

TEATRO
ALEPHBCN

**FREDERICK
ENGEL
LACROIX**

ÍNDICE

1	¿Que es el teatro? (Conceptos básicos)	3-5
2	Creatividad escénica	6-15
	a- Fuentes creativas del teatro	6-7
	B- Fases de la creación escénica	7-9
	c- Obra escrita	9-11
	d- Escritura de una obra teatral	11-13
	e- Otros tipos creación o escrito teatral	14-15
3	Elementos básicos para la representación teatral	16-18
4	El concepto de escena	19-20
5	Los personajes (Tipología y clasificación)	21-22
6	Actores y actitud	23-27
	a- El actor	23-24
	b- La actitud correcta del actor	25-27
7	El grupo de teatro	28-30
	a- Estructura del grupo de teatro	28-30
	b- El espíritu de grupo	30
8	Trabajar un guión u obra y cómo memorizar	31-34
	Apéndice: Nuevos elementos de análisis	35-43
I-	Elementos del teatro	35- 40
II-	Construcción de personajes	41- 42
III-	Ensayar una obra/sketch	43
IV-	Constituir un grupo de teatro	44- xx

1-¿Que es el teatro? (Conceptos básicos)

Teatro: El arte de transformar una idea o texto en gestos, acciones y palabras, con una encadenación lógica.

Escena: Es una unidad de medida en el teatro, que responde a la norma clásica de las 3 unidades: Unidad de espacio (Una escena ocurre en un único espacio, dentro de una misma escena no hay cambio de espacio representado), Unidad de Tema (La escena se inicia y acaba con un mismo conflicto, tema o interacción. Ej: **Una pareja empieza discutiendo. La escena puede interrumpirse o acabarse por:**

- a- **Viene una persona y deben moderarse. Es decir, entra un personaje que rompe la escena.**
- b- **Uno de los dos empieza a aflojar hasta tal punto que la discusión remite. O bien uno sufre algo físico y el otro debe renunciar a la discusión para ayudarla.**
- c- **Uno de los dos personajes decide irse enojado, dejando solo al otro.**
- d- **Se apagan los focos para cambiar de escena (Interrupción)**

Actor: Palabra procedente de la palabra acción, por lo que acciona y provoca la acción de los otros intervinientes en la escena (**interacción**). La acción puede ser un gesto, un movimiento, una palabra o la combinación de los mismos. El actor en escena actúa, no piensa. El pensamiento dentro de la propia escena, es decir, pensar mientras se está realizando el acto actoral no se realiza, ya que distrae al actor de lo que realmente ha de hacer. Es preferible el error a la inacción o acción pobre, ya que las correcciones las debe efectuar el director y el actor aplicarlas sin que se pierda la escena. El actor puede reflexionar antes del ensayo o después del ensayo e incluso analizar las escenas, pero durante el ensayo, debe centrarse en actuar(desarrollar la acción y seguir las indicaciones del director).

Acto: Conjunto de escenas, que están unidas temáticamente o espacialmente.

Existen obras en un solo acto y existen obras en varios actos, las de un solo acto suelen ser las modernas o en una estructura más moderna y las de varios actos, son de una estructura dramática más clásica.

Interacción: Un actor interactúa con otro y eso desarrolla la escena o la acción. Es a través de eso, que se desarrolla la escenificación y la creación del personaje. Ya que es un actor que provoca al otro una emoción, una acción o una **reacción**. Ya que lo que se muestra en escena es la reacción que tiene el personaje respecto a lo que le sucede, a través de la cual se puede percibir la personalidad.

Director: Es la persona que desde fuera de la acción, evalúa la fuerza de la acción, interacción y decide formulas adecuadas para reforzarlas y potenciar los elementos fuertes de los actores y hacer desaparecer las debilidades.

Dramaturgo: Es el único que no participa directamente en el desarrollo de la obra, de la escena... Pero es su trabajo en el cual se basa la escenificación. Naturalmente, hay que tener en cuenta que el dramaturgo coloca en el guión los siguientes elementos:

- **Acotaciones:** Indican movimientos, gestos y entrada/salidas de personajes o incluso el cambio de escena. Naturalmente es el director quién acaba decidiendo todo eso y las acotaciones son únicamente indicativas, no normativas. Las acotaciones definitivas las suele imponer el director. Por eso se dice, que el guión no está acabado hasta que se representa.
- **Diálogo:** El dramaturgo redacta un diálogo o los parlamentos que realizan los personajes, denominadas replicas. **Ejemplo:**
 - o **Maria:** ¿Qué tal estas?
 - o **Pablo:** Bien.
 - o **Maria:** ¿Bien? ¿Qué has hecho esta vez?
 - o **Pablo:** Nada.
 - o **Pablo sale.**
- En este ejemplo, Cada personaje tiene dos réplicas y una acción tiene el personaje masculino que es el de abandonar la escena. Pero hay réplicas más amplias y réplicas más breves.

La intención: Es el discurso interno del personaje, lo que quiere expresar pero no lo que forzosamente expresa. **Ejemplo:** Discurso interno: ¡Está buenísima! Discurso externo: ¡Eres muy guapa! **El discurso interno a veces difiere respecto al discurso externo.**

Público: La escenificación escénica va dirigida al público, por lo que ha de oír, entender y ser atraída su atención. Es decir: Se tiene que tener un volumen de voz que llegue desde el escenario al último asiento, la voz no tiene que ser monótona, tienen que verse matices, tiene que verse la acción, gestos... Al ver a los actores, tiene que percibirse ese discurso interno(**La intención**). Es decir, no hay que olvidarse nunca del público, pero eso no tiene que destruir la lógica de la escena. Básicamente, la norma respecto a esto sería. **El público ha de ver la cara de los personajes, las acciones, oír y entender lo que dicen los actores y no aburrirse de monotonía.**

Escenario: Es el lugar donde se representa la idea o la obra teatral. Es dónde los actores realizan las acciones, interacciones y sus réplicas, además de ser el espacio físico ahí representado mediante escenografía.

Escenografía: Elementos físicos que permite al público entender el espacio dónde sucede la acción, decorado, luminotecnia, efectos de sonido. Es una representación del espacio y no una reproducción fidedigna del espacio.

Simulación: Lo que sucede en la escena no es real, representa ser real. ¿Qué significa esto? **Ejemplo:** Un personaje ha de torturar a otro personaje. La tortura no es real, es simulada y el torturado se deja “torturar” pero no es realmente torturado, ya que no lo padece realmente. El actor ha de aprender a simular, es decir, aprender a pactar con sus compañeros. Sin ese pacto tácito, no habría escena ni representación escénica.

Profesionalidad: Es la actitud que ha de tener el actor, en un grupo o compañía, sea o no sea ese grupo o compañía profesional. ¿Qué implica eso? Respeto al proyecto, compañeros y dirección del grupo o compañía. ¿Cómo se manifiesta eso? Contribuir económicamente cuando toca si eso es necesario, trabajar en casa lo que haya que trabajar(Memorizar texto...), ser puntual y no ausentarse en la medida de lo posible.

El teatro es un trabajo en equipo y eso implica una armonía entre los integrantes del mismo y por lo tanto una serie de normas de respeto, trabajar una escena faltando un actor o varios, implica problemática y reduce la eficacia del ensayo, por otra parte, la interacción y el pacto interactoral queda limitado o anulado, reduciendo la eficacia de la representación.

2-Creatividad escénica

a- Fuentes creativas del teatro

El teatro tiene tantas vertientes como personas que se dedican a ese arte, sea escribiendo, sea actuando, sea dirigiendo, sea en escenografía, en cada uno de sus aspectos se crea algo. Claro que a nivel textual para empezar y en el fondo un poco en todos los niveles, las fuentes creativas son varias y vamos a clasificar los diferentes tipos de fuentes:

Fuentes personales

Este tipo de fuentes se clasifica por el simple hecho de tener un origen de la vida del creador, puede ser desde una anécdota o vivencia de esa persona, de un sueño, de un sentimiento, de un deseo, de su propia vida o de una vida cercana conocida. Es decir que procede de su yo interno. Este tipo de fuentes puede ser interesante pero evidentemente tiene un alto nivel de subjetividad, pero al fin y al cabo todo son puntos de vista.

Fuentes externas o indirectas

Este tipo de fuentes se caracteriza por no ser directamente relacionadas con la personalidad, vivencias... de la persona creadora, si no que dependen de otros factores mucho más impersonales o más bien por influencias puramente externas.

Estas fuentes externas pueden provenir de libros, de la televisión, de revistas, de una obra de teatro, de una estatua, de un espectáculo, de una canción, de cualquier cosa al fin y al cabo ya creado sea artístico o simplemente un objeto inanimado o la posición de unas personas o de una situación que la persona vea en la calle.

Fuentes técnicas

Así denominadas porque se crean nuevos elementos en las técnicas creativas, es decir desde el lenguaje, la forma... Es decir que incide más en un aspecto meramente técnico o de forma. En el caso de la escritura teatral puede ser que el autor pruebe formas de expresión diferentes o combinar 2 niveles de lenguaje distintos, mezclando por ejemplo un personaje de la alta sociedad y culto con un vagabundo casi analfabeto o poner un francés hablando con un español en sus propias lenguas. En el caso de la escenografía la prueba de nuevos materiales, en el nivel actoral probar nuevas formas de decir esas palabras escritas o nuevos movimientos, posiciones, ritmos...

Otras Fuentes

Existen infinidad de fuentes, casi tanto como personas o fuentes de conocimiento existentes. De hecho una reflexión o un intercambio de palabras con otra persona puede provocar la creación de algún elemento artístico, en este caso teatral. También en la observación del entorno y de los demás sirve de fuente de creación. Aunque cabe determinar lo que se crea.

¿Qué se crea en el teatro?

Evidentemente en una obra de teatro o representación teatral o simplemente en ejercicios de teatro existe un proceso creativo naturalmente cabe saber que se crea en cada fase del proceso.

- 1- **Localización geográfica y temporal:** La forma de vestir, las actitudes y las referencias tecnológicas, además de elementos típicos de la cultura a la que están permiten localizar la acción en la geografía y tiempos correspondientes. Este elemento es necesario no solamente para los decorados, si no también las actitudes de los actores al representar los personajes. Además de la forma de hablar, moverse...
- 2- El **personaje:** Se determina que relación tiene dicho personaje con los demás personajes, la personalidad, los traumas, su historia personal, sus sentimientos, su forma de pensar, su forma de moverse, de hablar, de vestirse y de relacionarse con los demás.
- 3- **Situación y la historia:** Naturalmente los personajes que van a estar en la obra o representación se van a interrelacionar o enfrentarse a una situación interna o externa concreta. Y es la que permite a los personajes entrar en acción.
- 4- A partir de todo esto, se crea lo siguiente:
 - a. Un **decorado y elementos escénicos** adecuados para representar eso que se busca representar.
 - b. Se crea el **ambiente de la obra:** Es decir los ruidos o músicas que acompañaran la acción de los personajes.
 - c. **Entrada de los personajes** a la escena y **salida** de los mismos de la escena
 - d. **Situación y movimientos del personaje** en la escena, es decir que el personaje ocupará un espacio concreto en la escena.
 - e. Una **forma de caminar y moverse** del personaje.
 - f. Una **forma de hablar** del personaje adecuada para la forma de representar ese escrito teatral o espectáculo concreto.
 - g. **Darle vida a los personajes y no recitar un texto**

b- Fases de la creación escénica

Resumiremos los pasos que se dan a la hora de realizar una obra, desde la escritura de la misma, hasta la representación de la misma, que es cuando termina realmente su proceso creativo.

I- La observación

La observación, de todo lo que nos rodea y de lo que nos afecta o de nuestro interior, todo eso provoca la generación de ideas o de la **IDEA**.

Para la representación escénica ya tendríamos un elemento, la inspiración de una idea.

II- La Idea

La idea, puede ser un personaje, un tema, un lugar, una atmósfera, una psicología de un personaje, un conflicto(Problemas del personaje), un lenguaje(A veces el teatro se manifiesta metafóricamente--> teatro del absurdo, un esquema... o la ruptura de la cuarta pared(público personajes ocasionales)...

O puede ser la idea, una combinación parcial de elementos. Puede surgir de una anécdota, reflexión, algo visto...

3- Desarrollo de la idea.

a- Puede desarrollarse como una **improvisación** o un **pseudo-guión**: marcando las acciones básicas de los personajes, personalidad de los mismos, relaciones y pautas del dialogo. Provocando así una improvisación de los actores. "Guión rapido", ideal para sketches y pequeñas representaciones, no recomendable para representaciones más importantes.

b- El **sketch**: Una única escena con una longitud mayor que el de una escena. pero que tenga sentido por si misma. Es decir Escena-obra de entre 10 y 30 minutos de duración en escena. Allí van redactado los diálogos y las acciones y gestos principales, ya que el resto depende de la dirección escénica.

c- La **obra**, suele tener el esquema siguiente: Presentación de los personajes y su rutina(no siempre esta segunda parte), del conflicto(Problema o cosa que provoca el desarrollo de la obra), desarrollo(Evolución de la obra, personajes, relaciones...) y resolución del conflicto(Problema o búsqueda de los personajes...). Aunque, no siempre se sigue este esquema, ya que algunos autores experimentan con esquemas de obra. Se suele escribir los diálogos, describir brevemente los ambientes al inicio de cada escena, entradas, salidas de personajes, acciones y gestos relevantes. Suelen durar mínimo 45 minutos representadas.

4- Traspaso de lo escrito a lo representado.

Un director, lee la obra o tiene la idea o descubre la idea y tras entenderla o definir su concepto sobre la obra o idea, convoca a sus actores(Si tiene elenco propio) o selecciona actores(Si no tiene elenco y trabaja según proyectos) para desarrollar la obra u idea.

El director experimenta y reta a los actores para que les planteen inconscientemente su planteamiento(es decir, experimenta).

Fase 1- Experimentación y descubrimiento

En esta fase, se suele explorar tanto el personaje como la idea u obra, ya que en esta fase es cuando se acaba de definir la puesta en escena.

También se suelen hacer lecturas si se trata de una obra.

¿Para que lecturas?

La lectura del guión mediante la tonalidad, temporalidad, volumen, pausas que deberá tener en escena, permite una memorización progresiva y adecuada de cara al actor, del guión.

Además de en paralelo desarrollar la gestualidad del personaje(Dirección actoral).

Fase 2- Ensayo

En esta fase, se agregan las acciones a lo anterior y la memorización/automatización acaba de desarrollarse. Aparte de correcciones y de pulir detalles respecto a la puesta en escena. Además de corregir si hace falta elementos del texto, de cara a la puesta en escena.

¿Por qué?

1- El texto escrito, como escrito está perfecto, pero de cara a la puesta en escena siempre (por muy perfecto que sea el texto) se ha de corregir (simplificar diálogos, cambiar gestos / acciones especificadas en el guión por unas más eficaces en escena, según el criterio del director).

2- Un texto memorizado y automatizado con gestos, acciones, tono de voz, pausas, velocidad del discurso... permite una agilidad mental de desarrollo de la escena, que con el simple hecho de repetir sin emoción ni nada, no se memoriza correctamente. Ya que es más difícil sacar algo memorizado sin las acciones, tono... que memorizado ya con lo que corresponde, al entrar en el personaje, casi automáticamente se saca la gestualidad y el texto.

Fase 3- El ensayo técnico.

Cuando la obra se está a punto de estrenar y la obra está lista, a nivel de dirección de actores y puesta en escena, solamente hay que trabajar ya de cara a los técnicos (Luz, sonido, vestuario, estenografía).

Es decir, es la puesta a punto de la puesta en escena, donde el interés está en : donde se colocan los actores para que los focos estén bien, como se coloca la escenografía para que produzca las sensaciones al público necesarias... Y pulir elementos de la puesta en escena.

Fase 4- Representación y cierre de la obra / idea.

Se representa ante un público y pasa la valoración del aplauso del público, de la atención y si es una obra cómica de las risas del público.

La primera representación ante un público, es un ensayo general puro y duro, por el mero hecho de que si se falla, hay que aprovecharse del fallo para agrandar la pieza sin quedarse atascado en el fallo, es la prueba de fuego.

Y aquí se acaba el proceso, siempre pueden haber revisiones del texto, guión o de la dirección actuaral, de la escenografía, de las luces, del sonido... Pero eso ya es a posteriori.

c- Obra Escrita

El texto teatral es la base esencial en la mayoría de las representaciones teatrales, sobre todo basadas en escritos teatrales.

Un escrito teatral pues es útil para tener una base para representar y tener una idea genérica sobre la escenografía e interpretación. Lógicamente el texto nos sitúa en un

momento o situación bastante concreta, por lo que ya orienta de alguna forma la interpretación y el decorado.

Ciertamente si el escrito habla de la guerra, no puede situarse la acción en una playa, es decir que aunque no sea exactamente igual la interpretación de la obra escrita y el texto teatral, cabe claro que orientara la forma de llevar a cabo la preparación y representación de la obra. También nos orienta sobre muchas más cosas. Pero la utilidad del escrito teatral es aportar una base para la interpretación e información básica para la representación.

Naturalmente, el respeto hacia la obra original es algo bastante flexible y que depende más del director que del autor. Ya que el director ha de ser capaz de crear una nueva interpretación de la obra, buscándole una nueva intencionalidad. Naturalmente el director enfatizará algún aspecto de la obra más que otros. Aunque siempre se intenta respetar al máximo la obra. Aunque, naturalmente toda interpretación de una obra teatral se le llama adaptación de la obra escrita teatral y no interpretación directa de la obra ya que naturalmente el aspecto creativo del director y a su vez del actor juegan un papel menor del deseado si se respeta al 100% la obra. Aunque naturalmente respeto a la obra escrita sería una forma de respeto natural. De alguna forma también el director necesita expresar algo mediante esa obra, naturalmente su selección no ha sido aleatoria, si no una selección normalmente pensada y con una intencionalidad interpretativa concreta. Por lo que la obra escrita teatral no es más que un elemento básico pero no es la esencial y naturalmente ha de haber respetarse una serie de elementos: Tipología de los personajes, situaciones y estructura básica del escrito. Aunque ciertamente se pueda reconstruir la obra actualizándola o cambiando palabras que hay en el texto. Lo importante, pues es respetar con la interpretación actoral la obra teatral escrita. La tipología de los personajes y aspectos básicos de la personalidad de dichos personajes, las situaciones y la estructura básica del escrito. Respetar de alguna forma el desarrollo de la historia que se cuenta en la obra escrita.

Ciertamente cabe determinar la información que aporta el texto para la interpretación y seleccionarla para adaptarla a las necesidades interpretativas de la misma.

Esa información es bastante completa y compleja. El texto nos aporta una información sobre la época del texto y la ubicación por lo que además nos aporta una serie de información complementaria: Forma de vestir, mentalidad general de la sociedad en la que se ubica el texto. Cosas esenciales para determinar el decorado y las ropas que deberán llevar los actores, además de ciertas actitudes que deberán tener esos actores. Además de información sobre la luminosidad necesaria y la música que acompañará a la obra. Esa es la información que da de forma general. Además de que la historia nos da una idea esencial de la situación en la que se sitúa la obra, por lo que nos puede determinar el estado anímico de los personajes, además de sus relaciones. Aunque ciertamente los diálogos nos aportan una información importante: Tono del texto (irónico, costumbrista, serio, crítico, cómico...), por lo que nos ayudará a nivel informativo saber en que forma deberán los actores expresar sus palabras las palabras de su personaje. Y las palabras o la estructura de las frases, nos dan otros elementos como la personalidad del personaje, su actitud, su forma de pensar, además de la importancia del personaje (si tiene mucho texto naturalmente será un personaje importante en la obra, si tiene poco o solo aparece su nombre en las escenas como presencia será de un nivel inferior). Naturalmente la interpretación de este tipo de teatro requiere dialogo o monólogos. Un texto que expresar y en este tipo de interpretación teatral uno de los elementos importantes para determinar la categoría del personaje es la cantidad de texto que debe decir. Aunque naturalmente sea un elemento importante para determinar la categoría del personaje no es el único ya que existen otros elementos para determinar la

importancia de ese personaje, o más bien la categoría. Aunque todos los personajes son importantes. Aunque algunos son prescindibles sobre todo en el caso de haber pocos actores para interpretar todos los personajes de la obra. El elemento esencial para determinar la categoría del personaje en este tipo de teatro sea la cantidad de texto a decir, también respecto al texto hay otro elemento a tener en cuenta, la importancia de lo que dice el texto. Es más importante decir en pocas palabras mucho que decir en muchas no gran cosa. Por lo que también existe el elemento de la calidad del texto a decir como elemento definidor de la categoría del personaje, además de otros aspectos menos importantes para este tipo de teatro.

Toda esta información naturalmente puede ser adaptado, pero siempre hay que mirar de sacar el máximo provecho al texto, aunque luego no se usen las mismas palabras, misma época, mismo tono... Eso ya queda al gusto del director y los actores.

Claro está que después de saber la información que existe en la obra, cabe ver como interpretar esa obra teatral. Necesariamente se requiere un proceso a realizar primero por el director, plantear un elemento genérico interpretativo, ambiente... Pero es el actor que tendrá que hacer el proceso de transformar el texto de su personaje en un personaje de carne y huesos. Ese proceso también requiere un análisis, guiado a ser posible por el ayudante del director. Si no es posible entonces deberá hacerlo en solitario. Ese proceso consiste en un análisis de lo que dice el personaje, como lo dice y que palabras utiliza. Además de ver los gestos y movimientos que están indicados en la obra. Naturalmente el análisis, la experimentación respecto a la situación representada en las escenas que aparece el personaje, las palabras, la memorización de las palabras y las pruebas de escenificación posteriores(ensayos) son el proceso que se lleva a cabo por parte del grupo de teatro(Actores, directores...) para convertir esa obra del papel a un escenario. Naturalmente juegan un papel importante en ese proceso también el que se encarga de seleccionar las ropas a llevar por los personajes y los encargados del decorado. El trabajo central es el de los actores y director. Pero los encargados de la ambientación también juegan un papel importante. (Música, decorado, ropas...), necesitan conocer el texto y la forma de la que interpretaran los actores esos personajes, el enfoque que quiere el director dar a esa obra. Por lo que requiere un esfuerzo común e individual de todos los elementos que afectan a la interpretación del texto teatral. El autor suele ser un elemento ajeno a todo este proceso, ya que el texto suele estar previamente escrito por el autor, por lo que el director simplemente selecciona la obra. Existen pues, dos ámbitos en el teatro: El escrito y el interpretativo.

Todo esto es un trabajo que el director tiene como función de organizar, pero debe ser llevado a cabo principalmente por los actores, encargados de ambientación y de otros elementos escénicos. El director ha de servir de guía para todo el proceso.

d- Escritura de una obra teatral

Escribir una obra de teatro, naturalmente no es tarea sencilla, sobre todo si no se tiene una idea de partida.

Naturalmente la idea de partida puede provenir de muchas fuentes, anteriormente mencionadas. Pero para crear una obra de teatro hay que empezar por encontrar una idea clave, es decir esa que permitirá desarrollar la obra escrita.

Naturalmente para hacerlo bien cabría escribir primero las líneas argumentales de la obra o anécdotas principales de la obra.

Pero el primer paso es determinar cual es la idea clave: Un personaje bien definido con una historia interesante, un tema o bien una situación complicada de resolver.

Naturalmente anteriormente hay que tener una lista de ideas, definidas en unas tres líneas cada una. De entre todas esas ideas, hay que seleccionar la más jugosa, pero sin descuidar las otras, aunque pueda que no se usen.

Se usa una hoja de borrador o algo, dónde se van anotando los personajes, sus vínculos los unos con otros y además de algunos de los rasgos que les definen.

Después se desarrolla las líneas argumentales posibles de la historia y una especie de esquema de lo que será la obra.

Naturalmente cabe escoger que tono tendrá la obra: Si triste, alegre o cercano a la realidad.

Naturalmente una obra tiene que ser fluida, relativamente, es decir no tienen que haber cortes bruscos. Hay que dejar fluir la escena y que termine.

Aunque naturalmente se pueden forzar cortes, pero sin que la escena reste incompleta.

Naturalmente no hay que mostrar todo, si no que tiene que tener un cierto interés para el lector o el público que este leyendo o viendo la obra. Naturalmente también tiene que tener cierto vinculo con el resto de la historia contada, o con el argumento o con el tema... No hay que mostrar demasiado, pero tampoco hay que mostrar demasiado poco.

Naturalmente no hay que obsesionarse con la cantidad de escenas o con un esquema, pero ciertamente sea necesario para orientarse. También puede ser que se decida no hacer aparecer ciertos personajes.

Escribir una obra de teatro, es como hacer una receta de cocina. Hay que meter sal, pero no demasiado para que no sea desagradable al paladar, dicho de otra forma, no hay que desnaturalizar la escenificación de los personajes, a no ser que la obra lo requiera. Se pretende de que sea natural, es decir, que la obra de teatro escrita, sería una especie de simulador de realidad. Por así decirlo. Naturalmente también se pueden mezclar algunos elementos irreales con reales, pero en el que el actor pueda participar sin parecer desnaturalizado. Todo tiene que ser justificado: Un gesto, una palabra, un personaje, una forma de moverse... No puede dejarse las cosas al azar, pero ciertamente hay que dejar fluir las cosas.

Paso 1: Buscar ideas para iniciar una obra de teatro, realizar una lista.

Ejemplo:

- Un personaje capaz de leer la mente de las personas
- Una obra que trate sobre el lesbianismo en las sociedades orientales.
- Una obra en la que se trate sobre el famoseo fácil.
- Una obra sobre la visión del hombre por parte de las mujeres o viceversa.
- Un personaje amnésico que se reencuentra con su pasado.

Paso 2: De todas esas ideas anteriores, se ha de seleccionar la que desencadenará el escrito teatral. Por ejemplo se seleccionaría el caso del amnésico.

Habría que buscar que relaciones tenía antes de perder la memoria, su carácter y su historia personal. *Por ejemplo lo siguiente:*

Pedro, antes de quedarse amnésico estaba casado con una tal Sandra, con la que últimamente se llevaba muy mal, con sus padres no se relacionaba ya, sus hermanos hacía tiempo que no querían saber nada de él. Se dedicaba desde hace tiempo a la abogacía. Pero de repente una caída, le hizo olvidarse de todo. Ni siquiera recuerda su nombre.

Paso 3: Pensar que juego se podría hacer con ese caso:

Ejemplo: Pedro, se enrolla con una amiga de su esposa, pensando que tuvo alguna relación, a medida de que va recordando cosas o encontrándose con su pasado olvidado, van apareciendo cosas imposibles.

Paso 4: Escribir un esquema de lo que será la obra.

Pedro irá recordando poco a poco quien era, mientras van apareciendo errores del pasado, los rencores hacía él van en aumento, pero Pedro ya no es el que era. Sus errores se van resolviendo a medida, pero finalmente acaba divorciándose de Sandra, mientras tanto va teniendo algunas infidelidades.

Paso 5: Escribir la primera escena.

Paso 6: Ir escribiendo la historia, recordar en este paso que no siempre ha de aparecer el personaje de Pedro, si no que pueden ser otras personas que acabaran vinculadas de forma directa o indirecta. Cabe recordar que por ejemplo alguien puede conocer a la esposa de Pedro, sin conocer a Pedro. Para aparecer un personaje en la obra, tiene que tener un vinculo con alguno de los personajes principales por así decirlo, pero no se requiere que sea con todos. Incluso puede tener contacto con uno solo. Y no tiene que conocer a los conocidos de otros personajes principales.

Normas importantes de escritura en la obra teatral

Unidad de espacio: Se debe definir algunos espacios, en el que se harán las acciones, para que no haya demasiados espacios. Tres o cuatro espacios dónde se sucederán las cosas. Es decir: Casa de Pedro, bar, hospital y casa de los padres de Pedro, por ejemplo. Ya que tanto el lector como el público han de poderse situar, la multiplicidad de espacios es negativo, sobre todo en una obra de teatro. En una serie o película no es tan importante esa unidad de espacio, o en una novela. Pero en el caso de una obra de teatro, es especialmente recomendable.

Unidad de tiempo: No puede pasar demasiado tiempo entre el inicio y el final de la obra. Ni hacer saltos demasiado radicales en el tiempo, en el tiempo. Ya que no es una película, si no una obra de teatro, en el que hay que tener una unidad, en la que el público y el lector no se desorienten. Lo importante son las acciones y las evoluciones de los personajes.

Unidad de tema: Tiene que haber el mínimo de líneas argumentales Para no liar al público y el lector, además de saber que la obra es una única unidad, no un conjunto de unidades diferentes. Aunque pueda haber una línea argumental y algunas líneas secundarias, esas deberán tener algún tipo de vinculo con el argumento principal.

e- Otro tipo de Escritos o creaciones teatrales

I- Escenificaciones breves

¿Qué es una escenificación breve y como se prepara?

Esto es una idealización ya que cada escenificación breve es un caso único.

Primero, cabe definir lo que es una escenificación breve.

Si en el cine el cortometraje es el digasémos el hermano pequeño del largometraje, la escenificación breve, sería lo equivalente al cortometraje del cine. ¿Pero que utilidad tiene? ¿O que interés tiene ese tipo de actuaciones?

Aparentemente no tiene un interés especial, pero es dónde más experimentación teatral hay o suele haberla. Normalmente esas escenificaciones breves se basan en ejercicios teatrales con buenos resultados, por lo que se basa en gran parte a la improvisación. Pero puede ser una pequeña escenificación trabajada y ensayada.

Existen varios tipos de escenificación breve. Naturalmente son de carácter de prueba o de escenificación que ha de impresionar en un breve instante. Unos 20 minutos máximo. Suele ser o una obra de teatro muy corta o un conjunto de pequeños gags o sketches.

Es importante ese tipo de escenificaciones ya que son como experimentos teatrales, por así decirlo. La escenificación breve es o sería el campo de pruebas del grupo de teatro que lo realiza, aunque también es un reto difícil expresar mucho en poco tiempo. A veces es más simple explicar algo tranquilamente (Obra de teatro) que en una escenificación breve.

¿Cuál es la función?

- 1- Experimentación
- 2- Muestra rápida de la capacidad teatral de los actores y director del grupo.
- 3- Mostrar algún tipo de identidad o preferencia teatral por parte del grupo.

Pueden haber muchas más, pero esas son las básicas.

II-Guión teatral

¿Qué es un guión teatral?

Es un guión en el que se inscriben varios elementos necesarios a la interpretación teatral que puede ser el de una obra de teatro o bien la de una pequeña escenificación.

¿Qué elementos?

Las palabras que dicen los personajes que intervienen en cada escena. Además de sus movimientos. Pero también en un guión de teatro completo se introducen otros elementos:

- Música o efectos sonoros
- Luces(Juego de luces)
- Elementos del decorado que intervienen directamente en la escena
- Los elementos de decorado que se pueden meter para aumentar la sensación de realidad de la escena.
- Anotaciones diversas. (normalmente introducidas a medida de que se va ensayando): Ahora el personaje mira al público...

- Los silencios. El tono.
- Los elementos de vestuario
- Estructura de la obra

¿Qué información da un guión teatral?

Da información sobre el personaje y las situaciones dadas. Normalmente se basa en una obra de teatro, pero también puede basarse en pequeñas escenificaciones, dónde normalmente se introducen los elementos importantes.

¿Qué elementos hay en un guión teatral de escenificaciones breves?

- Los elementos importantes de la escenificación:
 - i. Gestos y movimientos
 - ii. Tema de lo que hablan y tono
 - iii. Elementos de decorado o vestuario necesarios a la interpretación

Ejemplo:

Inicio: La luz se va iluminando encima del personaje.

El personaje se va levantando poco a poco. Y va moviéndose lentamente por el escenario.

La luz le sigue.

Empieza a hablar de lo raro que se siente en ese mundo extraño, de que recuerda su vida, cuando aún estaba vivo y que vive en el vacío.

De repente se iluminan dos personajes, un chico y una chica que se besan. La luz desaparece.

Entonces vuelve la luz sobre el protagonista. Que sigue contando su vida.

Finalmente, el personaje se siente otra vez débil. La luz se apaga a medida de que el personaje va estirándose.

La idea de un guión de escenificación breve, es dejar un margen a la improvisación, pero detallando los elementos que sirven para guiar esa escenificación. Es una guía, más que un guión propiamente dicho. También pueden introducirse otros elementos a ese guión. Algunas frases orientativas...

3- Elementos básicos para la representación teatral

I- ¿Que elementos son básicos para la representación teatral?

Para una representación teatral hace falta los siguientes elementos básicos:

- **Una idea:** Es decir el elemento a partir del cual se desarrollan acciones físicas y las palabras que pronuncia el actor.
- **Actores / actrices:** Las personas que interpretan verbalmente y físicamente la Idea.
- **Público:** La persona receptora de la actuación y a quién va destinada la actuación.
- **El escenario:** El lugar allí dónde se desarrolla la transformación de la idea en acción , gestos, palabras...

Todo eso es lo básico para poder desarrollar una representación teatral pero existen más elementos que permiten hacer una actuación teatral más completa y que se van añadiendo según las posibilidades económicas de cada compañía u grupo de teatro.

II- Breve explicación de cada elemento y de lo que condiciona en la interpretación cada elemento.

A/ La idea

¿Que es la idea? La idea en teatro es el elemento a partir del cual se desarrolla la interpretación... Puede ser desde una obra de teatro dramática, es decir, lo que se conoce tradicionalmente como obra de teatro, o un guión creado específicamente para la actuación o bien una serie de aspectos básicos a tener en cuenta para la interpretación: Conceptos, definición de personajes, movimientos, gestos, tema, tono... Una idea podría ser por ejemplo interpretar algo a partir de una palabra, una frase o un concepto.

¿Hasta que punto condiciona la idea en la interpretación?

Según el grado de definición de la idea.

Sí es un guión completo, un fragmento, esquema de escenificación o uno o varios elementos básicos de un guión(conceptos, temas....).

Según el grado de definición, la interpretación es más o menos acotada, pero siempre es el director(Una figura de la cual hablaremos en próximos capítulos) quién define el grado de condicionamiento.

Respecto a un guión u obra dramática, se ha de respetar estrictamente como mínimo: La personalidad de los personajes y su evolución a lo largo de la obra, la relación entre los personajes, el esquema de cada escena y de la obra en su conjunto, el tema, el tono de la obra, los elementos básicos de escenografía descritos, las acciones y gestos básicos descritos en el guión u obra dramática.

Todo esto es lo básico que hay que respetar, aunque también es deseable respetar los diálogos y el orden de las acciones, gestos... Aunque eso puede variar, según el director.

¿Eso a que nos lleva?

A que el director conjuntamente o no con los actores, según el método que tratamos de definir aquí, lo ideal sería conjuntamente con los actores, descifrar los elementos básicos de la obra y las escenas para un trabajo interpretativo mejor.

Por lo que el primer paso de cara al desarrollo de una obra, según nuestro método sería el análisis conjunto de la obra de cara a buscar los elementos básicos y experimentar con ellas, para profundizar en la obra. Y para hacer una interpretación más apurada. Luego ya vendría el ensayo propiamente dicho, del cual hablaremos en próximos capítulos.

La escenificación a partir de elementos básicos su condicionamiento es mínimo, ya que la libertad para el actor es máxima, siempre y cuando respete las normas impuestas por el director de cara a dicha escenificación, pero nunca ha de alejarse de esos elementos básicos definidos. Es decir, ha de notarse en la interpretación esos elementos básicos, sea como punto de partida o sea como elementos predominantes en la interpretación.

B/ El escenario

¿Como condiciona el escenario en la interpretación?

- El espacio determina la libertad de movimientos y acciones. Es decir las medidas del escenario. Según las medidas del escenario se puede mover más por escena o menos.
- La disposición: Según la disposición del escenario respecto al público, se condicionan los movimientos, gestos y posición del actor en el escenario.
- Los elementos escenográficos presentes: Por una parte condicionan a nivel de libertad de movimientos y por otra la posibilidad del uso de los elementos escenográficos de cara a profundizar más en el desarrollo de la escena y la interpretación.

C/ Actores / actrices

¿Como condicionan?

Su estado de animo:

Condiciona en la interpretación, ya que su estado de animo condiciona en el grado de energía y por lo tanto en el grado de efectividad de la interpretación. Un actor ha de estar en escena alegre, pero para ellos antes, deberá aprender a jugar y por lo tanto a seguir su instinto, antes que su razón en escena y en la búsqueda de como interpretar.

Su estado físico:

Su estado físico condiciona en el desarrollo de las acciones, sus movimientos, su voz y por lo tanto condicionan en la eficacia física de la obra, pero también en la comprensión de la misma.

Cada actor interpreta su personaje de una forma distinta a la de otro actor. Cada actor tiene una forma de interpretar, por lo que cada actor al ser único e irrepetible, se tendrá que buscar en él lo que puede aportar a la interpretación del personaje. Y por lo tanto el personaje será parcialmente distinto según el actor, cosa que hay que tratar de evitar.

D/ Público

El público es el destinatario de la representación por lo que se ubicación y todo eso lo condiciona.

¿En que afecta?

- En la colocación en escena
- En la proyección de la voz
- En el hecho de que gestos, acciones tengan que estar limpios, para una mayor comprensión del público.
- En la buena dicción del actor/actriz, ya que depende del actor la comprensión de la obra.
- En el ritmo y las pausas en las palabras del actor/actriz que llevan a un control de la respiración, de las pausas y del ritmo de las palabras del actor/actriz. Por lo que es esencial una buena respiración y un control del aire por parte del actor. Además de no soltar todas las palabras de golpe, si no con pausas, para que llegue desde el que está en primera fila como el que está en la última.
- Y naturalmente afecta la cantidad y la actitud del público en el actor, aunque ese elemento no debería influir en un actor profesional, ya que lo importante es hacer bien la interpretación, independientemente de la cantidad y la actitud del público respecto a la actuación.

4 – El concepto de escena

La escena teatral, sin confundirnos con el escenario, es una unidad dentro de una obra, es decir, antiguamente había una norma básica que se aplicaba en el renacimiento para el teatro: Llamada unidad de tiempo, espacio y de argumento. Esa idea era aplicada de forma estricta por parte de autores como Moliere y de su época. Las obras de Moliere transcurrían en un mismo espacio, y en un mismo día, con una unidad de historia. Esto actualmente nos parece absurdo, ya que las historias se van desarrollando y pueden haber historias complementarias de la historia principal.. No siempre se basa una obra de teatro a un argumento si no, respecto a un tema o un personaje.

Esto nos sirve para hablar de lo que es la escena, la escena sería considerada una unidad que respete las tres premisas anteriormente mencionadas: Unidad de espacio, argumento y tiempo. Una escena es la que actualmente respeta esas tres premisas: Una escena se sitúa en un mismo espacio, no tiene que existir un cambio de espacio, durante la escena, eso sería una ruptura de escena, un cambio entre escenas. Tampoco puede haber cambio de tiempo: Por ejemplo años más tarde y cosas así, es una escena que ocurre en un tiempo dado, no puede haber cambios de tiempo, en medio de la escena. Si no serían otras escenas, o pequeñas escenas dentro de otra escenas, en el caso de ser breves. Tampoco puede ser un cambio radical de situación, la situación de la escena tiene que ser la misma al principio y al final de la misma, pero evolucionada, naturalmente, tiene que producirse algo en esa escena, que altere la escena misma. Por lo que una escena es algo que se resume de la siguiente forma:

- a- Es un elemento que depende de una obra de teatro.
- b- Ocurre en un tiempo único(Unidad de Tiempo)
- c- Ocurre en un único lugar(Unidad de Espacio)
- d- Es una situación que va evolucionando del principio a fin de la escena. El inicio de la situación es el inicio de la escena y el final, el final de la escena. (Unidad de Argumento)
- e- Es algo que no tiene interrupción. Nada interrumpe la situación presentada.
- f- Tradicionalmente se concibe a la escena como un cambio de personajes(Sea entrada o salida de algún o algunos personajes), se cumple cuando los personajes son importantes para la preservación de la situación. La salida de uno de los personajes que dan sentido a la situación si sale, la escena puede darse por terminada, aunque no siempre es así. A veces el final de la situación, es la salida justamente de uno de los personajes y las reflexiones del personaje o personajes que quedan en escena. Pero la salida de uno de los personajes importantes en la situación suele anunciar el fin de la escena.

Una escena pertenece a una obra, aunque también puede ser algo independiente. Como por ejemplo en el caso de una selección de obras de un autor, por lo que una escena es casi una unidad argumental.

Una escena independiente no tiene un sentido pleno por si sola, tiene una fuerza, puede mostrarse independiente a las otras y por lo tanto reordenar según nos parezca, pero sin romper la lógica de la obra.

La estructura de una obra se divide en escenas, y antiguamente en actos. Lo de los actos es algo más abstracto, pero digamos que termina el acto, cuando culmina una parte de la historia o se desencadena una nueva fase de la historia narrada en la obra. Es decir, es

un momento culminante, el cambio de Acto. Es una fase de la obra que termina o que desencadena una nueva fase. Un acto se compone de varias escenas.

Naturalmente los actos dividen obras que duran más de una hora u hora y media. Por ejemplo espectáculos de teatro de dos a más horas. El espectador y los actores necesitan un descanso, tras actuar o ver un espectáculo largo. Pero una escena se encadena con otra. No es algo que se diga: Escena 1, y aparezca la escena, es más bien una división que se utiliza para ensayar una obra por partes, de hecho a nivel dramaturgia, no se suele escribir el número de la escena que va después de la que se ha leído. Es algo más o menos continuo. Pero se intuye el cambio de escena, cuando no hay un dialogo y solamente hay el texto descriptivo de lo que ocurre.

Normalmente los aspectos descriptivos en un guión teatral suelen ser breves.

De hecho el director es el vinculo entre la obra escrita y la obra interpretada. El autor no es el que crea directamente lo que se va a ver, es el director que lo adapta a su manera para que realmente se pueda interpretar.

A nivel de preparación de una obra, es importante observar esa distinción entre escenas, para poder trabajar de forma más eficaz una obra. Antes al leer la obra, habremos percibido, cuales son más difíciles de interpretar(sea por cantidad de texto, por los movimientos, gestos o por lo que expresa los personajes) para poder decidir que hará trabajar y los cuales considera que necesitarán más trabajo que otras. Por eso, se llama de las unidades llamadas escenas. De cara el público, se ha de impedir que este perciba la diferencia de escenas, a no ser que el guión lo requiera. Ha de existir una continuidad entre escenas. El cambio entre escenas, no tiene que ser una ruptura, si no un cambio gradual. A no ser que lo exija el guión.

4-Los personajes (Tipología y clasificación)

I- Metodología de la categorización

En teatro se clasifican los personajes, por su grado de foco de atención en la obra. ¿Que significa eso? Pues según el reparto del foco de atención. Si es el centro de la obra(tradicionalmente denominado protagonista) hasta lo que sería lo más externo al foco(Figurantes). Para ello, vamos a explicar cada categoría y explicar. Aquí hablaremos de grado de foco de atención o de relevancia en las acciones escénicas de una obra.

II- Categorización tradicional

Las categorías tradicionales se distribuyen en tres categorías: principales, secundarios y figurantes.

Respecto a nuestra distribución o categorización, existe el punto común de los principales, pero no explica la variedad de categorías o subcategorías que existe en lo de los secundarios.

Ya que los secundarios aquí englobarían todo lo periférico al centro del foco de atención hasta los límites del foco, engloba desde el que interacciona una vez con el protagonista hasta el que acciona más o menos frecuentemente. Cosa, que nosotros trataremos de separar en más grados.

III- Nuestra Categorización de los personajes.

1- Protagonista o personaje eje: Denominado de esta forma, porque es a través de este personaje u personajes que observamos toda la obra, que la podemos observar, oír, vivir y escuchar, a través de sus gestos, acciones, palabras e interacciones. Es el foco principal, sería el centro del círculo en el esquema "ideal" de categorización de personajes.

2- Personajes relevantes de segundo grado : Son aquellos que tienen una interacción relativamente frecuente o son importantes respecto al protagonista, sería los que estarían en la segunda circunferencia del círculo representativo del foco de importancia / atención en la representación escénica. Tienen bastante importancia, pero no son el eje de la acción, pero si la condicionan.

3- Personajes de tercer grado: Son aquellos que tienen interacciones con los protagonistas o personajes eje, o bien con los personajes relevantes de segundo grado, pero que son cercanos a un figurante, por la importancia o relevancia que tienen en la obra. Desde un encuentro casual, hasta el vendedor que vende algo al protagonista o personaje eje o bien a uno de segundo grado, pero que tiene poca relevancia más, o que aparece en alguna escena o varias pero que interacciona poco. Es un personaje poco relevante y estaría en el tercer círculo, acercándose al límite del círculo representativo de la importancia del círculo, siendo el centro el más importante, por eso es un círculo el gráfico y no otra cosa.

4- Figurantes: Son aquellos que son más próximos a elementos escenográficos que a personajes propiamente dichos. Son aquellos que sirven para dar una sensación de espacio o lugar. Pero que no tienen ninguna importancia por si mismos.

5- Personajes clave: A veces son los protagonistas o suelen serlo, son los que dan sentido a la obra, ya que revelan algo importante para la obra, para resolverla o que

logran resolver la obra. Resolver significa, darle el sentido final para que la obra, acabe, bien o mal, cerrando pues la obra, o conllevando a su final. Puede ser un mensajero que trae un mensaje importante, puede ser uno de los protagonistas que resuelve el conflicto con el personaje en conflicto o que lo resuelve suprimiendo al contrario o lo que sea. El personaje clave, puede estar en cualquier punto del círculo general de focos de atención. Puede ser de cualquier focalización, pero es un personaje importante. Es un personaje que o revela algo importante para la obra o consigue resolver el conflicto con consecuencias que pueden ser positivas o negativas para el protagonista o su antagonista o favorable a ambos.

5-Actores y actitud

a- El actor

El actor, es por así decirlo el elemento clave del teatro, o uno de los elementos claves, sin actores no habría teatro, aunque naturalmente existe el teatro de marionetas o el teatro escrito, pero hablamos aquí del teatro interpretativo, es decir lo que vemos en salas de teatro o festivales de teatro en la calle. Para ese teatro, al que estamos todos acostumbrados para llamarle teatro, ciertamente es el teatro interpretativo, en el que como hemos dicho antes, el actor es uno de los elementos claves.

El actor es el que acabará encarnando un personaje determinado sea por un guión teatral o por una obra de teatro escrita, que el director haya optado por dirigir y hacer representar a sus actores o más bien dirigir (En el ámbito profesional, el concepto de grupo de teatro queda diluido, ya que es un director que escoge mediante casting a los actores que representaran cada uno de los papeles que él ha previsto representar de una cierta forma. Aunque en ambientes semi-profesionales o amateurs o escolares la relación actor-director sea más directa).

El actor primero ha de pasar por una serie de fases de evolución que puede ser: pasar por alguna escuela de interpretación o de arte dramático, aunque muchos actores omiten dicho paso. Existen varias concepciones del teatro, que no están todas contempladas en las instituciones de enseñanza teatral. De hecho cada director de teatro y cada actor tienen su propio concepto del teatro, por lo que es difícil de crear una filosofía global, aunque existan elementos comunes en la forma de pensar, pero a la hora de realizar una obra teatral, el concepto predominante será la del director en cuestión.

Hablábamos de fases de evolución del actor relacionado con el teatro. Que hemos separado de lo que sería la evolución a nivel enseñanza profesional del teatro.

Estas fases podrían asociarse metafóricamente al hecho de la seducción. La relación entre el actor y el teatro tiene un fuerte componente emocional, aunque ciertamente tenga también algún componente racional.

1ª Fase: Coqueteo con el teatro: En esta fase el actor empieza a experimentar en el ámbito del teatro y se adentra poco a poco, como una persona que no sabe nadar, no se atreve a tirarse al agua y entra poco a poco al agua. Vendría ser el bajar los escalones de la piscina y hacer las primeras brazadas... En el teatro esto se hace mediante empezar a participar en ejercicios de teatro que su director le plantea, ganando así poco a poco seguridad a la hora de interpretar. Los ejercicios serían las primeras brazadas. Sería el proceso de ir bajando las escaleras de la piscina y entrar en el agua.

2ª Fase: Seducción del teatro: Ya se ha cogido en esta segunda fase, confianza en sí mismo, pero falta dar el paso aún de salir a la escena e interpretar un personaje, aunque sea pequeño, es cuando ya se está trabajando ya para una obra, aunque aún experimentado elementos de la primera fase, ya enfocadas a la interpretación de su papel, ya empieza a intimar con sus personajes, aunque naturalmente hace más mutaciones que metamorfosis. ¿Qué significa eso? Pues digamos que trabaja

únicamente para crear su personaje desde la perspectiva del personaje y aún no domina la capacidad de hacer la metamorfosis desde su propia persona hacia el personaje que ha de interpretar. Esta fase es importante para iniciarse en la interpretación de un personaje y memorizarse un papel. Empezar a fijarse y tener una cierta intuición para poder corregir sus errores. En esta fase el actor empieza a poder ver sus propios errores interpretativos y de intuir si ha interpretado bien o no lo que tenía que interpretar. También es capaz de percibir si otra persona interpreta bien o no.

3ª fase: Rozando al teatro: Esta fase llamada así, que equivaldría en las relaciones amorosas ya de los besos y tocamientos, es cuando el actor se aproxima ya al teatro. Es una cosa progresiva y aquí hacemos una evolución generalizada del actor, que no ha de ser considerada aplicable a todo actor. Cada actor tiene su propia evolución, por lo que son parcialmente erróneas estas fases, pero más bien es una generalización, que se suele cumplir en muchos casos. Dicho esto, vamos a saber que son los tocamientos para un actor, siguiendo con esta analogía entre evolución actoral y evolución de una relación amorosa idealista, naturalmente muchas relaciones amorosas acaban antes de esta “tercera fase”, aunque también es cierto que no todas las relaciones amorosas siguen los mismos procesos, pero es una analogía para podernos entender.

En esta tercera fase, el actor ya tiene una actitud participativa y de intimar con el personaje a interpretar, es capaz de cogerle cariño a su personaje, haciendo ya una pequeña simbiosis, aún incompleta, aunque ya empieza a practicar la metamorfosis, el proceso de metamorfosis es compleja y larga, a veces se exige una agilidad a los actores, que en esta fase empieza a tener, que de hecho ya casi tiene, es capaz de convertirse de un personaje a otro, con bastante facilidad, aunque estas transformaciones son a veces complejas. En esta fase pues es la de experimentación del desarrollo de un personaje, en esta fase la intuición del error interpretativo es mayor, aunque aún no es algo comprensible realmente. Pero la intuición está ahí. También es la época en la que se hace más autocrítica y se valora quizás más los errores que las buenas interpretaciones. Pero también la buena interpretación se siente en la comodidad a la hora de interpretar un papel, Si se vive intensamente un personaje se pierde por un momento la noción del espacio y el tiempo, el personaje se apodera completamente del cuerpo y del alma. En ese instante es cuando la interpretación es plena. En esta fase aún se tienen veces de mejor interpretación, “orgasmos interpretativos”, se empieza a palpar esos orgasmos y también se siente la frustración de no llegar a ellos. Lo que llamamos orgasmos, es cuando se vive intensamente un papel que acaba tomando completamente el control del actor. Es cuando pierde el actor el control, por el hecho de dominar plenamente el personaje. Es cuando la simbiosis es parcialmente plena.

4ª Fase El orgasmo teatral: Naturalmente por el nombre de dicha fase, podéis intuir cuales son las características de esta fase, en la que evidentemente el actor ya tiene una seguridad a la hora de interpretar casi plena y ya tiene adquiridas ciertas actitudes interpretativas. Si no ha seguido formación profesional teatral, tendrá ciertas deficiencias, pero eso no define el estado actoral de dicha fase.

Sabe reconocer sus errores interpretativos y sus deficiencias interpretativas, es capaz de interpretar su personaje, además de hacer o empezar a hacer con cierta comodidad esa metamorfosis que antes mencionábamos. El actor se transforma poco a poco en su personaje o va adquiriendo características de su personaje. Tanto el movimiento, forma de hablar, de expresarse, de sentir, de pensar...

En escena naturalmente, el actor ha de liberar su personaje, sin mostrarse él mismo, aunque mostrará alguna cosa de él mismo, aunque será algo muy sutil.

b- La actitud correcta del actor

Es importante que la persona que se dedique a la interpretación de forma profesional o no, tenga una buena actitud profesional, o que se asemeje a la del actor o actriz profesional, por lo que el actor o la actriz han de tener una serie de actitudes inherentes de cara a una buena interpretación, ya que no solamente vale para la interpretación la calidad interpretativa de uno mismo, si no la capacidad de interacción con los demás que intervienen en la actuación.

A/ La actitud en los ensayos o antes de lo que es la fase propiamente de ensayos

Aunque no se esté trabajando de cara a un objetivo concreto y que no se hayan asignado papeles en obra alguna, el actor o la actriz han de tener una buena actitud en esos momentos, ya que cada momento es importante, incluso las de juego o ejercicios de teatro, como las lecturas dramatizadas de la obra previa a ensayos u otros momentos, todos son esenciales para la buena interpretación y no hay que menospreciar momento alguno del aprendizaje o desarrollo de la actuación, sea cual sea el elemento de lo que se haga en el horario destinado al trabajo de la interpretación es importante respetar los siguientes elementos.

1- Llegar a la hora de inicio de ensayo, a ser posible entre 5 y 10 minutos previos a la hora de ensayo. ¿Porque?

a- Es una forma de respeto hacia los compañeros, un retraso es una falta de respeto hacia un compañero.

b- Es perder tiempo de trabajo, el hecho de no llegar a la hora.

c- Es una molestia para los que llegan a la hora, que han de verse interrumpidos por el que llega tarde.

d- Es una mala actitud el llegar tarde y una muestra de falta de organización o interés hacia la actuación y la continua repetición de la llegada tarde del actor o actriz, debe hacerle reflexionar al mismo o la misma de si realmente le interesa o el proyecto o la interpretación en si misma.

2- No faltar a ningún ensayo.

a- Pérdida de la complicidad con el resto de compañeros y por lo tanto de la eficacia de la interacción y por lo tanto de la o las escenas.

b- Una falta de respeto a los compañeros.

c- Una pérdida de gimnasia actoral y escénica. Ya que la ausencia provoca que se pierda un poco de la dinámica de la escenas o escenas o simplemente del grupo.

d- Es una ruptura del ritmo y complicidad del grupo.

e- Es una mala actitud ya que es una muestra de falta de interés respecto al proyecto y de interés por el grupo, el proyecto... Cosa que debería hacer replantearse las cosas.

3- Colaborar

¿Que significa colaborar?

Depende de la dinámica de cada grupo o compañía.

a- Puede ser pagar las cuotas mensuales para el pago de la sala y del material. Por lo que hay que pagar las cuotas cuando toca, para la buena dinámica del grupo

b- Puede ser aportar algo al grupo: material, ayuda a colocar cosas... (Eso debería salir de un mismo, a partir de la intuición de la necesidad).

c- No anteponer intereses personales u otras cosas a lo que sea inherente a la compañía o grupo, a no ser que sea estrictamente imprescindible (Trabajo, problemas familiares o de un amigo, salud, trabajo...).

4- Trabajo y constancia

a- Un buen actor o una buena actriz siempre trabaja en todo lo relacionado con la interpretación: participa activamente en los ejercicios, trabaja el texto(No solamente memorizar), trabaja el cuerpo, la mente, colabora en otras cosas o con otros compañeros cuando es necesario. Y siempre practica y repasa el guión, texto o idea, buscando nuevas ideas y nuevas dudas a consultar a su director. Siempre consulta al director, cuando surge una duda o a sus compañeros.

b- La constancia es necesaria, ya que no vale solamente tener talento si no siempre estar trabajando hasta conseguir el objetivo y buscando nuevas formas eficaces de llevarlo a cabo.

5- El actor ha de ser crítico de forma positiva y el respeto a los compañeros(Director, actores, actrices y resto del equipo)

a- No vale la crítica por la crítica ni el interrumpir el trabajo del grupo o la compañía, de compañeros o del director solamente por no estar de acuerdo.

b- Un buen crítico argumenta siempre y da alternativas para el buen desarrollo de la actividad teatral, nunca impide el desarrollo normal de las actividades teatrales.

c- Un director ha de escuchar las críticas del actor pero un buen actor ha de aceptar que no todo lo que diga es correcto y que las decisiones las toma el director, aunque muchas veces esas decisiones no gusten.

d- Es necesario un espíritu crítica para un buen desarrollo de obras y proyectos, ya que el diálogo enriquece los proyectos y las obras, pero siempre con un cierto orden.

e- La ausencia de espíritu crítico o de un espíritu crítico negativo es negativo tanto para el actor como para el conjunto del grupo... La ausencia de personalidad es un defecto para el actor y a la vez el exceso de ego puede ser un defecto(Ego, por el hecho de despreciar el trabajo de compañeros o del director por su exceso espíritu crítico o dicho de otra forma: ego).

f- Hay que respetar el trabajo de los compañeros(No interrumpir la actuación o trabajo de otros con comentarios, risas y otros elementos de desconcentración o no hacer críticas destructivas o desprecios). En el teatro se trabaja en equipo y las individualidades son importantes hasta cierto punto, pero es importante que todo funcione de forma colectiva .

6- Es importante separar lo personal de lo teatral.

No se puede mezclar lo personal en teatro, aunque dos personas se lleven mal fuera o sean pareja, han de colaborar y no desconcentrarse ni desconcentrar a los compañeros con temas personales. Y siempre que hay un problema personal inevitable, se ha de dialogar al menos con la dirección del grupo o compañía para buscar soluciones viables y que no perjudiquen al resto del grupo o compañía, ya que el silencio respecto a esos problemas personales, también es una falta de respeto, cuando estos acaban afectando al conjunto.

7- La importancia de la complicidad

La complicidad y confianza en los demás miembros del equipo es esencial para un buen trabajo y trabajo fluido de cara a la actuación.

8- La concentración.

a- Es importante estar al máximo en lo que se hace, durante las semanas previas al estreno como durante los ensayos, centrarse al máximo en aquello que se ha de desarrollar y dejar al máximo de lado las demás cosas.

b- Es importante que los días antes de la representación, los actores y la dirección no realicen actividades de ocio y se centren al máximo a lo que el trabajo teatral requiere. No se puede salir de fiesta días antes de la actuación, ya que eso repercute negativamente en ella ya que la energía y la concentración , esenciales para el trabajo teatral , se pierden inútilmente.

c- Tanto en ensayos, obra y semanas previas al estreno se ha de estar al máximo centrado únicamente en eso que se está haciendo en escena o en torno a ella. Es decir **Evitar al máximo cualquier distracción ajena al elemento a interpretar o representar en escena. Ni fútbol, ni fiesta, ni nada debe afectar negativamente a lo teatral.**

Evitar al máximo fiestas y otras distracciones antes de ensayos o antes de representaciones. Antes de representaciones quedan completamente prohibidas, por afectar negativamente al rendimiento.

7- El grupo de teatro

a- Estructura del grupo de teatro

Está claro que la estructura del grupo depende básicamente de los medios disponibles y la gente que haya en ella y sus capacidades. Naturalmente hay dos elementos básicos:

- **Director del grupo de teatro:** Es el que dirige al grupo, determinando su estructura, su filosofía, su modo de operar, además de las obras que se van a representar, de buscar donde actuar. Dirigir los ensayos y determinar como van a actuar los actores en base al personaje y la situación que van a realizar, determinar los ejercicios a realizar. Algunas veces escribe los guiones de los espectáculos propios del grupo. Se encarga de cobrar, pagar el alquiler del local de ensayo a través del dinero que recolecta de los actores.
- **Actores:** Son los que memorizan los textos, ensayan los personajes y participan en los ejercicios, interpretan el personaje en cuestión el día o los días de la representación pública de la obra o espectáculo.

Otras estructuras naturalmente son posibles pero eso ya depende de los medios y de las personas aptas que hayan, pero un buen director ha de aprovechar al máximo los recursos humanos o materiales que tenga a su disposición.

Pueden existir las siguientes funciones, que sirven básicamente para aligerar las responsabilidades del director, además de haber algunas recomendadas. Ya que naturalmente se busca una buena organización del grupo de teatro. Los grupos de teatro profesionales tienen mucho más definidas las funciones y el director se encarga de seleccionar la obra y dirigir los ensayos, aunque es posible que colabore en la elección de actores en casting. Aunque la mayoría de grupos suele ya tener sus propios actores. Cuanto más profesional sea el “grupo” el termino grupo desaparece y es más un director de teatro que busca a través del casting actores para representar la obra que él ha escogido para representar o le han encargado de realizar. El concepto de grupo va desapareciendo a medida que los actores y los directores son más profesionales. Pero aún no siendo actores o directores profesionales siempre se puede mejorar la estructura de un grupo de teatro, aunque para ello cabe definir lo mayormente posible la función de cada uno. En el caso de los grupos de teatro llamados amateur o grupos que no se ganan la vida mediante el teatro, la estructura del grupo debería de poder permitir una flexibilidad capaz de crear una filosofía común. Aunque la figura central sea el director del grupo, esa figura en un grupo de teatro podría reducirse.

En resumen de todo lo anterior: El concepto de grupo va desapareciendo gradualmente a medida que se va acercando uno a la profesionalidad. El concepto de grupo desaparece pues cuando se habla del ámbito profesional. En ese ámbito el funcionamiento es básicamente el siguiente: Un director da un perfil que desea de actores. Recolecta actores mediante casting. El grupo pues se formará durante el ensayo y representación de dicha obra. Al acabar el grupo se destruye. Pero el concepto de grupo pervive en ámbitos del teatro no profesionales.

Aunque no podemos hablar de niveles de teatro, básicamente porque el concepto profesional es algo más relacionado con una representación eficaz y el otro va hacia un teatro mucho más creativo y artístico o eso sería lo deseable.

Ahora veamos las funciones que podrían existir en un grupo de teatro:

- **Administrador:** Es aquel que se encargaría de los aspectos administrativos: Economía del grupo, relaciones institucionales, comunicación interna.
- **Publicista:** Se encargaría de realizar los carteles de los espectáculos y de buscar mecanismos para hacer publicidad, además de crear la página web.
- **Ayudante de dirección:** Ayudaría en el proceso de pasar de la obra escrita a la representación teatral, además de ir puliendo la interpretación de los actores y de proponer formas de interpretación de cada una de las escenas.
- **Coreógrafo-coreógrafa:** Se encargaría de la parte en la que hubiesen elementos de expresión corporal o bailes dentro de la obra. Pensar los bailes y de hacerlos ensayar en caso de haberlos en la obra que se esté trabajando.
- **Guionista:** Podría ser el encargado de escribir o dirigir la creación de los guiones de los espectáculos del grupo.
- **Experimentador:** Sería el encargado de buscar nuevas formas de teatro, además de proponer ejercicios capaces de ir más allá del teatro tradicional.
- **Chivato:** Es el actor encargado de hacer de puente directo entre dirección y actores. De advertir de problemas, necesidades... Esa persona sería un actor que sería el representante de los demás.
- **Escenógrafo:** Sería el encargado de supervisar todos lo relacionado con la escenografía. Pensar el decorado, vestimenta... Aunque, la parte de la ropa y el decorado podría encargarse alguien dedicado a esa función concreta.
- **Moderador:** Una persona designada para resolver conflictos que pueden afectar al buen funcionamiento del grupo.
- **Filosofo:** Es la persona que define el funcionamiento del grupo, además de definir la visión del grupo del teatro, de determinar la forma de teatro que hará el grupo. Buscando el concepto del grupo, de las obras a realizar. De centralizar las propuestas hechas por los actores para el funcionamiento del grupo... Aunque esta función ya la suele realizar el director o el conjunto del grupo.

- **Público de prueba:** Personas que podrían ser designadas para asistir a los ensayos o el ensayo general, para dar una impresión previa, también se les podría llamar críticos o analistas.

Todo esto son propuestas de funciones para un grupo de teatro. Pero pueden crearse otras y de todas estas se pueden crear algunas. Lo único que se recomienda realmente aquí es ajustar las funciones del grupo según las necesidades y recursos del mismo. Lo imprescindible es un funcionamiento claro y transparente del grupo, para que nadie se sienta desorientado.

Siempre puede haber alguien que organice los actos especiales del grupo: Fiestas, reuniones, cenas... Pero eso puede quedar en manos del administrador o del propio director y no es una función tampoco esencial. También está bien fomentar la complicidad dentro del grupo. Fomentar al actor la confianza a la hora de representar, aunque es necesario fomentar la autocrítica y la reflexión. No solamente es necesario que el director o los ayudantes critiquen la interpretación del actor para corregir fallos, si no que el actor sea capaz de verlos por sí solo. Pero eso la experiencia lo aporta normalmente. Fomentar la capacidad reflexiva y creativa del grupo para que no quede el rumbo del grupo en manos de unos pocos, si no que todos puedan sentirse elementos clave. Aunque todo esto naturalmente es solamente a título orientativo.

b- El espíritu de grupo

En un grupo, o compañía de teatro, es importante que el director tenga las ideas claras y que haya una dirección definida, pero también es importante, que haya un espíritu de grupo a dos niveles principales:

Buen ambiente y disciplina de trabajo.

Esos dos elementos se suelen representar si la cosa va bien, en dos personas relevantes del grupo:

1- El que desarrolla el buen ambiente, por carisma, por sentido del humor...

2- El que es responsable, puntual y trabajador...

Esos dos elementos suelen ser un poco lo que se denomina espíritu de grupo, a veces esos dos elementos son uno sólo.

Pero lo importante no es que hayan una o dos personas reflejo de lo que debe ser el grupo, si no que el grupo se contagie y tenga buen ambiente y por otra, tenga disciplina de trabajo, sea responsable.

Pero, en muchos casos, se ven o predominados por uno u por otro elemento, provocando desequilibrio y por lo tanto ineficacia del grupo o inestabilidad.

Es importante desarrollar espíritu de grupo y desarrollar otras actividades no teatrales para desarrollarlo, como por ejemplo alguna cena de cuando en cuando o alguna otra actividad ociosa de cuando en cuando, pero sin abusar, que no se trata de convertir un grupo o compañía de teatro en un club social. Es importante el buen ambiente, pero también el trabajo teatral.

8- Trabajar un guión u obra y cómo memorizar

I- ¿Que es un guión y que información da o se sobreentiende?

Es evidente que el guión contiene a primera vista los discursos de los personajes, acciones y entradas / salidas de los personajes, además de otras informaciones relacionadas con aspectos básicos de la puesta en escena.

¿Que le interesa al actor? Acciones, entradas / salidas de su personaje y sus parlamentos(discursos / replicas).

A través de sus replicas y otra información podemos descubrir otros elementos, haciendo una segunda o tercera lectura, su pasado o posible pasado(su vida, antes de la obra) y su futuro o posible futuro (su vida, después de la obra), además de relaciones, traumas... Otras informaciones que por su parlamento o sus silencios o por parlamentos o silencios de otros personajes, se puede ver.

Esa información sobreentendida afecta a la actuación del actor de cara al desarrollo del personaje y no siempre esta clara, por lo que en muchas ocasiones hay que inventarla.

¿Como empieza y como evoluciona el personaje?

No entraremos en la interpretación misma del personaje, si no en la memorización del guión, pero eso ayuda a iniciar la primera fase de la memorización.

Fase 1- Lectura dramatizada

En esta primera fase, posterior a las primeras lecturas individuales, se procede a realizar lecturas dramatizadas de la obra, con la entonación, voz, intención de los personajes, pero solo con lectura, con guión en mano. La repetición de este proceso, permite entrar en la memoria emotiva, que es la que se desarrolla durante la actuación, o a la cual se accede con la actuación, ya que la memoria habitual de estudio, necesita otro nivel de energía / nervios/..., que incide en lo siguiente, cuando se interpreta a través de la emoción, tras este proceso de lecturas, las palabras salen casi exactas a través de la emoción y con el desarrollo de los gestos / acciones...

Es muy difícil, en medio de una actuación / ensayo sin texto, acceder a la memoria clásica, por lo que se ha de acceder al texto, mediante la memoria emotiva, anteriormente mencionada, a la cual, se debe entrenar, mediante las lecturas dramatizadas con los demás actores y actrices.

Saber leer un guión es importante y esencial para desarrollar una obra. Las acotaciones son orientativas. Pero... ¿Cómo se lee un texto dramático? ¿Cómo se memoriza?

Para memorizar un guión dramático hay que saberlo leer, leer de forma eficaz y dramática. Todos sabemos se deduce, leer y escribir, pero no leer dramáticamente. Al saber leer dramáticamente, podremos entonces trabajar con un guión y por lo tanto acabar memorizándolo.

Puntuación he interpretar la puntuación.

El punto: Acaba una acción y provoca una respiración para coger aire y decir la siguiente frase.

La coma: Es una pequeña respiración que permite ampliar la emoción y subirla.

Los puntos suspensivos: Esos son una pausa larga y una gran respiración, se produce por una interrupción.

Ejemplo 1:

A: ¿Qué haces ahora en este...?

B: ¡Calla!

También puede ser una interrupción interna, es decir una duda o una reflexión o por reprimir un discurso.

Ejemplo:

A: Eres tan... Eres tan... Eres tan...

Aquí el personaje seguramente quiere decir que es tan estúpido, tonto, inútil, pero se reprime por alguna razón.

Por lo tanto los puntos suspensivos son una pausa más larga que la del punto, debido a una interrupción interna o externa. También puede ser una enumeración interrumpida.

A: La vida es tan hermosa, brillante, emocionante, intensa, interesante, apasionante, sagrada, importante...

También marcan un cambio de emoción en algunas ocasiones.

Contenido básico de una obra, estructura y análisis:

A- El esquema

Planteamiento – Presentación:

La obra se inicia, presentando a los personajes, su dinámica habitual pero a veces se presenta el **Problema/Conflicto** directamente en las primeras escenas. Naturalmente, cada escena también tiene su subestructura, pero ahora estamos hablando de la estructura global de la obra. En esta etapa se presentan las relaciones, normalmente en la dramaturgia, el conflicto procede de las relaciones entre los personajes, aunque en la tragedia, el conflicto es no poderse enfrentar a lo “inevitable”. Naturalmente también se presentan las normas sociales de la obra o de sus dinámicas.

Desarrollo

Aquí el conflicto/problema aumenta y se va mostrando con más claridad y se prepara la resolución. Es decir, se va al punto máximo de la obra, hasta reducirse la tensión o se va bajando el conflicto/problema, resolviendo o llegando a la consecuencia de su no resolución.

Resolución

Es la culminación del proceso desarrollado en la obra, en la que se resuelve el conflicto o culmina, es decir, se acaba el conflicto o se ven sus consecuencias.

Elementos básicos de una obra.

Lugares: Las acciones y las escenas se ubican en un espacio representado en la escena y ese lugar determina una serie de tipo de interacciones. No es lo mismo realizar una acción en un lugar abierto, que suele ser de encuentros o de paso, como un lugar cerrado, dónde es un lugar de contacto, de relación más cercana.

Personajes: Sin ellos no habría acciones ni interacciones, suelen ser representativos de algo o simbólicos, existen personajes metafóricos que reflejan algo, y suelen tener elementos destacados, pero importa más sus relaciones entre ellos.

Fase 2- Añadidura del gesto / acción

Con el texto memorizado o pre-memorizado, por así denominarlo, se inician los ensayos propiamente dichos, con corrección de acciones, gestos, tempos... ya que el desarrollo del gesto y la acción, permite desarrollar los silencios y mejorar el desarrollo del texto memorizado.

Los tempos ya se han pre-corrigido en la anterior fase por el director, ya que él desde el primer momento o ella si es una directora de escena, tienen clara o más o menos clara la puesta en escena, en esta etapa, aparte de corregirse errores de puesta en escena del texto dramático, también se corrige y se afina lo que es puesta en escena, según los resultados y propuestas mostradas por los actores. En la escena misma, no se piensa, si no que se desarrolla la acción... pero aquí se memoriza el gesto y la acción, combinados con los parlamentos y silencios de los personajes.

En esta etapa aparte, se corrige e incluso en ocasiones se simplifica el texto para desarrollar más eficazmente la obra, un texto dramático es imperfecto hasta el día del estreno de la obra. ¿Que significa eso? El texto es una base y las acotaciones, están bien para el lector de la obra, pero no para la puesta en escena propiamente dicha, ya que depende de la escenografía y del concepto que desarrolle el director o directora de escena en cuestión y no del propio autor / dramaturgo, por lo que de dichas acotaciones marcadas por el autor suelen realizarse las de entrada / salida de personajes y cambios de escena.

3- Fase final ---> Representación ante el público.

En esta fase la memorización es ya definitiva, ya que no hay más remedio que decir o realizar alguna acción, sin apenas pensarlo, por lo que es mejor ... fallar parcialmente el texto y aprovecharse del error y volverlo a llevar al desarrollo de la obra, que ... propiamente intentar volver al guión al punto equivocado, que muestra más claramente el error, que el propio aprovechamiento del error y reconducción del mismo a la obra.

Eso no sería posible sin tener clara, la estructura de cada escena, obra y los elementos esenciales de las mismas.

Si no se tiene claro, cuando entra un personaje, cuando cambia la relación entre los personajes... es muy difícil o casi imposible: 1- Memorizar el texto, 2- Reconducir un error en plena representación hacia el guión memorizado y 3- improvisar correctamente.

APÉNDICE: NUEVOS ELEMENTOS DE ANÁLISIS

I- Elementos del teatro

- a- Escenario (Escenografía: Todo lo que hay en la escena)
- b- Público
- c- Actores y actrices
- d- Guión
- e- Focos (Luces)
- f- Vestuario
- g- Decorado
- h- Música y sonido

a) Escenario

Es el lugar dónde se realiza el acto teatral o escénico, la representación del espectáculo escénico.

Hay dos tipos principales de escenario:

estático: El clásico, en un espacio determinado normalmente en un sitio cerrado, que normalmente está destinado a la representación teatral u otro tipo de eventos.

Dinámico: No hay escenario definido y hay que crearlos. **Metro, calle, parque... Cualquier lugar que normalmente no está destinado a la representación teatral si no al paso de personas. Por lo que hay que llamar la atención.**

En el escenario **estático o clásico** existen varios tipos y tamaños que se definen respecto al público.

- **El escenario a una altura superior al público y frente a él.**
- **El escenario al mismo nivel que el público pero delante.**
- **El escenario por debajo del público o del espacio destinado a él.**
- **También puede ser que el escenario esté rodeado por el público, que el escenario y el público se entremezclen o bien que el escenario ocupe el centro de una sala y el público ocupe los lados y el espacio de en frente al escenario.**

La escenografía es lo que permite regular todo lo que hay en la escena: Colocación de los actores, vestuario, luz, sonido, decorado.

B) El público

El teatro es algo que se hace de cara a un público por lo que hay que tener presente la necesidad de realizar esfuerzos para que el público vea las acciones y oiga las palabras emitidas por los actores.

Por lo que hay una serie de normas básicas a seguir:

- 1- No hablar 2 o más personas a la vez en escena a no ser que sea imprescindible en la escena (Por ejemplo simular un barullo)
- 2- No hacer movimientos y gestos innecesarios ya que distraen al público
- 3- Vigilar la voz para que se oiga, sin caer en el grito.

- 4- Vigilar de no hacer movimientos innecesarios o desplazamientos innecesarios que impidan oír adecuadamente el discurso.
- 5- Ha de verse la cara del actor o la actriz que interpreta el papel, pero no siempre es imprescindible.

Hay que tener en cuenta siempre al público.

Pero en la calle (Escenario dinámico/efímero) hay que tener en cuenta que hay que atraer al público normalmente de forma visual (Sobre todo en espacios abiertos) y en espacios más cerrados incluir parlamentos.

e- Actores y Actrices

Sin ellos no existiría el teatro.

Son los que dan vida a los personajes, a sus interacciones y a la historia que se cuenta mediante la representación teatral. En definitiva son los que dan vida a un guión o una idea.

Han de ser el centro de atención en la obra.

Naturalmente han de colocarse en escena, se tienen que oír, no tienen que sobreactuar y han de interactuar con el resto de actores pero teniendo el foco de atención adecuadamente utilizado. (Vigilando de no robar el foco de atención al resto de actores cuando eso se necesita).

Ellos son los que interpretan a los personajes, de los cuales hay varios tipos:

- **PRINCIPAL:** Es el personaje central de la obra, el que tiene más papel y que a su vez permite ser el hilo de la obra.
 - **CO-PRINCIPAL:** Es importante en la obra pero a menor nivel, aunque no llegue a principal, tiene bastante papel, al ser personaje muy cercano al principal o interactuando mucho con ese personaje.
 - **SECUNDARIOS:** En este apartado existen varios subniveles que comentaremos a continuación
 - o **Bastante importantes:** Con bastante texto y bastante presencia en escena.
 - o **Ocasionales:** Que interactúan uno o más veces con otros personajes. Tienen importancia o relevancia en pocas escenas y alguna aparición en muchas otras, pero suelen ser poco importantes.
 - o **Casi figurantes:** Tienen pocas frases y apariciones en la obra, generalmente son más un elemento escenográfico que personaje propiamente hablando, pero tienen algunas interacciones con otros personajes más importantes o de misma categoría.
 - o **Figurantes:** Estos aparecen pero solamente interactúan físicamente, con acciones físicas o desplazamientos o bien con la simple presencia en escena.
- Ejemplo:** Guardias custodiando una puerta, gente paseando por una calle...

d) Guión o idea

Generalmente es dónde se describe la ambientación (Decorado, luz, música...) del espectáculo escénico, lo que dice cada personaje y sus acciones principales. Al menos

así es en el que se denomina teatro de texto o teatro clásico. Normalmente esto es representado en salas de teatro o lugares con escenario habilitado, en lugares cerrados.

Tipos generales de teatro

Teatro de texto:

Es el tradicional, es la adaptación de un texto dramático a una escenificación. Aunque puede ser a nivel de duración: Largo (Una obra) o bien más breve y corto (Sketch: Obra compuesta de una única escena).

Proceso de desarrollo escénico habitual:

- **Elección del texto teatral y reparto de los personajes** a los actores y actrices (Puede haber **casting** previo o no, eso depende del director)
- **Ensayos normales** que pueden ser apoyados con ejercicios:
 - Asimilación y comprensión del texto.
 - Definición de cada escena (Gestos, movimientos, colocación de los actores, desplazamientos...)
 - Perfeccionamiento de la interpretación y definición de los elementos escenográficos.
- **Ensayo general:** Visión de conjunto de la obra y correcciones pero básicamente ensayo de los cambios de escena, de luces y sonido (ese suele ser denominado **ensayo técnico**): Se supone que en ese momento la obra está casi preparada para presentarse a escena. Aunque eso no significa que no puedan surgir problema en estos momentos.
- **Representación teatral de la obra ante un público(Aunque puede hacerse una presentación previa con público invitado de forma gratuita y realizar un ensayo general con público)**

Tipos de teatro de texto:

Clásico:

- **Comedia:**
 - Ritmo rápido
 - Tono sarcástico e irónico
 - Personajes de caricatura (Exageración de los defectos, como el dibujo de la caricatura)
 - Teatro del gesto y movimientos amplios.
 - Fluidez entre escenas.
- **Drama:**
 - Suele ser el teatro más habitual e intermedio, el más próximo a la realidad. Es un punto medio entre los dos teatros de la exageración: Comedia y tragedia que son los originales del teatro griego y clásico.
 - Pueden haber elementos de comedia y de tragedia en este tipo de obras.
 - Es el teatro que se intenta aproximar más a la realidad.
 - Es el teatro que narra una historia lo más realista posible pero sin ser natural, ya que la naturalidad completa en el teatro rompería el hecho mismo del teatro.

- **Tragedia:**
 - Se representa generalmente con una situación inicial favorable pero que va presentándose una situación inevitablemente desfavorable a los protagonistas (generalmente muerte y tradicionalmente es por intervenciones divinas).
 - Protagonistas con una buena vida (Generalmente de clase alta o media, tradicionalmente reyes e hijos de los mismos).
 - El ritmo suele ser lento, con parlamentos extensos y relativamente estática.
 - Tono: Triste, melancólico, desesperado.
 - Emocionalmente intenso.
 - Corporalmente se trabaja más la cara y el resto del cuerpo suele ser más rígido.
- **Teatro del absurdo.**
 - Es el teatro de la simbología o de la metáfora.
 - Personaje o ambiente representan normalmente algún tipo de simbología, en general todo tiene su simbología.
 - Es el teatro que no muestra la realidad o no pretende ser realista, si no que es teatro de símbolos o poético. Es el teatro de la metáfora.
 - Experimenta con el lenguaje teatral. Con todos los elementos que lo componen, tanto a nivel de voz, vestuario, escenario, decorado, guión...
 - Es el teatro de lo imaginario que pretende innovar en el teatro.
 - Es el teatro también de lo psicológico o psicoanalítico. Muchas veces se representa en este tipo de teatro los pensamientos de los personajes o el interior de alguien.

Leyes tradicionales del teatro.

Unidad de tema: Generalmente la obra tiene una finalidad principal, un tema principal. Que puede ser un tema filosófico o tema banal. **Es decir, el centro de la obra, el hilo argumental. Normalmente las obras tienen un hilo principal, aunque puede tener algún hilo más secundario, pero eso es poco recomendable.**

Unidad de espacio: La obra debe ocurrir en el mínimo de espacios representados posibles. Evitar cambios de decorado... Centrar la acción en el mínimo espacios. En el teatro clásico, era un único espacio representado.

Unidad de tiempo: Tradicionalmente las obras representaban un único día, pero aún así se ha de respetar una unidad de tiempo realista. Pueden pasar meses y días en la obra, pero no años o no más de los que de forma natural puedan representar los actores.

Concepto de escena:

Duración: Dura entre dos cambios relevantes en la obra.

Ejemplo: Cambio de actitud de un personaje, aparición de un personaje que altera la situación lo suficiente como para que sea distinta. Pillando a alguien en la cama de la esposa, aparición de guardias que detienen a alguien...

¿Como se hace un cambio de escena?

- Mediante un cambio de luces
- Mediante la entrada o salida de un personaje que altera la escena lo bastante como para romper la escena.

- Cambio de actitud de uno o varios personajes.
- Existen muchas otras maneras de separar una escena. Eso normalmente es algo interno de la compañía o grupo de teatro que pueden definir escenas dentro de un guión para simplificar el trabajo del ensayo.

Teatro espontáneo (Improvisación)

A partir de una idea, concepto, tema, algo representado visto... se produce una escenificación de forma espontánea, poco pensada, aunque pueden haber elementos previamente definidos en algún ensayo, pero es algo de poca o nula preparación.

Teatro de calle:

Es el que se produce fuera de un escenario físico, es decir calle, metro, bares... que en el fondo tienen bastante en común con lo anterior. Pero aquí se trata de atraer al público ya que no está ahí para ver teatro si no para realizar cualquier acto cotidiano.

Teatro musical:

Es la combinación entre la interpretación teatral, el canto y el baile. **Un derivado podría ser la ópera que ejerce como arte propio.**

Teatro del gesto y del movimiento:

Es un teatro donde la palabra sobra. Es un teatro de acciones, de gestos, de un trabajo propiamente corporal, como podrían ser el clown o el mimo.
Es la expresión de algo a través del cuerpo.

Monólogo:

Son obras de texto interpretadas por una sola persona. Aunque a veces hay monólogos dentro de obras que no son de monólogo, cuando el personaje hace hablar sus pensamientos al público, es un momento de "pensar en voz alta".

Pseudo-Guiones:

Existen guiones en los cuales se marcan las pautas o las grandes líneas, dando margen a actores y director, aunque normalmente se genera por el propio grupo a partir de ideas, conceptos, ejercicios o improvisaciones.

e) Focos de luz.

La luz es importante ya que da valor al actor y la escena, es decir señala al público aquello que es importante.

Suelen haber focos fijos y algunos que pueden ser movidos, además de diferentes intensidades de luz y colores de tal forma que puedan crear la ilusión deseada.

Muchas veces la luz marca un cambio de escena, al cambiar la luz o simplemente al bajar de intensidad y volver a subir.

Son los que marcan el ambiente de la escena, ya que la luz marca un tono, un ambiente, un lugar, un estado anímico....

f) Vestuario

El vestuario, maquillaje, peinado, ... permiten caracterizar el personaje de tal forma que se muestre visualmente una serie de caracteres tópicos de un personaje. Que a simple vista se sepa características básicas del personaje (Por parte del público). Además esto facilita al actor integrarse físicamente con el personaje y abandonar su personalidad real.

g) Decorado.

El decorado es un elemento que informa al público la localización de cada escena, pero naturalmente suele ser poco detallado, aunque eso depende del presupuesto de los que realizan la representación.

Hay elementos que nunca o casi nunca forman parte del decorado: Puertas, paredes, líquidos, alimentos, lámparas... Por ser poco prácticos de manejar y cambiar. Aunque pueden estar presentes en caso de que la obra transcurra completamente en un espacio o dos espacios divididos por una pared por ejemplo o por focos de luz.

Por eso muchos elementos del decorado son imaginarios o sobre entendidos, pero que han de ser representados físicamente por los actores. Además de aspectos ambientales como temperatura, suelos, techos... fenómenos naturales como lluvia.... Pero lo que se suele representar en salas de teatro son espacios cerrados o urbanos (Calle, terraza de un bar, un parque...)

Lo que en cada escena se suele representar es un único espacio y raras veces más de un espacio a la vez que deben estar muy bien marcados, a través de juegos de luz, ...

Lo que ha de ser evidente es que el decorado ayuda tanto al actor como al público, pero no es una reproducción exacta del espacio que se representa si no algo que da a entender que es ese lugar. El decorado no ha de ser elaborado en exceso, ya que por una parte se ha de evitar la distracción del público con un decorado demasiado elaborado y por otra permitir movimientos y desplazamientos sin problemas para los actores. Puede ser simple o complejo, aunque no suele ser imprescindible.

h) Música y sonido

La música sirve para iniciar la escena y suele dar pistas de lo que va a pasar en la escena (Da pistas ya que tiene relación la música con la escena), aunque puede meterse en medio de la escena para simular que hay música (radio, discoteca, televisión, ...) Y algunos sonidos sirven para mostrar que el personaje realiza una acción o está en un lugar (Timbres, teléfono...), aunque es recomendable no abusar de estos elementos pero si se usa se ha de ser muy precisos.

II- Construcción de personajes

A) Definición del personaje

Elementos de un personaje(La personalidad):

- Forma de relacionarse
- Forma de reaccionar ante las adversidades
- Enfrentarse a los sentimientos como el amor y la amistad.
- Como afronta el éxito o el fracaso.
- Forma de pensar respecto a:
 - Creencias
 - Amor y sexo
 - Amistad
 - Sociedad
 - A si mismo
 - A las personas que le rodean
 - Su relación con la familia o visión de la misma
 - Otros
- Su grado de influenciabilidad: ¿Hasta que punto se deja influenciar?
- Sus recuerdos positivos y negativos además de los efectos que esos tienen sobre su personalidad y vida actual.
- Sus gustos:
 - Culturales
 - Relaciones de pareja
 - Relaciones de amistad
 - Actividades
 - Trabajo
- Su grado de introversión o extroversión
- Sus objetivos:
 - Educativos y laborales
 - Artísticos
 - Económicos
 - Personales
- Su situación:
 - Económica
 - Académico-laboral
 - Familiar
 - De pareja
 - Con las amistades
 - Física y de salud
 - Psicológica o estado de animo
- Sus temores y sus traumas
- Su entorno cultural
- Su entorno socio-económico
- Su mentalidad:
 - Abierta
 - Abierta pero crítica
 - Cerrada
 - Otros
- Sus calidades y defectos

- Rencores
- Su grado de paciencia
- Su apariencia (Si se cuida, como se viste, .. como parece ser)
- Su grado de responsabilidad (Si es responsable o no y su grado de implicación en las cosas)
- La imagen que tiene de si mismo
- Y muchos otros elementos.

b) ¿Que hacer con toda esa información?

- Comprender el personajes
- Elegir los elementos más destacados y más utiles de cara a la representación y caracterización del personaje (Es decir, buscar o imaginar aquello que se requiera para hacer bien el personaje).
- No saturarse de demasiada información, elegir la más importante.

Por ejemplo: No nos interesa saber de cara a la interpretación que aprovoó con un 5 en geografía sin estudiar, cuando el personaje se ve enfrentado en la obra a problemas relacionas con su sexualidad y su foco está ahí.

- Normalmente no se hace todo este análisis tan exhaustivo, se hace un análisis más directo con el guión.

c) Interpretar un personaje

- Tener claro los elementos que dan coherencia al personaje en la obra. Realizar preguntas y imaginar respuestas coherentes para poder interpretarlo adecuadamente o plantearlas al director tras reflexionar sin éxito.
- Memorizar el texto del personaje, imaginando además las acciones en la escena. ¿Como memorizar? Leyendo en voz alta con el tono adecuado varias veces e ir introduciendo poco a poco mentalmente, movimientos, desplazamientos y gestos. Aunque la memorización se va completando en los ensayos, en casa la memorización no deja de ser parcial.
- Trabajar las caras, los gestos, movimientos...

III- Ensayar una obra/Sketch

a- Asimilación y comprensión del texto

La comprensión de aquello que se va escenificar es importante ya que: Sin entenderlo, es complicado hacer una representación buena.

Es decir, primero hay que mentalizar claramente tanto la escena como el personaje que vamos a interpretar.

En el caso de la escena, dividir la escena para comprender el esquema de la escena y los elementos básicos de la misma, eso nos da pistas sobre la dinámica de la escena. (En el otro capítulo se vio ya la de los personajes).

Además de memorizar cada escena, mediante lecturas y lecturas en voz alta, además de intentar ir reproduciendo sin texto en mano (o tenerlo a mano para consultas en primeros ensayos).

Ese es el primer paso, pero memorizar un texto, consta de dos pasos importantes: La comprensión y el ensayo del texto con los demás compañeros de reparto.

b- Definición de cada escena

Tras la memorización y asimilación se van viendo, como realizar la escena a nivel de voz, pausas, gestos, movimientos, caras, ritmo y retoques de la escena, para que la escena fluya y que respete 2 cosas importantes: Coherencia y que el público oiga y entienda la escena, además de la que atención se ponga en lo adecuado.

Naturalmente, se deberá ajustar la interpretación que no se sobreactue ni se infraactue, además de tener en cuenta las interacciones con los otros personajes y relaciones entre ellos. Sobre todo es importante simplificar al actor la tarea para que la interpretación sea fluida.

c) Perfeccionamiento

Es importante ver la relación entre las escenas, tanto para cambio entre escenas, como para la coherencia dentro de la obra entre las diferentes escenas y los cambios de una a la otra.

Normas a tener en cuenta

- Evitar caminar y hablar a la vez
- Evitar actuar de espaldas sin que se vea la caracterización
- Hablar en un volumen de voz suficiente y adecuada.
- Evitar la sobreactuación
- Evitar de tapar a los actores la visión que pueda tener de ellos el público.
- Evitar las geometrías en la posición que se ocupa en escena.
- Evitar movimientos innecesarios.
- Prestar atención a la escena y compañeros, antes que al texto.
- Seguir actuando con el personaje definido hasta que no se abandone definitivamente la escena y el público deje de ver al actor o actriz, pero incluso mantenerlo cuando se está en escena sin participar directamente en ella.

IV- Construcción de un grupo de teatro

A- Elementos a tener en cuenta:

Un grupo de teatro se constituye básicamente de dos elementos principales: Actores y actrices por una parte y el director por otra parte. Un director por sí sólo puede constituir un grupo de teatro y contactar con actores para que integren el grupo pero, naturalmente todo el peso recaerá sobre él y eso a veces provoca una ineficacia en general respecto a lo que hacer.

Por lo que :

- 1- **Un solo director o solamente una persona componiendo un grupo, provoca ineficacia por lo que necesita al menos una o dos personas más para constituir un grupo, aunque de cara a registrar el grupo como asociación cultural lo ideal sería tres personas: Director Técnico, Director de Juegos escénicos/Texto y responsable de administrar el grupo(Gestión economía, página web), aunque bueno eso es a definir en cada grupo.**
- 2- **Organización: El director de juegos y texto que sería un cargo único, hará desde el primer día juegos escénicos y trabajos de laboratorio de teatro(es decir, trabajar textos escénicos) de cara a trabajar unos aspectos no propiamente técnicos del teatro, mientras tanto el director técnico observa y anota las debilidades de cada actor, para en próximos ensayos enfocar un trabajo técnico global o individual. Tras un período, se puede empezar a definir hacer un trabajo escénico pequeño (un conjunto de fragmentos de obra de teatro o de sketches surgidos de los juegos escénicos de clase). Se presenta eso en escena. Al segundo año, por una parte, es posible registrar el grupo como asociación cultural y se escogerá mediante laboratorio la obra a representar ese año (No según la cantidad de actores o actrices que se tenga) si no por lo que puede aportar la obra ante un público, o según criterio de los directores. Aunque también los actores podrán hacer sus propuestas, finalmente por votación o por decisión de la dirección se empezará a trabajar la obra, primero mediante juegos y laboratorio, luego ya se hará un trabajo más técnico y de propiamente ensayo.**
- 3- **A tener en cuenta: Lo mejor para un buen funcionamiento y un sello propio del grupo, sería contactar con uno o más dramaturgos, o tener uno propio dentro del grupo, que tal vez podría ser el director de texto y juegos.**
- 4- **A valorar para atribuir roles: Capacidad del actor para desarrollar ese papel, seriedad del actor y responsabilidad (Asiduidad, puntualidad, trabajo de texto cuando se le precisa...).**
- 5- **De cara a trabajar otros elementos también se pueden hacer otras actividades fuera de las horas de ensayo, como ir al cine, al teatro, a cenar, a tomar algo... cosa que aumenta la sensación de espíritu de grupo.**

B) Medidas de seguridad

- 1- Tener ya un acuerdo con alguna sala de ensayos para poder realizar los ensayos
- 2- Buscar a los actores y actrices
- 3- La obra a escoger no ha de depender de la cantidad de actores y actrices disponibles, a no ser que se tenga un dramaturgo propio

- 4- Los fundadores del grupo o la compañía, deberían redactar unos estatutos internos, en los cuales se definen las áreas de trabajo de cada uno, el grado de interacción entre las atribuciones y una serie de normas que aseguren de que ninguno de ellos va a sobrepasarse ni imponerse sobre los demás, además de los elementos clave, como el grado de transparencia económica (Cosa relativamente importante en los grupos, sobre todo para asegurar que no hayan conflictos al respecto), pero si que todos los que lleven el grupo deberán ser informados detalladamente de la situación económica del grupo, sin censuras. Para evitar problemas relacionados con ello. También en caso de discusión entre socios, decidir el método de resolución para que el grupo o la compañía no se queden disueltos o no quede ningún socio fuera de la compañía. Se puede plantear en ese caso una subdivisión, o bien según el tipo de conflicto tratar de resolverlo amigablemente.
- 5- Contactar con un dramaturgo, para tener obras nuevas y diferentes.
- 6- Tener contacto con gente que sepa de iluminación y sonido para desarrollar las obras en una escenificación.
- 7- Constituir un email de la compañía mediante gmail, hotmail, yahoo o el webmail correspondiente que se considere, accesible por los socios.
- 8- Constituir un blog o una web propia del grupo.
- 9- Definir logotipo y nombre del grupo entre los fundadores respecto a aquello que se quiere constituir.

También sería interesante que el grupo contacte con otros grupos o compañías para establecer un sistema de difusión de las obras que se realizan conjunto, además de poder hacer intercambios de actores, stages de actores en otros grupos, para poder finalmente constituir una especie de confederación teatral en la que los directores plantean proyectos y los actores escogen según proyecto para no cerrarse en grupos o compañías. Para de una forma incentivar la evolución del actor y a la vez, unir recursos entre compañías/grupos de teatro, estableciendo de esta forma, la libertad del director para establecer proyectos y tener así a disposición un banco de actores y actrices. Además de poderse asociar diferentes actores para un mismo proyecto independientemente de los grupos o compañías que hayan fundado o en los que estén trabajando como director o uno de los directores.