

EL TEATRO POR DENTRO

Gemma Quintana

Ilustraciones de Cristina Ramos

© del texto: Gemma Quintana Ramos, 2015
© de las ilustraciones: Cristina Ramos Pérez, 2015
© Fundación Canaria de las Artes Escénicas
y de la Música de Gran Canaria, 2015
© Fundación SGAE
Coedición de Fundación Canaria de las Artes Escénicas
y de la Música de Gran Canaria y la Fundación SGAE

*Fundación Canaria de las Artes Escénicas
y de la Música de Gran Canaria*
Calle Viera y Clavijo s/n
35002 Las Palmas de Gran Canaria
www.teatrocuyas.com
info@teatrocuyas.com

Fundación SGAE
Calle Bárbara de Braganza, 7
28004 Madrid
www.fundacionsgae.org
email: informacion@fundacionsgae.org

Corrección de estilo: Fernando Peña Charlón
Diseño y maquetación: Pilar del Sol - Idafe Estudio
Coordinación Fundación Canaria de las Artes Escénicas
y de la Música de Gran Canaria: Gonzalo Ubani Bazán
Coordinación Fundación SGAE: Rubén Gutiérrez del Castillo

ISBN (Ediciones del Cabildo): 978-84-8103-785-2
ISBN (Fundación SGAE): 978-84-8048-862-4
Depósito legal: M-26737-2015
Impreso en España. *Printed in Spain*

*TEATRAE agradece especialmente a la Fundación
Mapfre Guanarteme y la Fundación Obra Social de
La Caixa por su apoyo y colaboración en el Proyecto
Pedagógico del Teatro Cuyás.*

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni total ni parcialmente, incluido el diseño de portada, ni registrada, ni transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro sin el permiso previo, por escrito, de las editoriales. Asimismo, no se deberá reproducir ninguna de las ilustraciones sin contar con los permisos oportunos.

Fundación Canaria de las Artes Escénicas y de la Música de Gran Canaria y Fundación SGAE no se identifican necesariamente con las opiniones expresadas publicadas en este volumen.

ÍNDICE

ENTRA EN EL TEATRO, UN EDIFICIO MUY SINGULAR	8
COMPARTE TEATRO, UN TRABAJO EN COMPAÑÍA	26
CONOCE TEATRO, UNA LARGA HISTORIA DE PERIPECIAS	52
ADEMÁS DEL TEATRO, LAS OTRAS ARTES ESCÉNICAS	88

¿ESTÁS LISTO PARA ENTRAR EN UN LUGAR MÁGICO?

Un lugar donde podrás imaginar tiempos pasados, muy lejanos o que no existieron jamás. Un lugar donde nos convertimos en otros que no somos, aunque a veces nos parezcamos un poquito. Donde nos cuentan historias: cosas que pasaron, que nunca pasaron o que, tal vez, solo tal vez, podrían pasar. Un lugar donde encontramos otra realidad que nos ayuda a pensar en nuestra propia realidad. Donde la poesía está suelta y libre, y viene a hacerte cosquillas en el corazón, donde nada es lo que parece. Un lugar donde se concentra el mundo por un rato. Donde los colores, las formas y la luz cobran vida y te llevan a vivir aventuras por ahí. Un lugar donde la música se cuela en el alma y pone a tus emociones a dar saltitos de alegría... o te pone triste, con una tristeza fresca que te alivia el espíritu.

Eso es el teatro, un juego. No hace falta que te contemos cómo se hace porque en eso eres todo un experto. Desde hace algunos años, TEATRAE intenta que el teatro se encuentre entre tus juegos favoritos. Que por un rato cambies el patio del colegio por el patio de butacas, te animes a imaginar y te dejes sorprender.

Encontrarás en estas páginas un puñado de sorpresas. Te invitamos a pasear entre cajas, a conocer **el teatro por dentro**. Recorreremos los recovecos de un edificio particular, que si llueve se moja, como los demás. Pero que puede convertirse en un bosque griego, en un pueblo español o en el mismísimo reino de Zoroastro. Y todo, entre tres paredes. Conoceremos a todos aquellos que participan en la creación de una obra, la compañía. Y veremos qué ración de polvitos mágicos aporta cada uno al espectáculo. Viajaremos en el tiempo para buscar los orígenes de este arte y todo el camino que ha recorrido hasta llegar aquí. Y habrá tiempo también para conocer las claves de otras artes escénicas, como la ópera, la danza o el circo.

¿Listo para empezar? Pasa, siéntate y prepárate para volar.

ENTRA EN EL

TEATRO, UN EDIFICIO MUY SINGULAR

9

Bienvenido
al lugar donde las historias
tienen vida propia. Donde los personajes
salen del texto y se vuelven de verdad, de carne
y hueso. En este sitio la luz te toca, las palabras te
sacuden, las emociones revolotean sobre tu cabeza. Aquí,
en el teatro, el público y los artistas tienen una cita para
compartir sueños.

Sucede una cosa curiosa en el teatro. Cuando el público entra en el lugar de la representación es como si estuviera haciendo un trato con los creadores: "Voy a sentarme un rato en mi butaca a escuchar esta historia. Quiero dejarme engañar, jugar a creer, como en un truco de magia". A eso se le llama **convención dramática**, y explica que nos podamos commover con las aventuras de gente con peluca que vive sobre una tarima de madera. Compartimos ese juego a cambio de la emoción.

En el teatro nos juntamos para soñar, para
imaginar y para dejarnos sorprender.

En el teatro ocurre ese pequeño milagro: sucede algo que te emociona, te divierte y te hace pensar. Y todo al mismo tiempo. Es pura magia. Anímate a entrar. Apasionate con el teatro.

EL MUNDO ES UN TEATRO

Allí donde hay alguien que interpreta y alguien que mira, hay teatro. Incluso en el patio del colegio, cuando juegas a imitar a los mayores.

Una representación teatral, un espectáculo, es otra cosa. Pero tampoco necesita un lugar especial para producirse. Sin embargo, desde el principio de su historia, el teatro ha buscado un espacio donde el público pueda ver y los actores actuar de la mejor manera posible.

Se llama TEATRO porque...

En el teatro griego, el espacio donde se colocaban los espectadores era el *theatron*, que significa “lugar desde donde se mira”.

Puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo escenario desnudo. Un hombre camina por este espacio vacío mientras otro le observa, y esto es todo lo que se necesita para realizar un acto teatral. Sin embargo, cuando hablamos de teatro no queremos decir exactamente eso. Telones rojos, focos, verso libre, risa, oscuridad...

PETER BROOK
El espacio vacío

El teatro como edificio también se ha transformado a lo largo de la historia.

Es una evolución muy curiosa que te contamos en el capítulo 3.

TEATRO CUYÁS

UN MODERNO TEATRO A LA ITALIANA.

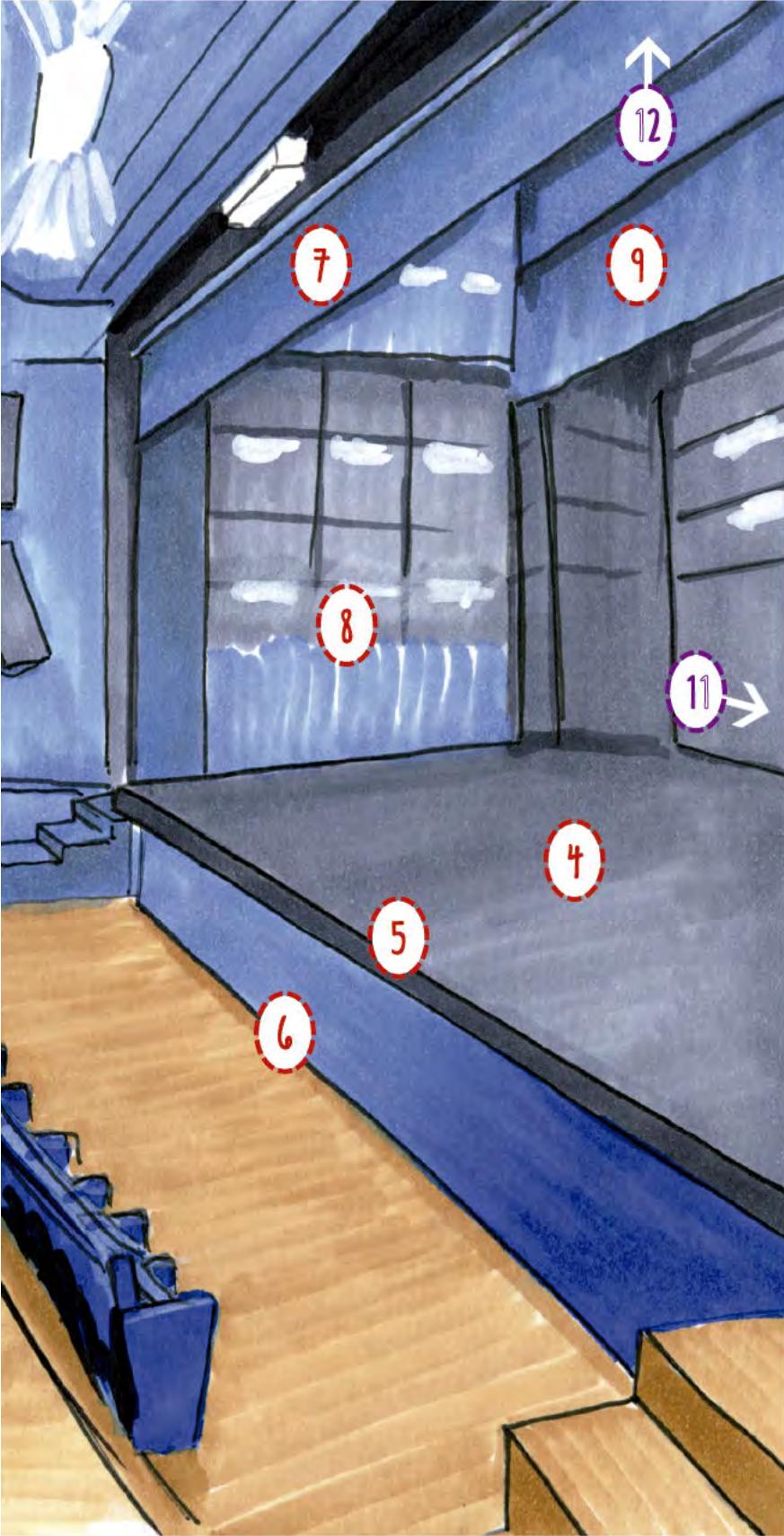
10

3

2

1

PATIO DE BUTACAS DEL TEATRO CUYÁS

ESPACIOS PARA EL PÚBLICO

- 1 PLATEA
- 2 PALCOS
- 3 ANFITEATRO

ESPACIOS PARA LA COMPAÑÍA

- 4 ESCENARIO
- 5 PROSCENIO
- 6 FOSO
- 7 TELÓN
- 8 BAMBALINAS
- 9 TELÓN DE FONDO

ESPACIOS PARA LOS TÉCNICOS

- 10 CABINA TÉCNICA
- 11 MESA DE REGIDURÍA
- 12 PARRILLA Y TECHO TÉCNICO

RUTA PARA CREAR

El director ya sabe qué **texto** quiere montar y tiene su reparto de intérpretes. ¿Qué trayecto sigue este equipo hasta llegar a su destino final: la representación ante el público?

PRIMERA LECTURA
La directora presenta su idea a todo el equipo.

EL CAMINO DE LOS ENSAYOS:
trabajo de mesa,
improvisaciones,
posiciones...

UN ESPECTÁCULO

DISEÑO

de escenografía,
de vestuario,
composición
musical...

2

CONSTRUCCIÓN
de los elementos
de la puesta en
escena.

3

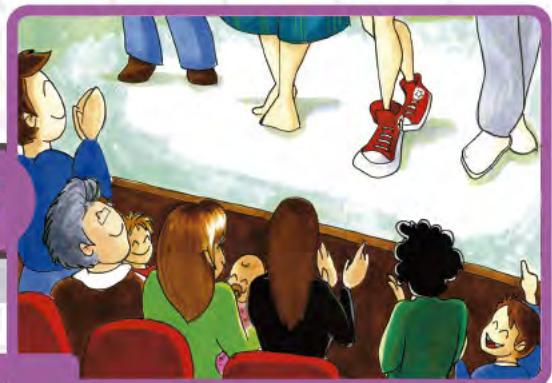

4

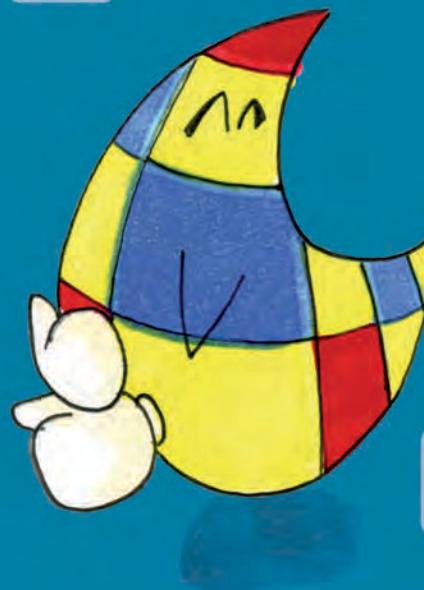
ENSAYOS

5

ESTRENO Y
FUNCIONES

COMPARTE

TEATRO, UN TRABAJO EN COMPAÑÍA

27

Una obra de teatro es una obra de arte que se hace en equipo. Aunque sobre el escenario solo veas a los actores, detrás hay un grupo de creadores y técnicos que trabajan para que todo salga perfectamente. No hay un solo genio creador, sino que se unen muchos tipos de artistas diferentes. Todos juntos forman **la compañía teatral**. ¡Qué buen nombre para un equipo que trabaja junto!

Una compañía teatral es como la tripulación de un barco. Sea en un trasatlántico o en un barquito de pesca, quieren surcar el mar y deben remar en la misma dirección para lograrlo. Su puerto de llegada es el escenario, donde muestran su trabajo al público. Y su capitán es el director de escena.

Una compañía teatral es como el mecanismo de un reloj. Se necesitan unos a otros. Deben trabajar de manera coordinada, compartiendo una misma idea.

Si cuando ves el espectáculo no eres capaz de distinguir las partes, sino el dibujo al completo, es que el rompecabezas está bien armado. La compañía ha llegado a buen puerto.

EL DIRECTOR DE ESCENA

El capitán de este barco es el director de escena. Tiene una labor misteriosa y creativa. Primero tendrá que **imaginar** el espectáculo que quiere hacer. A partir de una obra escrita o de una idea, investiga y crea su proyecto del espectáculo.

Luego se pone a **dirigir** a toda la compañía hacia ese proyecto: debe conseguir que todos los miembros del equipo entiendan su idea, que todos se entiendan entre sí y que cada uno pueda aportar sus propias ideas.

Nuestra compañía va a montar *Sueño de una noche de verano* y la directora ya tiene una idea de cómo va a ser el espectáculo.

¡Conozcamos al resto del equipo!

Peter Brook

Dirigir es "poner en el camino". Cada diseñador, cada intérprete, cada profesional de la compañía hace su aportación y el director tiene la tarea de lograr que el conjunto sea armonioso. Es como un director de orquesta: a pesar de que no toca los instrumentos, es necesario para que todos suenen bien juntos.

El director conoce las profesiones de la compañía. Además, debe explicarse muy bien y saber delegar en su equipo.

El mejor director es el que sabe sacar lo mejor de su compañía.

A colorful illustration of Peter Brook, an elderly man with white hair and a gentle smile, wearing a dark blue suit and a light blue shirt. He is holding a small blue and green globe in his right hand. The background is plain white. To the left of the illustration, there is a yellow speech bubble-like box with a black border and a small blue button at the top right. Inside the box, the text "conoce a PETER BROOK (1925)" is written in a stylized, handwritten font. The entire illustration is surrounded by a decorative border made of blue and white film strip patterns.

Este director inglés no se limita a hacer teatro, también hace cine, dirige óperas y escribe libros sobre teatro.

Tampoco le gusta quedarse quieto en un sitio. Por eso, a lo largo de su vida ha trabajado en medio mundo: en la compañía más importante de Inglaterra (Royal Shakespeare Company) o en su propia sala teatral en París (Théâtre des Buffes du Nord).

También le gusta traspasar fronteras creativas, así que sus obras cuentan con actores de todos los orígenes y razas. Le gustan las grandes historias, también las pequeñas, y piensa que todo el teatro es posible solo con que un actor y un espectador se encuentren en un espacio vacío.

CONOCE TEATRO.

UNA LARGA HISTORIA DE PERIPECIAS

53

Además de pintar en las paredes de la cueva, el teatro también fue una de las primeras formas de expresión artística de nuestros antepasados. Una forma muy antigua de teatro nació a la luz de la hoguera, cuando la tribu se reunía para comentar las aventuras del día.

Si el narrador contaba su aventura como un cuento, describiendo cómo la bestia se abalanzó sobre él, hablaríamos de epopeya. Ahora bien, si se colocaba una máscara e **imitaba** a la terrible bestia... el teatro, y el actor, acabarían casi de surgir. Casi, porque para ser teatro hacía falta, además, que otro **mirase** la escena. Ese otro, la semilla del público, ponía las ganas de creer y sentir la historia **como si** estuviera sucediendo de verdad ante sus ojos. Y ese es solo el principio de una larguísima historia.

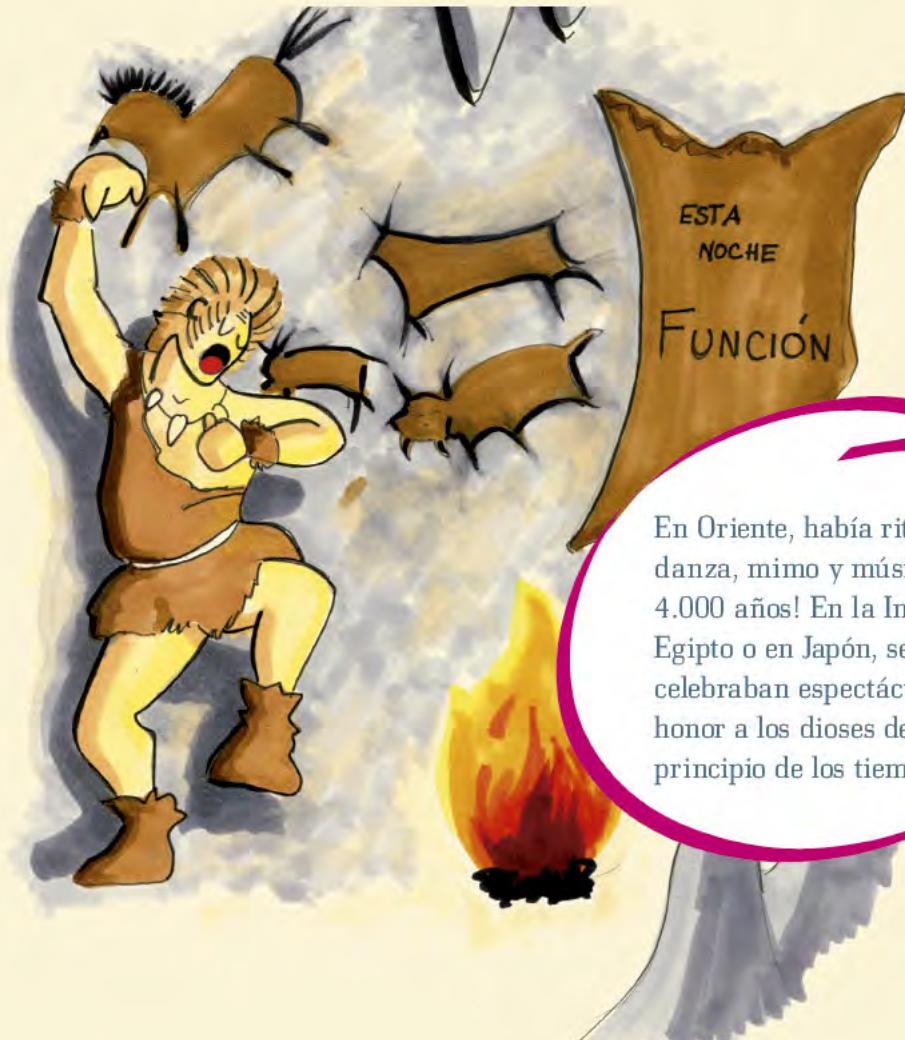
Hay mucho que contar del teatro en estos siglos y siglos de historia. No cabe todo en estas páginas, pero podrás hacerte una idea de este viaje fascinante.

Porque el teatro es del hombre y de la hoguera. Es de la sociedad. Es el arte de la comunicación y de la convivencia, el arte más humano.

LOS ORÍGENES

No sabemos exactamente cómo y dónde nació el teatro. Pero es sencillo imaginar que en cuanto el hombre sintió la necesidad de comunicarse y contar historias, el arte de la **interpretación** empezó a crecer.

La representación de un espectáculo -con música, danza y algunos elementos llamativos- está unida al **rito**. Los ritos eran ceremonias mágicas para comunicarse con los dioses y así pedir o agradecer las cosas importantes de la vida, como la lluvia, los nacimientos o la caza.

En Oriente, había rituales con danza, mimo y música ¡hace 4.000 años! En la India, en Egipto o en Japón, se celebraban espectáculos en honor a los dioses desde el principio de los tiempos.

OCURRIÓ EN GRECIA

Grecia es la cuna del teatro occidental y allí también el teatro nace del rito. En este caso, eran celebraciones en honor de **Dioniso**, dios del teatro... y del vino. En el teatro griego, incluso con los dioses como personajes, es el hombre, con sus defectos y sus virtudes, el protagonista de la escena: **el héroe trágico**.

Del *theatron* al teatro

El teatro en Grecia era casi circular.

Los asientos de los espectadores estaban colocados sobre la ladera de una colina. Aprovechaban así la inclinación de la montaña. ¡Una idea estupenda! Y el escenario quedaba debajo.

Te sorprendería lo bien construidos que están. Tanto, que algunos resisten el paso del tiempo y siguen usándose todavía, más de 2.500 años después. No había altavoces ni micrófonos en la Grecia clásica, pero no hacían falta gracias a las condiciones de visibilidad y acústica de estos teatros. Son, sin duda, obras maestras de la arquitectura.

El teatro en Grecia era una auténtica celebración de la vida. Había varias fiestas dionisiacas (para Dioniso) a lo largo del año, pero las más importantes eran en marzo. Tal vez por eso ahora celebramos el Día Mundial del Teatro el 27 de marzo.

Cada autor competía con varias obras, que se presentaban a lo largo de los siete días de celebraciones. Los vencedores recibían premios y se convertían en celebridades.

conoce a
TESPIS
(550 a.C.-500 a.C.)

El origen del teatro griego está en el coro, un grupo de hombres y niños que cantaban y narraban las tragedias.

Tespis fue un autor y actor al que se considera el padre del teatro occidental, pues tuvo la brillante idea de sacar en sus obras a un personaje que contestaba al coro. Así surge el primer actor, el protagonista (que los griegos llamaban corifeo), y que no solo dialoga con el coro, sino que también incorpora acción a sus palabras. Esa es la semilla de nuestro teatro.

Tespis llevaba el teatro por Grecia en su carro, que rápidamente se convertía en escenario y camerino.

DOS MUSAS PARA EL TEATRO

57

Las musas griegas son seres mitológicos que se ocupan de una hermosa labor: inspirar a los artistas. En el teatro, este trabajo se lo reparten Talía y Melpómene. Talía, la festiva, luce la **máscara sonriente de la comedia**. Mientras que Melpómene, la melodiosa, se encarga de la **tragedia** como indica la **desdichada máscara** que lleva.

Y de ahí procede el **símbolo del teatro**,
dos máscaras opuestas, la comedia
y la tragedia.

Los actores griegos
vestían unos curiosos
zapatos con plataforma
llamados **coturnos**.
Muy útiles para
parecer tan altos como
dioses.

Las máscaras griegas
se hacían de corteza,
cuero o madera, y
eran capaces de
proyectar la voz
del actor como
un altavoz.

conoce a EL TRÍO TRÁGICO

Estos tres genios son los fundadores de la tragedia clásica griega. No fueron los únicos autores griegos, pero su creatividad hizo que el teatro evolucionara.

ESQUILO
(525 A.C. - 456 A.C.)

Además de poeta (como llamaban al dramaturgo), también dirigía, actuaba y diseñaba el vestuario y las máscaras de sus espectáculos. Inventó **el prólogo**, que sirve para que el público conozca algo de la historia antes de empezar. También añade un **segundo actor** al protagonista que inventó Tesis, ¿lo recuerdas? Ya tenemos en escena dos puntos de vista... y esto solo acaba de empezar.

SÓFOCLES
(496 A.C. - 406 A.C.)

Es considerado el más grande de los autores trágicos porque escribió más de cien obras. Aunque solo conservamos siete, son todas maravillosas. Seguirá hablando de los dioses y de cómo hacer las cosas bien, pero su obra muestra ya a un hombre libre, incluso a una mujer, que elige su propio destino. Incluye un **tercer actor** y eso ya permite hacer más divertidas las historias, ¿no crees?

EURÍPIDES (480 A.C.-406 A.C.)

Es el último, el más moderno y también el más crítico de los tres. No le gusta lo que ve y en su obra los dioses salen mal parados. Le interesa más el ser humano. Por eso los héroes de su obra tampoco son tan virtuosos, tienen defectos. Muestra personajes totalmente nuevos en la tragedia, como mujeres fuertes o esclavos inteligentes, abriendo una puerta a un teatro mucho más realista y acorde con el momento en que vivió.

Es el único autor de comedias griegas del que se conservan algunas obras.

Le interesaba mucho la política y dedicó su obra a burlarse de la democracia ateniense y de algunos filósofos y gobernantes que la defendían. Mostrar las absurdas consecuencias de la guerra era otro de sus temas favoritos.

Tenía un estilo de escritura propio. En sus comedias mezclaba situaciones ridículas y un lenguaje casi grosero con momentos muy poéticos que paraban la acción. Serviría de ejemplo (un estupendo ejemplo) para el teatro cómico por venir.

ADEMÁS DEL

TEATRO, LAS OTRAS ARTES ESCÉNICAS

89

Lo más especial de las artes escénicas es que todo lo que pasa, pasa ante tus ojos. Se vive **en directo**. Significa que el público y los artistas, sean músicos, actores o bailarines, estamos juntos en el mismo lugar y al mismo tiempo. Por eso son **artes vivas y presentes**. Aunque lo que sucede sobre el escenario sea fugaz e irrepetible, la emoción y la magia durarán para siempre.

La magia de las artes escénicas, sin embargo, solo tendrá lugar allí donde los intérpretes y el público se encuentren. Por eso son las artes del encuentro.

Además del teatro, sobre el que estás conociendo muchas cosas, las artes escénicas son una gran familia. Ahora descubrirás cómo son y cómo pueden combinarse de mil maneras diferentes.

LA ÓPERA

Una ópera es una gran historia tejida con **música y canto**. Los actores, en lugar de hablar como en el teatro, se expresan cantando. Por eso, los intérpretes de ópera, además de actuar, también tienen que saber cantar de una manera especial.

En la ópera, además de la escenografía, el vestuario y todo lo que puedes encontrar en el teatro, hay una **orquesta** y un **coro** que acompañan con música en directo.

La ópera tiene un montón de primos hermanos que combinan música y teatro, como la zarzuela, la opereta y los musicales.

De hecho, las óperas vendrían a ser los musicales de nuestros tatarabuelos. Son una herencia de otra época que seguimos adaptando y disfrutando en el presente.

Anímate
a conocer más de
la ópera porque
se trata de un
legado maravilloso.

AQUÍ HAY
UNA
HISTORIA

LA FLAUTA MÁGICA

de W. A. Mozart

El príncipe Tamino se adentra en el bosque tratando de huir de una serpiente gigantesca que se lo quiere merendar. Y huyendo, entra por casualidad en el territorio de la Reina de la Noche, que le hace un encargo de cuento: podrá casarse con su hija Pamina si la libera de Sarastro. Tamino, acompañado por el simpático y temeroso pajarero Papageno, se dispondrá a salvar a su prometida. No todos los días le dan a uno una misión como esa. Sin embargo, cuando llega al reino de Sarastro, descubrirá que las cosas no eran lo que parecían y decidirá quedarse allí, junto a su amada y bien lejos del poder de la Reina. Para permanecer en el Reino de la Sabiduría tendrán que superar muchas pruebas emocionantes en las que deben demostrar su amor, su honestidad y, por supuesto, derrotar a la malvada Reina.

*La flauta mágica es una ópera para todos los públicos con formas musicales sencillas y partes habladas llamadas *singspiel*. Esta historia de aventuras y magia la compuso hace más de 200 años ese austriaco genial con alma de niño: W. A. Mozart.*

LA DANZA

Ya en la Grecia clásica, había danzas en honor de Dioniso, el dios del teatro.

En un espectáculo de danza **el baile** es el instrumento que se usa para trasmitir historias y emociones, igual que la palabra en el teatro o la canción en la ópera.

Es divertido expresarse bailando, todos lo hacemos. Pero los bailarines profesionales se entrena y desarrollan un talento especial para trasmitir sentimientos y belleza con su cuerpo.

La danza y el teatro son formas de arte distintas, pero siempre se han dado la mano.

En la Edad Media, los cómicos cantaban y bailaban en las plazas mientras interpretaban sus obras.

Y en el Siglo de Oro español o el teatro isabelino había danzas dentro de los espectáculos de comedias para animar al público.