

“el otro”

de Unamuno

Comenzamos a intensificar el trabajo. Ahora, tienes que poner de tu parte para sacar más provecho de tus compañeros y del espacio donde trabajas.

El objetivo fundamental es conseguir el máximo posible de información útil para sesiones posteriores, fruto de la investigación personal y de grupo.

Por otro lado, vamos a dejar claro que, en teatro, se suele confundir el escenario con el espacio.

El concepto de escenario tal y como se le conoce comúnmente (a la italiana) es una de las muchas concepciones donde se ha desarrollado a lo largo de la historia el arte escénico.

Por eso, trataremos de ver en cada espacio, a través de esta observación e investigación, todo lo que pueda tener de aprovechable como espacio escénico.

En lo que respecta al grupo, ¿conoces a tus compañeros y compañeras? ¿Seguro? ¿Serías capaz de intuir lo próximo que van a decir o hacer? ¿Sabrías apuntar sus mejores virtudes para que las aporten en cualquier labor? ¿Reconocerías a alguien por un susurro o el tacto de su pelo?

El otro, como decía Unamuno, es muy importante. Y, al contrario del de Unamuno, el otro tenemos que intentar verlo en los demás, y no en nosotros mismos

En este Taller vamos a necesitar confianza, complicidad, ganas de trabajo y apoyo constante. Eso sólo lo vamos a conseguir si nos conocemos y nos dejamos conocer.

En estas primeras sesiones, es interesante que cada día busques algo nuevo en el espacio. Debes dejar que el espacio te sorprenda. Detalles, elementos, distribución, colores, formas, objetos. Pruébalo en clase y en tu habitación y comprobarás como no es tan fácil reproducir de memoria tu propia habitación.

Algo de historia

El escenario en el siglo XX

Observando la idea de Espacio Escénico más ampliamente, vemos que en distintas culturas o en otras vertientes de la cultura humana, la diversidad de eventos sociales con marcado acento escenográfico como rituales, actos religiosos, actos políticos... han creado elementos y estructuraciones del espacio típicas y tópicas para marcar la diferencia entre el actuante y los espectadores. Entre el acto de expresión y los receptores.

El escenario del teatro del siglo XX, utilizado para facetas y objetivos tan diversos, ha estado sujeto a infinidad de posibilidades.

Colores y formas

A la voz del profesor, corre a tocar algún elemento del espacio que posea el color o la forma que diga en voz alta: Negro, rojo, circular, cuadrado...

Colores y formas en el grupo

El mismo juego pero, esta vez, el objeto de búsqueda son los propios miembros del grupo, sus prendas de vestir y objetos personales. ¡Ten cuidado! En cualquier momento el profesor te puede complicar el ejercicio. Presta atención.

Presentaciones

Te cruzas con los demás al andar por el espacio. Saluda a los demás diciendo su nombre. Si no lo recuerdas, pregúntaselo con la mirada.

Lazarillos

Por parejas, una persona hace de ciego y la otra es su lazarillo. Le irá guiando por el espacio haciéndole observar, con el resto de los sentidos, los elementos del espacio. Busca la confianza. No se trata de engañar al ciego sino de guiarle bien. Dentro de un rato él será quien te guíe a ti. Por cierto, ¿tienes problemas para trabajar a ciegas? Díselo a tu profesor.

Usando la Técnica

El grupo (El equipo)

En un espectáculo de artes escénicas, el trabajo en grupo es esencial. Hay trabajos, como los de este taller, que se realizan colectivamente con lo cual todos los miembros del colectivo realizan cualquier función. Sin embargo, si queremos definir la responsabilidad o la función de una persona en un espectáculo escénico, podemos distinguir entre otras:

- **Productor/a-Gerente** - Pueden ser una o varias personas. Se encargan de buscar el dinero, los contactos y aprovecharlos al máximo. Son personas muy efectivas y nada manirrota.

Desde la calle a edificios no teatrales como naves, estaciones, almacenes o el uso no convencional de los teatros a la italiana, al trascender el espectáculo la llamada Cuarta Pared.

La Cuarta Pared: Este concepto nace con el Teatro Naturalista. En concreto, el francés André Antoine y el alemán Duque de Meiningen utilizan el concepto para definir la necesidad de considerar la pared imaginaria que cerraría el escenario en la parte del público como una pared más, y no condicionar la escena y la acción a que se enfoque en una sola dirección. También hay ventanas en esa pared y también le podemos dar la espalda.

Por el contrario, Copeau fue el primero que descartó en su teatro la cuarta pared, haciendo que el movimiento escénico no considerara escenario lo que hasta entonces se utilizaba, sino que la

Lazarillos en el grupo

De la misma manera que antes, pero ahora el lazarillo irá guiando al ciego para encontrarse con otros ciegos a los que tendrá que observar sin ver.

Dramadice

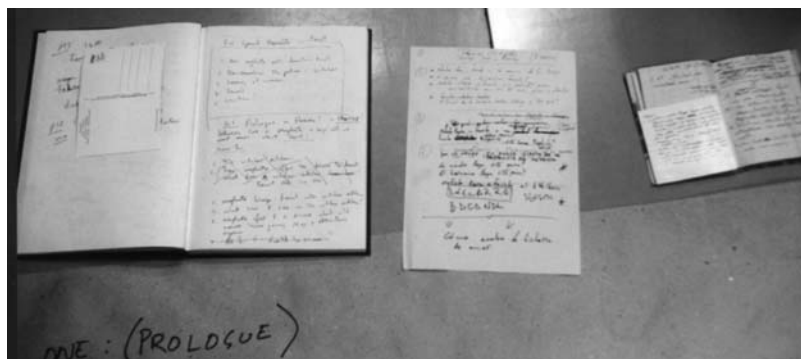

Muy al contrario que el famoso anónimo de la picaresca española, la intención de este lazarillo debe ser que su ciego acabe confiando plenamente en él. Se puede comenzar tomando de la mano derecha al ciego, mientras apoya su mano izquierda en el hombro derecho del lazarillo. Según se va tomando confianza, se deja de llevar de la mano, llegando en ocasiones a orientarlo sólo con la voz. ¡No engañes a tu ciego! ¡Ayúdale y logra que confíe en tí!

LA FIGURA DEL DIRECTOR

LIBRO DE DIRECCIÓN

2

- **Director/a** - Es la persona que dirige a todos los demás y que, ayudada por los técnicos, diseña el espectáculo desde su parte teórica o plástica hasta la última intención del último gesto de un actor. Los mejores directores no son los que se imponen más, ni los más déspotas, sino aquellos que son capaces de sacar lo mejor de cada miembro del equipo con la menor tensión posible. No hay que ser duro y exclusivamente exigente, sino muy inteligente y mucha mano izquierda.
- **Dramaturgo/a** - Podemos considerar dramaturgo/a al escritor/a de obras dramáticas. En el mismo papel estaría el/la compositor/a o el/la coreógrafo/a. No obstante, también podemos llamar dramaturgo/a, compositor/a, coreógrafo/a o adaptador/a, a quien se encarga de adaptar el texto, la música, el movimiento... a las necesidades concretas del espectáculo que se quiere poner en marcha.

acción y los actores pudieran desarrollarse entre el público o más allá de él. Surge el teatro circular con público en todas direcciones (impresionante propuesta la de 'En alta mar' de Slawomir Mrozek) o la disposición de escenas en espacios dispersos por una nave, o un lugar de grandes dimensiones (como el espectáculo montado por Peter Brook a partir del texto del 'Mahabharata'). Pero hay dos elementos fundamentales que condicionan el concepto de espacio escénico a finales del siglo XIX y principios del XX: La luz y Gordon Craig.

Es algo tan cotidiano en el mundo actual, que pensar que la iluminación pudo tener algo que ver con la modernidad del teatro puede hacer sonreír. Pero primero las lámparas de gas y más tarde la luz eléctrica y su infinidad de posibilidades para determinar y caracterizar espacios, lograron un

USO DE LA LUZ EN EL ESCENARIO

c o t i l l e o s

Este juego tiene tres fases. 1: Por parejas, cuanto más desconocidas mejor, comenta en secreto algún hobby que tengas, un pecadillo pladoso y/o, algún sueño por realizar. 2: Camina por el espacio y cotillea todo aquello de lo que te vayas enterando. Siempre diciendo 'el pecado' pero nunca 'el pecador'. Al principio sólo podrás contar lo de la pareja y lo propio pero cada vez que te cuenten algo podrás añadirlo a tu repertorio de cotilleos. 3: Busca aquellas personas cuyos hobbies, pecadillos o sueños, coincidan con los tuyos o te resulten interesantes o curiosos. Entonces, conversa y haz preguntas sin parar. Aprovecha este ejercicio para conocer aspectos no muy llamativos de tus compañeros y perder un poco el miedo al grupo y sus comentarios.

l a p a l a b r a c l a v e

Os colocáis en círculo y se sortea quién comienza. Este dice una palabra a su compañero de la derecha, quien tendrá medio minuto para hablar de sí mismo o de algo relacionado con él, teniendo presente como tema o palabra clave de su intervención, la que su compañero le ha dicho. Al acabar su intervención, le da otra palabra clave al compañero de su derecha, y así sucesivamente.

v e r b a l i z a c i ó n

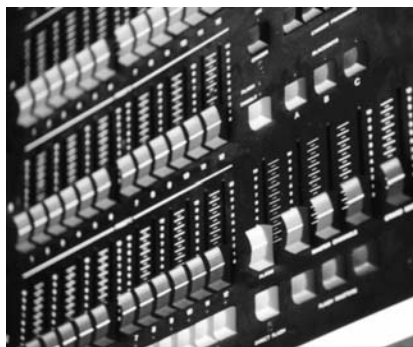
A partir de esta segunda sesión, vamos a tener siempre unos minutos finales para que puedas expresar tus sensaciones, sentimientos, experiencias, preguntas, curiosidades... ¡No te dejes nada en el tintero! Dicen que la única tontería es la que no se dice. Lo que puedas aportar puede ser útil a tus compañeros y al propio profesor.

- **Diseñador/a** - De vestuario, de luces, de sonido, de escenografía, de utilería, titereros/as... Son la parte más plástica del equipo. A veces sus papeles, como en el caso de dramaturgo/a, coreógrafo/a... los asume el director, aunando la idea general del espectáculo en una sola persona. Sin embargo, en un trabajo en equipo, los distintos diseñadores no sólo ayudan a la culminación de la idea principal, sino que aportan visiones con prismas distintos sobre una misma idea, enriqueciendo el espectáculo.
- **Actores, Actrices, Músicos, Cantantes, Bailarines/as, Manipuladores/as...** Son los intérpretes. Los que salen a escena e interpretan lo que el director les han propuesto y ellos han desarrollado. Se suele decir que son tímidos/as y que por eso se ocultan tras un personaje. Sin embargo, hay que desinhibirse mucho para situarse en un escenario ante cientos de personas para expresar cualquier mensaje.

efecto catártico en la concepción del espacio. Ya no era un espacio desnudo más o menos iluminado para que el público viera. Era la posibilidad de circunscribir la visión a un cierto área del escenario. Era la capacidad de llamar la atención del público a un lugar determinado con un simple foco y apagarlo a voluntad. Era la desintegración de las unidades clásicas de tiempo, espacio y acción, por el simple hecho de iluminar alternativa o simultáneamente dos áreas separadas e incluso coloreadas. Era, sobre todo, el increíble enriquecimiento de poder decir cosas no sólo con la voz o el cuerpo, no sólo con el texto y los movimientos, sino con el propio espacio y su forma de presentarlo. Y era, por fin, la posibilidad de anular los telones y que naciera el concepto de 'oscuro'. Cuando el público no ve nada.

DIMMER

MESA DE LUCES

FOCO PC

GRUPO DE TRABAJO PARA LA PRODUCCIÓN DE UN ESPECTÁCULO

Equipo Directivo

Productor/a - Gerente - Director/a

Equipo Artístico: Idea

Dramaturgo/a - Compositor/a - Coreógrafo/a

Equipo Artístico: Diseño

Escenógrafo/a - Figurinista - Iluminador/a

Equipo Artístico: Ejecución

Actor/Actriz - Bailarín/na - Intérprete - Manipulador/a - Cantante

Equipo Técnico: Montaje - Mantenimiento

Regidor/a - Luminotécnico/a - Sonorizador/a - Maquinista - Utilero/a - Sastre/a - Peluquero/a - Maquillador/a

Equipo Administrativo: Contacto con el público

Taquillero/a - Acomodador/a - Encargado/a de Prensa

2

- **Técnico/a Escenógrafo/a, Iluminador/a, de sonido** - son los que llevan a la práctica lo que plantean los diseñadores. Están a la última en todo lo que a equipamiento y materiales se refiere, aunque, al final, tras arduas peleas con el productor, consiguen efectos sonoros, visuales y sensitivos con los más sorprendentes y espectaculares recursos.
- **Regidor/a** - Mención aparte merece el/la regidor/a. Se le podría equiparar al director los días de ensayo y representación encima del escenario. Se encarga de hacer que todo esté en su sitio, que lo que tenga que salir salga y lo que tenga que desaparecer desaparezca... es el gestor del escenario.
- **Sastres/as, Utileros/as, Maquilladores/as, Peluqueros/as, Tramoyistas, Pintores, Carpinteros...** y un montón de artistas y artesanos que hacen que todo llegue a buen puerto.