

INICIACIÓN AL TEATRO.

1. VOCABULARIO TEATRAL

- ACOTACIÓN.** Texto secundario. Parte del texto que indican acciones y circunstancias no señaladas en el diálogo.
- AFORO.** Capacidad de una sala.
- BAMBALINA.** Piezas de tela que se sitúan verticalmente en la parte superior del escenario.
- BASTIDOR.** Panel de listón y chapa o de otros materiales, que forma parte del decorado o cierra la caja del escenario.
- BATERÍAS.** Serie de focos colocados en línea. Pueden formar un circuito de color.
- BOCA.** Equivale a la “embocadura”. Frente del escenario que se abre sobre la sala.
- CAJA.** Cada espacio entre dos bastidores o a los lados del escenario. Equivale a la “calles”.
- CÁMARA NEGRA.** Conjunto de telones o telas negras u otro color neutro que delimitan la escena.
- CANDILEJAS.** Luces situadas en el suelo y en línea de telón. Se suelen componer en colores distintos para ofrecer una “luz compuesta”.
- CAÑÓN.** Foco de gran potencia y diafragma móvil que, situado a gran distancia de la escena, delimita una zona de iluminación precisa y movable.
- CARACTERIZACIÓN.** Conjunto de elementos físicos que un actor utiliza para hacer su personaje: maquillaje, peluquería, vestuario...
- CICLORAMA.** Telón amplio y generalmente redondeado que cubre desde el fondo la totalidad o casi totalidad de la escena.
- CONFLICTO.** Aspecto esencial de las obras de teatro. Enfrentamiento entre elementos contrarios, sean personas, ideas, etc.
- CORBATA.** Proscenio. Parte del escenario fuera de la línea de telón.
- COREOGRAFÍA.** Movimientos escénicos de grupos de actores. Puede ir acompañada de música o danza.
- DECORADO.** Elementos físicos que representan el lugar donde se desarrolla la escena. Con criterio menos realista, ambientación física de la escena, que puede ser completamente fantástica, o simbólica
- DIÁLOGO.** Texto primario. Parte del texto que dicen los actores.
- DOBLETE.** Se utiliza esta expresión cuando un mismo actor representa dos papeles en una obra.
- ESCENA.** Período de una función marcada por la entrada o salida de los personajes.
- FORO.** Zona del escenario más alejada del Público.
- FOSO.** En los teatros tradicionales espacio destinado a la orquesta, bajo el Proscenio.
- IMPOSTACIÓN.** Cambio artificial del timbre de la voz.
- LATERAL.** Cada uno de los lados de un escenario, fuera de la vista del público. Se llama izquierda o derecha desde la perspectiva del espectador.
- MIMO:** Representación silenciosa y actor que la desarrolla.
- MONÓLOGO.** Obra de teatro, o parte de ella consistente en un parlamento extenso que dice un personaje solo o en presencia de otros.
- PATA.** Pieza de tela que cierra los laterales.
- PLATEA.** Palcos bajos junto al patio de butacas.
- PROSCENIO.** Espacio del escenario situado fuera de la línea de telón.
- TELÓN.** Pieza grande de tela que cierra el escenario en la embocadura.
- TEXTO.** Obra literaria que sustenta la acción dramática.
- UTILLERÍA.** Todos los materiales móviles que se emplean en una representación.

2. BREVE HISTORIA DEL TEATRO ¿QUÉ ES EL TEATRO?

Teatro viene de la raíz griega «Thea», es decir, contemplación. Teatro es, pues, por esencia, algo que se contempla, que se ve, un espectáculo: lo que acontece fuera de nosotros; pero difiere de otros espectáculos en que lo que vemos es algo que se sale de lo corriente, algo que no sucede en la vida real cotidiana (Farsa).

Las más remotas formas del arte escénico son siempre ritos-danzas, «CEREMONIAS COLECTIVAS», y en ellos todos participan como ejecutantes y espectadores a la vez: danzan y cantan, y al verse los unos a los otros actuar así, se van sumergiendo en una fascinación colectiva que les hace sentirse liberados en su vida cotidiana. De este modo el rito, la «CEREMONIA», se convierte en una auténtica «fiesta»: algo que es distinto, divertido y único.

Este origen del teatro nos proporciona la clave de su permanencia: todos necesitamos «actuar», jugar, participar en una «fiesta o ceremonia colectiva», porque con el juego expresamos -con entera libertad- nuestro más íntimo y auténtico ser y a la vez descansamos -nos evadimos- del peso de la vida cotidiana. El teatro: danza, ceremonia, fiesta, juego, es una vía de escape, de liberación.

El sistema de expresión que se utilizó en las primeras manifestaciones teatrales es la forma más espontánea que posee el ser humano y la más fácil de comprender y de imitar: la gesticulación, la mímica, capaz de expresar todos los ricos matices de los estados anímicos, de ella se deriva prácticamente la mayor parte del teatro actual.

El teatro, fundamentalmente espectáculo visual, como decimos al comienzo, está constituido por elementos plásticos: gesto, danza, color, luz, todo aquello que en definitiva se ve.

Sin embargo hay algo en lo que debemos hacer hincapié y es en la propia actuación: el ser humano al actuar, intentará con su imaginación expresiva, rebelarse contra la realidad dominante que le empobrece. Este es el conflicto: el intento de evadirse contra lo que se nos impone. Y el medio más eficaz, a través de los siglos, la lucha contra la rutina, la opresión y el peso cotidiano, ha sido la expresión libre de nosotros mismos por el juego teatral.

Rito o ceremonia colectiva, espectáculo visual y conflicto son, por tanto, los elementos que conforman nuestro arte.

Teatro Tradicional

- 1 Da suma importancia al texto, a las palabras.
- 2 Su finalidad es entretener.
- 3 El público es espectador pasivo.
- 4 La ambientación escénica, debe ser realista, con una decoración verista o vistosa, que sugestione...

Teatro Actual

- 1 Se da importancia al actor y a la puesta en escena.
- 2 Su finalidad es despertar el sentido crítico.
- 3 El público debe participar, comprometiéndose.
- 4 La decoración será un apoyo más, simbólica, que potencie la finalidad crítica, no debe sugestionar, alinear, sino sugerir...

2. LOS PROPIOS MEDIOS

2.1. LA EXPRESIÓN ORAL

La pobreza expresiva ya no es patrimonio exclusivo de nadie. El deterioro alcanza a todos los niveles como se puede comprobar fácilmente a través de la simple conversación cotidiana o de los medios de comunicación.

Y es que estando como estamos sumergidos en una era donde impera el aire insalubre, el ruido ensordecedor y las imágenes visuales no hay porqué extrañarse de la regresión que han experimentado las capacidades tanto auditivas como las de emisión sonora. El habla de nuestra época se halla en grave peligro de perder su claridad, su capacidad de comunicación.

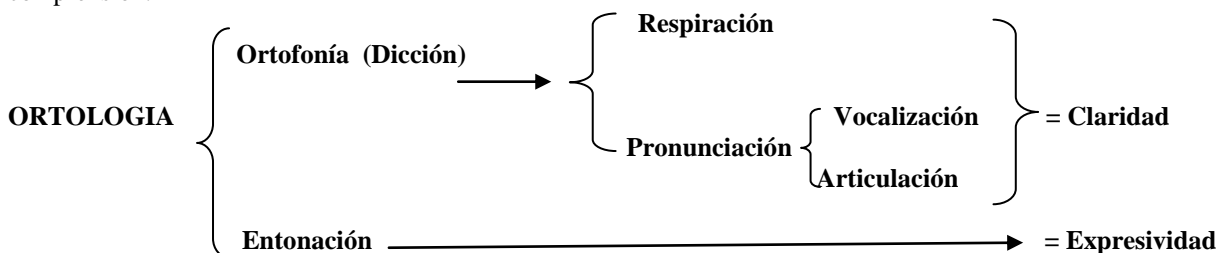
Se impone por consiguiente una pedagogía de la expresión oral para conseguir los dos objetivos esenciales de una buena emisión de voz: *la claridad y la expresividad*.

Respecto a la primera es imprescindible partir de una respiración correcta, indispensable en el trabajo vocal, y asimismo ejercitar la vocalización correcta (emisión de vocales) y la articulación exacta de las consonantes.

El estudio realmente práctico, no teórico, de los aspectos mencionados nos llevará a que puedan oírnos y entendernos perfectamente. Pero aún no es suficiente: podríamos alcanzar claridad y potencia de voz y no conseguir que comprendan lo que queremos expresar. Una falta de entonación puede alterar el sentido de lo que se dice.

Un personaje sin una voz entonada adecuadamente, siempre parecerá una figura incompleta por mucho que se dibujen los demás aspectos de su modo de ser. La voz con su entonación expresiva adecuada es indispensable para que el personaje adquiera apariencia real, es un elemento de principal importancia en la definición de todo personaje.

El estudio completo de lo que antes hemos indicado constituye la *ortología*, y que resumimos en un cuadro sinóptico para mejor comprensión:

Veamos ahora con detalle cada uno de los aspectos enumerados:

*** LA RESPIRACIÓN**

En la perfección de una hermosa voz, la correcta respiración es el primer importante- requisito. Por tanto, el dominio de la respiración debe ser nuestro primer paso.

Los más famosos maestros del canto han dicho siempre que la respiración correcta es la diafragmática, es decir, la que se realiza con el diafragma. El diafragma es un músculo arqueado, que sirve de techo del abdomen y divide nuestro tronco en dos departamentos: superior, que contiene el corazón y los pulmones; e inferior, que contiene el estómago, intestinos e hígado.

El dominio diafragmático evita la salida del aire en cantidad mayor de lo necesario. Todo ritmo respiratorio se da en forma de ciclo respiratorio: Primer momento (Inspiración), Segundo momento (Suspense), Tercer momento (Espiración).

Siempre debemos recordar que es necesario preparar previamente la relajación de cuello y la musculatura facial: cabeza colgando, masajes, exageración de soltura del maxilar inferior, etcétera.

*** LA PRONUNCIACIÓN: VOCALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN**

La emisión correcta de los sonidos orales (vocales y consonantes) se llama pronunciación. La pronunciación de las letras vocales se llama vocalización. Para una vocalización correcta debemos tener en cuenta lo siguiente:

La vocal a: se pronuncia tocando con la punta de la lengua la cara interior de los incisivos inferiores y abriendo mucho los labios.

La vocal e: Se pronuncia apoyando la punta de la lengua en los incisivos inferiores, y los labios entreabiertos.

La vocal i: Se pronuncia como la e, pero los labios dejan una abertura alargada.

La vocal o: Se pronuncia elevando la lengua al fondo de la boca y los labios avanzan redondeándose.

La vocal u: Como la o, pero los labios avanzan más, formando un círculo más estrecho.

LA ARTICULACIÓN

La pronunciación de las consonantes es la articulación. Una correcta articulación presta claridad y energía a nuestra expresión y contribuye además a resaltar la belleza musical de nuestra lengua. La articulación es como el dibujo de la palabra. Los sonidos más fáciles son las consonantes que se pronuncian cerrando los labios. Son tres, p, b(v) y m. Una regla muy útil para pronunciar estos sonidos y fácil de recordar es la siguiente: apretamos fuertemente los labios, más de lo que estamos acostumbrados a hacer y por mayor tiempo. Exageramos el sonido, casi como si fuera doble: (cama – camma) (capa – cappa) (cabo – cabbo).

Ejercicio: Repetir frases disparatadas como éstas:

Se preparan para aparecer problemas prohibitivos.

Móviles millones de memeces manifiestas.

*** LECTURA EXPRESIVA Y ENTONACION DEBIDA**

Al manifestar una comunicación se aspira a dar a conocer también unos sentimientos, además de unos conceptos e imágenes.

Al expresar una palabra se nos despierta primero un concepto, común al hablante y al oyente (en la mayoría de los casos), pero también unos sentimientos que pueden ser distintos según la experiencia que tenga cada cual de la palabra que emite u oye (connotaciones).

La lengua dispone de medios para esta comunicación expresiva la entonación, sobre todo , y se auxilia de otros medios extralingüísticos: los gestos corporales, ojos, manos, etc., para plastificar la idea con imágenes sensoriales.

2.2. LA EXPRESIÓN CORPORAL: LENGUAJE DEL CUERPO

A) APROXIMACIÓN A SU CONCEPTO

La expresión corporal para aquellos que desconocen por completo sus valores, viene a ser algo así como una especie de Edu.física. Nada más fácil que emitir un juicio o dar una simple definición para los que ignoran una disciplina.

No hace muchos años he tenido la inmensa fortuna de haber seguido uno de los mejores cursos de entre los que he recibido sobre el Arte Dramático, y lo curioso es que humildemente se autodenominaba de «iniciación».

Puedo asegurar que al término de las clases de «expresión corporal» me encontraba con un espíritu nuevo, abierto, desalienado, limpio por completo de inhibiciones y conocedor de mi cuerpo y de su capacidad expresiva. Era otro y me sentía renacer. No andaba, casi volaba sobre el suelo.

La Edu. Física puede proporcionar musculatura, desarrollar ciertas habilidades, proporcionar elasticidad y sin duda, muchas cosas más, pero nunca dotarnos de una «expresividad comunicativa» para que podamos transmitir directamente con nuestro propio cuerpo nuestras actitudes y sensaciones, nuestra persona.

El lenguaje del cuerpo es el más directo y el más claro. Un gesto de dolor se entiende más rápidamente que si lo contamos. Si se quieren transmitir no sólo ideas, sino sobre todo sentimientos, no se puede estar inmóvil. Además el gesto es un lenguaje universal que todo el mundo comprenderá. Los mismos sentimientos en distintos países serán expresados con los mismos gestos. No necesitan traducción.

La «expresión corporal», comprende una serie de ejercicios, naturalmente en los que interviene el cuerpo como en la Educación física, pero sobre todo *la concentración y el desarrollo de la sensibilidad*, para que podamos al fin exteriorizar nuestro yo y logremos comunicarnos mediante el cuerpo, es decir, adquirir su lenguaje.

En definitiva la expresión corporal es un lenguaje, el lenguaje del gesto y para alcanzar su dominio se requiere un dominio total y absoluto del cuerpo, para potenciar al máximo su capacidad de comunicación.

B) LAS CUATRO REGLAS FUNDAMENTALES

Antes de entrar en el desarrollo de las partes que comprende la expresión corporal, debemos comenzar por los que consideramos preceptos o reglas fundamentales y que deberán tenerse siempre presentes durante todo el estudio y prácticas posteriores.

Primera regla: Las condiciones básicas del gesto:

Todo gesto debe reunir dos condiciones básicas:

Primera: necesidad: Es decir que el gesto o los gestos sean *imprescindibles* para ayudar a la expresión de lo que se quiera comunicar.

Segunda: economía: Es preferible sólo ademán a un largo discurso. Demasiados gestos son siempre supérfluos, innecesarios y confunden más que ayudan. Sólo un gesto, uno, pero preciso y exacto.

Ejemplo: (El Papa, al besar el suelo de cada país que visita, resume en «un solo gesto» (expresivo y directo) todo un discurso de buenos deseos).

Segunda regla: El pecho es nuestro foco expresivo

El cuerpo ha de ser como un verdadero proyector que emita e irradie nuestros sentimientos hacia el exterior. Pero el centro de irradiación ha de ser el pecho, el sitio de la respiración y del ritmo.

Los brazos, las piernas, y la cabeza son únicamente los rayos que salen del punto central y prolongan lo expresado por el pecho.

Tercera regla: Eliminar toda tensión

El dominio de sí mismo y por tanto del cuerpo, depende por completo de una previa eliminación de tensiones y de inhibiciones. Es como un punto cero de partida para cualquier ejercicio expresivo. Esta *relajación* de tensiones se consigue sobre todo por una respiración adecuada, pero también contribuirá a proporcionarla el uso de una ropa adecuada, muy cómoda (malla, chandal, zapatillas, etc.) y el trabajar con los ojos cerrados o una máscara sencilla.

Cuarta regla: Las cuatro posturas básicas de los sentimientos

Casi todos los gestos pueden sintetizarse en cuatro posturas genéricas que resumen todos los sentimientos esenciales del ser humano.

- Postura abierta

Se refiere al sentimiento general de alegría y optimismo, que comprenden matices de entusiasmo, aceptación, júbilo, admiración, etcétera.

Para la expresión de este sentimiento, todos los miembros del cuerpo tienden hacia arriba y se abren. Los músculos que contribuyen a elevar los ángulos de la boca, hacen los rasgos oblícuos, hacia arriba y hacia afuera. Los brazos se extienden y elevan, mientras las manos abren sus dedos, sin rigidez alguna. Las piernas también se abren elásticamente, felizmente.

- Postura cerrada

Comprende el sentimiento general de tristeza y abatimiento, así como los matices de reflexión, pesimismo, dolor...

Para la expresión de este sentimiento todos los miembros del cuerpo se contraen, tienden hacia abajo, se doblan y cierran.

Los brazos se encogen y abaten, mientras las manos cierran sus dedos con abandono. Las piernas también tienden a cerrarse, doblándose. El estado extremo es el «fetal» (enrollado en sí mismo).

Los músculos que contribuyen a mover la boca, hacen los rasgos oblícuos hacia abajo y hacia adentro..

- Postura hacia atrás

Está en relación directa con el sentimiento general de rechazo y temor, aunque abarca una serie de matices con la repugnancia, la repulsa, etcétera.

Para expresar este sentimiento, todos los miembros del cuerpo se retrasan, como para protegerse, y se ponen en tensión más o menos rígida según los matices de las emociones que sentimos y deseamos expresar.

- Postura hacia adelante

Comprende el sentimiento general de agresividad e incluye una serie de matices consiguientes como rabia, cólera, etcétera.

Todos los miembros del cuerpo se proyectan hacia delante y en tensión más o menos rígida según los matices de las emociones que sentimos y deseamos expresar.

2.3 EL ESPACIO ESCÉNICO

A) EL ESPACIO TEATRAL FIJO

El escenario tal como después de sufrir la evolución mencionada se presentaba a los comienzos de nuestro siglo, se compone de tres partes: Foso, escena y telar

En primer término, encontramos el *proscenio*, situado entre las *candilejas* y las primeras *bambalinas*, luego la *escena* propiamente dicha que se extiende hasta el muro de *fondo*, y que se divide en *calles*. A su izquierda y derecha, el escenario se prolonga por los *bastidores* y donde están situados los equipos laterales de iluminación *proyectoros*.

Los decorados habitualmente aparecen y desaparecen de abajo hacia arriba, es decir que pueden izarse hasta el *telar* y ser colocados en la *parrilla* (piso superior con claraboya). En su bóveda se instalan las luces fijas: *herces*, y también *bambalinas* (otros decorados).

Algunos elementos de la decoración pueden descender y ascender desde los sótanos (foso), y a través de trampillas o *escotillas* abiertas en la escena.

Todas las maniobras necesarias para el decorado son realizadas por el equipo de maquinistas, al que se agregan los atrecistas (utileros) y los electricistas que manipulan los efectos de luz.

Hoy los avances técnicos han multiplicado todo el aparato escenográfico de los decorados: hay plataformas móviles, escenarios giratorios, todo ello en beneficio siempre de crear, con sus efectos, la atmósfera más adecuada a cada obra.

Por supuesto que para nuestras representaciones primerizas nos servirá perfectamente una simple tarima, unos cubos, algo que ayude a la visibilidad.

B) LOS DECORADOS

Los decorados no deben reconstruir arqueológicamente o pictéricamente una realidad, sino por medio de «líneas y colores» indicar un ambiente, de ahí que para nuestra tarea será más fácil si cabe, contando con la imaginación creadora del grupo, producir nuestros propios decorados: simples biombos, telones con retales, etcétera.

Un simple telón negro, hecho de retal, colgado del techo sobre el que podamos fijar o pegar la silueta de árboles, rascacielos, ventanas, unos biombos dobles o triples sobre los que pintaremos puentes, castillos, puertas, etc., unos cubos, practicables, fabricados con madera aglomerada servirán perfectamente para situar la acción y crear el ambiente de la obra, con ayuda naturalmente de nuestra propia expresión.

Todo puede confeccionarse en el taller. Por eso nuestra primera tarea será ir haciendo acopio de toda clase de materiales que podemos recopilar de nuestras propias casas y que nadie usa o están a punto de tirar: telas de colores, trajes viejos, pasados de moda, sombreros, cartones, latas, etc. Ya veremos qué uso le damos nosotros con nuestra imaginación.

C) LA ILUMINACIÓN

Existen dos clases de aparatos: Fijos y móviles

a) **Fijos:** *Candilejas*, que son bombillas comunes alineadas en proscenio. *Herces*, suspendidas de la parrilla, como fluorescentes. *Varales*, colocados tras los bastidores laterales.

b) **Móviles:** Reflectores, que proyectan una luminosidad particular sobre un actor o un sector determinado de la escena. Pueden sustituirse por simples lámparas tipo de escritorio. *Proyectoros*, proyectan un haz luminoso, a veces se llaman «spots» (significa punto o mancha) que permiten colocar una «mancha» de luz en donde se desee (luz de seguimiento o cañón).

Toda la instalación de estos aparatos (fijos y móviles) está conectada con un centro de control, llamado *tablero de reglaje* situado en el escenario, lateralmente, detrás de bastidores.

Con las luces intentaremos reproducir los ambientes, el clima general que suscita la obra, así en el caso de *El mundo por dentro* de Quevedo, que sucede en el infierno, podremos proyectar luces verdes y rojas sobre la escena para crear la atmósfera adecuada.

Con paciencia podréis, sin duda, encontrar la manera sencilla de construir unos focos con materiales económicos.

D) EL VESTUARIO

Todo lo anteriormente dicho es válido para el vestuario. No se tratará de reproducir fielmente una época. Un detalle en cada personaje marcará su época y su condición social. Unos simples sacos sobre los que se pintan una cruz o una media luna indicarán un tipo de guerrero ya sea cristiano o sarraceno. Los escudos, lanzas, cascos, pueden hacerse de cartón. Los petos de otros soldados, romanos o medievales, con chapas de chorizos pegadas o cosidas y así sucesivamente.

El grupo de taller de teatro irá confeccionando todo lo concerniente a decorados, luces, vestuario, máscaras, etc. Obvio es insistir en que todo el material debe conservarse para otras futuras representaciones, donde se podrán aprovechar efectuando ligeras modificaciones.

E) LA MÚSICA

Ha de subrayar y acentuar la intensidad de ciertas situaciones, como marcar aún más el conflicto. Puede utilizarse de tres maneras: ya grabada en discos (seleccionando previamente los fragmentos más adecuados a la obra), ya grabada en un magnetófono sólo la música que nos interese o bien interpretarla por los propios alumnos en el mismo momento de la representación (flautas, guitarras, etcétera).

Cualquiera que sea el procedimiento nunca se insistirá lo suficiente en aconsejar que se realicen pruebas y más pruebas para no dejar paso a los fracasos o fallos de las improvisaciones.

Referente a los ruidos, existen ya en el mercado discos con toda clase de efectos. Sólo debemos pasar al magnetófono aquellos que nos interesen para la obra. Sin embargo, algunos efectos son fáciles de imitar sin recurrir a los discos: el viento, soplando sobre un micro; o la lluvia, estrujando papel celofán delante del micro.

f) LA UTILLERÍA (O ATREZO)

Se refiere a toda clase de muebles o utensilios mínimos (copas, cacharros, etc.) necesarios para la escena.

La comunicación con los demás a través de la expresión de las ideas y los sentimientos, por medio de la palabras y del gesto, a esto llamamos dramatización. Pero tiene distintas formas de ser ejecutada.

2.4 MIMO Y PANTOMIMA

Cuando la dramatización se realiza sólo por medio de gestos, sin palabras se denomina «Mimo» o «Pantomima», pero es una forma algo limitada, ya que excepto si el actor es un genio como es el caso de Marcel Marceau, el mimo no puede expresarlo todo. A nosotros sólo nos cabe imitar animales, oficios y sentimientos en abstracto muy simplificados y genéricos (alegría, sorpresa, dolor), desde luego sin ninguna clase de matizaciones. Acaso con ayuda de algunos objetos de cartón y rótulos breves se pueden ir indicando los pasos difíciles de expresar sólo con gestos, cuando hay argumento.