pudieran juntarse a reflexionar y a transmitir esta experiencia a quienes emprenden la impropia tarea de escribir por primera o enésima vez una telenovela.

Me he limitado al campo del libreto, pero igual necesidad existe de que se transmita la experiencia acumulada en las diversas especialidades que confluyen a hacer el producto final: producción, dirección, interpretación, escenografía y, por último, pero no lo menos importante, edición.

En otras palabras, para enfrentar la competencia con el otro Canal, es preciso terminar con la competencia dentro del Canal y producir una instancia en la que quienes están involucrados en la creación de telenovelas puedan compartir sus experiencias, transmitir las y buscar un objetivo común: la dignificación y mejoramiento del género sin que ello implique ni un punto en la pérdida de su popularidad sino, por el contrario, intentar acrecentarlo.

ATERRIZAJE:

Conclusión.- Para que estas reflexiones no constituyan una simple "volada", es necesario tratar de concretarlas en una proposición. Ignorante de la organización administrativa del Canal 13 y de su real interés en las telenovelas, las proposiciones siguientes tienen el carácter de una aproximación, correspondiendo, si se estiman procedentes, instrumentalizarlas de acuerdo a las posibilidades reales.

Estas proposiciones son las siguientes:

A.- Realización de encuestas periódicas por agencias especializadas, tendientes a determinar:

1.- Real composición de la teleaudiencia de las telenovelas, en relación a su edad, sexo, condición social, económica y cultural.

2.- Elementos de adhesión y de rechazo que el receptor detecta en las telenovelas.

La periodicidad insinuada tiene presente la evolución que el receptor experimenta tanto en su composición como en sus adhesiones y rechazos, evolución que se produce ante las nuevas alternativas que las telenovelas ofrecen tanto en el orden temático como en su tratamiento.

B.- Creación de una instancia al interior del Canal -que por ahora llamaremos Unidad Técnica- integrada por libretistas, directores, productores, intérpretes, escenógrafos y editores seleccionados por el Canal, cuyo objetivo será la transmisión de la experiencia acumulada por cada uno de ellos en su respectiva especialidad y, así, asesorar en la creación de nuevas telenovelas tanto en sus etapas de gestación, preproducción y producción.

Ejemplarización.- Como la creación de la Unidad Técnica, podría considerarse una solución teórica y de poca funcionalidad en la práctica, deseo ejemplarizar lo que, de haber ella existido, hubiera yo podido transmitir de mi experiencia a Jorge Díaz y José Caviedes, suponiendo que "Andrea" se hubiera principiado a gestar después de terminada la emisión de "Los Titeres".

1.-Lo ya claramente expuesto en cuanto al inicio de la telenovela.

2.-Podría haberlos puesto en guardia contándoles que en "Los Titeres" cuando Adriana planeó y transitoriamente lo consiguió internar a Artemisa en una clínica para hacerla operar de lobotomía, se produjo un evidente rechazo del público manifestado en múltiples formas. Ese grado de maldad -he reflexionado después- ejercitado contra una persona indefensa resulta inaceptable para el público. De acuerdo a esta experiencia les habría recomendado moderar la maldad de Julián, no hacer tan evidente su perfidia y, a la vez, no hacer tan inerte a Andrea y su marido.

3.-Les habría advertido que el personaje de Julián al desarrollar en los primeros capítulos una "insuperable" maldad, no tiene opción para desarrollarse progresivamente lo que va a obligar a los libretistas a hacerlo dar la misma nota alta durante toda la telenovela, lo que produce reiteración, estancamiento en la acción, previsibilidad de ella y, en definitiva, aburre al espectador. Ilustraría mi aserto, me refería al personaje protagónico de "CELOS" donde la reiteración de los patológicos ceños que lo poseían exhibidos en la misma graduación, implicó deserción de receptores.

4.- No ya referente a Andrea, sino en relación a telenovelas por venir ¿Cómo no sería de preciosa utilidad para mis colegas dramaturgos Cuadra y Díaz que yo les contara la forma como tuve que combatir algunos aspectos de mi ancestro teatral y como algunos de los rípios y defectos de la telenovela tienen su origen, justamente, a no haberme sabido desprender de mi técnica teatral?

Beneficio adicional de la Unidad Técnica.- De vez en vez, he escuchado en corrillos o reuniones sociales en que intervienen personas que están involucrados en la creación y producción de las telenovelas del Canal 13, la expresión "ponerse la camiseta", expresando así la necesidad de un mayor compromiso con el Canal.

La verdad es que, excepto un vago y emocional sentido de amistad y lealtad, nadie tiene mayores motivaciones para "ponerse la camiseta". Cada telenovela es un proyecto puntual por el que se interesan sólo las personas que son contratadas para ella. Nadie se siente involucrado en un proyecto común y, más aún, entre miembros de la misma especialidad se produce la competencia deseándose íntimamente, en no pocas ocasiones, el fracaso de los otros para así sobrevalorarse ellos. Al circunscribirse el quehacer de quienes intervienen en una telenovela exclusivamente "a lo suyo" sin tener mayor participación aún dentro de la misma telenovela en que se está trabajando, sólo queda como motivación para realizar su trabajo la de orden económica, esto es, tratar de obtener la mayor retribución posible, en dinero, por su trabajo.

Si consideramos que el Canal 7 ha ido modificando su política que excluía a determinadas personas, por razones de orden ideológico, de sus programas, tendremos que, hoy, el mercado para quienes intervienen en una telenovela está abierto. Si la única motivación y/o retribución que ellos obtienen es la económica, es lógico que presten sus servicios a quienes les pagan más. Al parecer, el Canal que está en condiciones de pagar mejor es el Canal 7 de tal modo, que de seguir la competencia entre los dos canales en la forma como está entablada, no sería de extrañar que continuaría un éxodo de libretistas, directores, interpretes y otros del Canal 13 al 7.

La existencia de la Unidad Técnica, implicaría para un grupo de los más valiosos elementos involucrados en las telenovelas del Canal 13, sentirse incorporados a un proyecto común, alcanzar un grado de participación y responsabilidad en ese proyecto y esta motivación compensaría la expectativa de una mayor retribución económica, porque se sentirían valorados en su condición técnica.

defenderán sus colores.

Así "se pondrán la camiseta" y