

CATHLEEN LESLIE

ACTRESS AND ACTORS STUDIO TEACHER

SPANISH WORKSHOP IN GIJON

CATHLEEN LESLIE

Actriz y profesora del Actors Studio, imparte un curso de interpretación en Gijón

«Un actor debe elegir el método que le sirve a él; el bueno toma las mejores decisiones»

«Los grandes intérpretes como Al Pacino, Jane Fonda y Kevin Spacey vuelven cada cierto tiempo a Broadway y al West End»

J. L. ARGÜELLES

Es actriz, profesora y miembro vitalicio del Actors Studio, la prestigiosa asociación de actores, directores y escritores que fundaron en Nueva York, en 1947, Elia Kazan, Cheryl Crawford y Robert Lewis, un centro por el que siguen pasando algunos de los mejores talentos de la interpretación en busca de las claves del método basado en las enseñanzas del director ruso Konstantin Stanislavski. Y fue alumna del legendario Lee Strasberg, el temido director del Actors Studio desde 1952. Cathleen Leslie imparte estos días en Gijón un curso exclusivo, invitada por Taller Actor.

«¿Cómo surgió la idea de este taller?»

«La propuesta me llegó a través de Annette Insdorf, directora del departamento de Cine de la Universidad de Columbia, alguien a quien me presenté Clint Eastwood en 1997. Lo que hacemos es un taller sobre el método.

«¿Es posible ser buen actor sin mucho trabajo previo?»

«Dios da el talento y lo puedes tener de nacimiento, igual que Nureyev o la Pávlova nacieron con un físico portentoso. Ahora bien, hay que desarrollar ese talento. Horowitz aún era considerado a los 90 años el mejor pianista del mundo. Lee Strasberg nos contaba que el gran músico, a esa edad, aún hacía escalas. Una vez le preguntaron la razón de que aún siguiera practicando con el piano y respondió que porque quería seguir siendo el mejor.

«¿Qué es exactamente el Actors Studio?»

«El método surge con Stanislavski. Strasberg vio una representación en Nueva York de «Tres hermanas», de Chejov, y se dio cuenta de que la actriz que hacía de directora era tan buena como los intérpretes principales. Parte de aquella compañía se quedó en Nueva York tras la revolución rusa y así surge el New American Theatre. Con la Gran Depresión hay mucha gente que quiere ganar dinero en Hollywood. Aparecen también Arthur

Miller y Tennessee Williams. Cuando Elia Kazan empieza con «Un trébol llamado desear» concibe que ninguno de los actores elegidos le sirve para el papel de Kowalski, hasta que Tennessee Williams se fija en Marlon Brando. A los ocho meses de ensayo se crea el Actors Studio, cuyas enseñanzas son gratuitas y en el que sólo se entra si te invitan y superas las pruebas. Hay una anécdota en este sentido: un millonario llegó a ofrecer dos millones de dólares a Strasberg para que adoptara a su hija. La idea es que si alguien se hace rico aporte luego una parte del dinero que ha ganado y dedique su tiempo a enseñar, como hizo por ejemplo Paul Newman. Hay dos sedes, una en Nueva York y otra en Los Angeles, y en los últimos diez años se financian gracias a esas aportaciones y a que pagamos un precio simbólico por los estudios, un dólar al año. Hacemos un «casting» mensual, al que se puede presentar quien lo desee. Los aspirantes tienen cinco minutos para contar lo que quieren. Y una vez al año, quienes pasan ese primer «casting» se presentan ante los miembros vitalicios del Actors Studio, que son quienes deciden los que pasan y los que no. El 90 por ciento de los actores más famosos de la historia fueron o son miembros del Actors Studio.

«¿Por qué es deseable que los actores utilicen un método como el sistema de Stanislavski que incorporó el Actors Studio?»

«Los actores de verdad son los que hacen teatro. Estuve de entrenadora de actrices en «Titanic» y me di perfecta cuenta de que el director manipula con sucesivas tomas. Ojo, no desprecio a los actores de cine, pero el teatro es en directo, ante los espectadores. Los grandes actores como Al Pacino, Jane Fonda o Kevin Spacey ganan mucho dinero haciendo películas pero vuelven cada cierto tiempo a Broadway o a las salas del West End, en Londres, para reencontrarse con la técnica, para entrenarse. Al Pacino hizo «El mercader de Venecia». Lo hacía también sistemá-

Cathleen Leslie.

Lee Strasberg se relajaba viendo béisbol en la tele, tal y como aparece en «El Padrino II»

Mis preferidos son Brando, Scofield y Al Pacino; y entre los de ahora, Sean Penn y Ralph Fiennes

Horowitz aún hacía escalas a los 90 años porque quería seguir siendo el mejor pianista del mundo

cuenta la historia. Hellen había aprendido la palabra agua cuando tenía seis meses, y recuperó ese mismo término años después al tocar otra vez el agua. Pues la memoria sensorial es una de las partes importantes del método de Stanislavski. Una de las ideas es la de intentar estimular los cinco sentidos, además de la relajación. Lo que no se utiliza es la memoria intelectual. Un buen actor es aquel que toma buenas decisiones. En una edición del Festival de Cannes contó en una ocasión con Anthony Hopkins, que es británico, y me dijo que quería venir a Estados Unidos a estudiar con Lee Strasberg, que estaba ya muy consagrado. Pero tuvo mala suerte, porque esa misma mañana, en febrero de 1982, murió Strasberg.

«¿Cómo era Lee Strasberg?»

«Cuando murieron mi padre, vino a abesarme y tocó música para mí. Es una anécdota que cuento porque se dice que era una persona muy fría, que no mostraba emociones. Te podía decir «darling», y cuando lo hacía, malo; te podías echar a temblar. Tenía un gran ojo clínico: en muy pocos segundos sabía si alguien tenía o no talento. Era duro cuando, los viernes, debías opinar delante de él, pero yo aprendí así. Fue un ávido lector, y leía en inglés, español, alemán y ruso, aunque su pasión era la música. Los domingos invitaba a un grupo selecto del Actors Studio a su casa y tocaba música, que es el lenguaje universal. Se relajaba viendo béisbol en la televisión, tal y como aparece en la escena con Al Pacino en «El Padrino II». Eso pasaba en su casa. Coppola no tenía mucho interés en conocer a Strasberg, pero De Niro y Al Pacino, que lo adoraban, se encargaron de montar una fiesta para que hablaran. Pasaba como con Elia Kazan, a quien mucha gente odiaba como persona por sus delaciones durante el «maccartismo», pero todo el mundo quería trabajar con él.

«¿Quiénes son sus actores preferidos?»

«Marlon Brando, Paul Scofield y Al Pacino. Bueno, siempre me he preguntado que hubiera sido de James Dean de no morir tan joven, porque era bueno, muy bueno. Me gustaba mucho De Niro cuando era joven, no ahora; se fue a vivir a Thiboda y escogió otro camino. De los jóvenes, me gusta Sean Penn; clava su papel de homosexual en «Milk», y, sin embargo, no se puede ser más heterosexual que Sean Penn. Muchos actores no resisten la tentación de dirigir, y es lo que le ha pasado a Al Pacino o al mismo Philip Seymour Hoffman. También me gusta Ralph Fiennes, el nazi malo de «Malditos bastardos». Un actor sólo puede ser tan bueno como el texto que interpreta. Nadie puede ser mejor que Shakespeare, por ejemplo. Cada escritor trabaja en un contexto socioeconómico determinado, por lo que la responsabilidad del actor está en llegar a entender ese contexto tal y como si lo hubiera vivido.

«El método que utilizó Stanislavski y sistematizó el Actors Studio qué ventajas ofrece frente a otras enseñanzas y escuelas?»

«Un actor debe escoger el método que le sirve a él. Yo estudié con Lee Strasberg y Stella Adler y me quedó con lo que a mí me iba bien. En realidad, el Actors Studio no es una escuela sino un lugar para actores consumados que quieren perfeccionar su técnica. Está la historia de Hellen Keller, sordociega desde los diecinueve meses de edad. La ayudó una profesora especializada, Anne Sullivan. Hay una película «El milagro de Ana Sullivan», que

"An actor must chose the method that works for them, the good ones make the best choices."

"The great actors like Al Pacino, Jane Fonda, Gene Wilder & Kevin Spacey return time and time again to Broadway and The West End"

Cathleen Leslie is an actress, teacher and lifetime member of The Actor's Studio - the prestigious organization of actors, directors and playwrights - founded in New York in 1947 by Elia Kazan, Lee Strasberg Cheryl Crawford and Robert Lewis.

The Actors Studio is a place where the best talent is still in search of the key elements to the

Method taught by Lee Strasberg; based on the teachings of the Russian director Konstantin Stanislavsky's system. Cathy studied with legend Lee Strasberg, the sought after director of the Actor's Studio since 1952.

Today Cathy has traveled to an exclusive Workshop taking place in Gijon, Spain.

How did this idea of the workshop come about?

The proposal came to me from Anette Insdorf, director of the Film Department at Columbia University; who was introduced to me by Clint Eastwood in 1997.

What we do is a workshop about "The Method."

Is it possible to be a good actor without previous work experience?

God gives the talent you were born with, the same as Nuryev or Pavlova were born with an extraordinary body. Then, the talent must be developed. Lee Strasberg would tell us that the greatest musician, Horowitz at 90 years of age, still practiced his scales. Once he was asked the reason why he continued to practice the piano and he answered that it was because he wanted to continue being the best.

What exactly is the Actor's Studio?

The Method started with Stanislavsky. Lee Strasberg saw the play "Three Sisters" by Chekov, and realized that the actress that played the maiden was as good as the lead characters. Part of that company remained in New York after the Russian Revolution and that is how the New American Theatre was born.

During the time of the Great Depression many people wanted to make money in Hollywood. Arthur Miller and Tennessee Williams emerged. When Eliza Kazan started with "A Streetcar Named Desire" he realizes that none of the chosen actors would work for Kowalski's character until he met Marlon Brando.

After eight months of rehearsals the Actor's Studio was created, teachings were free only if invited and upon passing the auditions. There is an anecdote in regards to this: A millionaire offered up to 2 million dollars to Strasberg if he were to accept his daughter. However the idea is that if someone becomes rich and famous they should later donate part of the money and dedicate their time teaching at the Actor's Studio, as for example Paul Newman.

There are two units, one in New York and the other in Los Angeles.

During the last ten years the financing of the Studio is thanks to these donations where we pay a symbolic price for the classes of one dollar a year. Everyone is welcome, if they desire, to audition for membership and once a year, whomever passes the first "casting" audition in front of lifetime members of the Actor's Studio, serving as judges.

90% of the most famous actors of all time were or are members at The Actor's Studio and went through the same auditioning process.

Why is it so important that actors utilize a method like the Stanislavsky System that the Actor's Studio has incorporated?

True actors are the ones that do theater.

Leslie was coach to actors on "Titanic" where she realized that the director manipulates with many takes, one after another.

Look, I do not dislike film actors, but the theater is live and straight to the audience. The great actors like Al Pacino, Jane Fonda, Gene Wilder and Kevin Spacey make a lot of

money making movies, however they always return time and again to Broadway or The West End, in London to find themselves once again with the technique, to train.

Al Pacino performed in "*The Merchant of Venice*" and he did so systematically. For example, the recently deceased Phillip Seymour Hoffman was very clear about which way to train in his art.

What is achieved through the method is a transformation of the actor into a 3 year old child. At five years old when you begin school they start to condition us. The idea is that the actor's instinct develops and materializes without judgement.

Dustin Hoffman spent 2 years preparing for his performance in "Tootsie". During shooting of the film, working with a very limited budget, director Sydney Pollack had a heart attack, because the actor was so demanding in his embodiment of the character.

What are the advantages offered with the method taught at the Actor's Studio in regards to other studies in other schools?

An actor must choose the method that best serves him.

Cathy Leslie studied with Lee Strasberg and Stella Adler but she kept what worked for her.

In reality, The Actor's Studio is not a school but a place for accomplished actors who want to perfect their techniques.

My favorite example of real life sense memory is in the movie "The Miracle Worker." The film tells the story of Anne Sullivan, a teacher who helped Hellen Keller who was blind and deaf from the age of 6 months old. Sullivan discovered that Hellen had learned the word "water" as a baby and recovered the word years later when placing her hand under water again.

Because sense memory is one of the most important parts of the Stanislavsky System, we use relaxation to stimulate the five senses, which are not utilized through intellectual memory. A good actor is one that makes deep choices.

During one of the Cannes Festivals Cathy had dinner with Sir Anthony Hopkins, he expressed his desire to come to the United States and study with the very established Lee Strasberg. However Anthony was very unlucky, because that same week in February 1982, Strasberg passed away at the age of 80.

How was Lee Strasberg?

When my father died, Lee came over and hugged me and played music for me. It is a story that I share because it was said that Lee was very cold person that did not display his emotions.

He would frequently use the word “darling” - however, when he said it the wrong way, he could make you tremble with fear. Lee had a very critical eye; it took him only seconds to know if someone had talent or not. He was harsh on Fridays when we had to comment in front of him, but that is the way I learned.

Lee was an avid reader of English, German and Russian, but his passion was music. On Sundays, he would invite a select group of members from the Actor's Studio to his home and play music, which he always referred to as “the universal language.” Lee relaxed watching baseball on TV, just like in the scene with Al Pacino from "Godfather II." That is what went on in Lee's home.

Francis Ford Coppola was not very interested in knowing Strasberg but Robert De Niro and Al Pacino, adored him and would set up a gathering just so they could talk. It was similar to what happened with Elia Kazan because of his declarations (in regards to Mac Arthur) but everyone still wanted to work with Elia.

Who are you favorite actors?

Marlon Brando, Paul Scofield and Al Pacino. Well, I have always wondered what would have happened to James Dean if he wouldn't have died so young, because he was good, really good.

Cathleen liked Robert De Niro a lot, but not so much now that he moved to Tribeca and chose a different path. Amongst the younger actors, Cathy thinks Sean Penn nailed the gay role in "MILK", and "...as a matter of fact there cannot be a more heterosexual person than Sean Penn."

It turns out many great actors cannot resist the temptation to direct, and this is what happened to Al Pacino and Phillip Seymour Hoffmann... but I also like Ralph Fiennes and Christophe Waltz, the bad Nazis in “Schindler’s List” & "Inglorious Bastards”.

An actor can only be as good as the text he interprets. For example, nobody can ever be better than Shakespeare. but every writer works in a very different sociological context. It is the actor’s responsibility to be able to understand the context exactly as the writer had lived it.