

Manos a la obra

por Concha Gómez

Edita: Ayuntamiento de Leganés.

Alcalde-Presidente: Santiago Llorente Gutiérrez

Concejal de Cultura y Festejos: Luis Martín de la Sierra Martín de la Sierra.

Jefe de Servicio Delegación de Cultura y Festejos: Jaime Cortés Orte.

Jefe de Sección Técnica de Cultura: Miguel Angel Villaverde Cristóbal.

Redacción: Concha Gómez.

Diseño y maquetación: Leganés Gestión de Medios. Chema Rivero.

Primera edición: marzo 2019.

ISBN: 978-84-09-09577-3

Imprime:

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	7
1. MANOS A LA OBRA	9
1.1. DEFINE LA IDEA	9
1.2. EL TEXTO	11
1.3. RECURSOS MATERIALES	12
1.3.1. Tipos de espacio escénico	12
1.3.2. Centros Cívicos y Culturales donde puedes solicitar tu espacio	15
1.4. RIDER TÉCNICO	18
1.4.1. Equipamiento básico del Teatro Rigoberta Menchú en la cesión de espacios a entidades	18
1.4.2. Nuestro Rider	19
1.5. EL ESCENARIO	20
1.6. ESCENOGRAFÍA	22
1.7. ILUMINACIÓN	24
1.7.1. Tipos de focos	26
1.8. ESPACIO SONORO	29
1.9. VESTUARIO Y MAQUILLAJE	29
1.10. RECURSOS HUMANOS	31
1.10.1. Actores	31
1.10.2. Regidor	31
1.10.3. Tramoyista	31
1.10.4. Auxiliar de luz y sonido	31
1.10.5. Ayudantes "de orden"	31
1.10.6. Director	32
2. PUESTA EN MARCHA	33
2.1. CONOCEMOS EL TEXTO: TRABAJO DE MESA	33
2.2. FORMAMOS EL GRUPO	33
2.3. EJERCICIOS DE RELAJACION	34

2.3.1. Ejercicio de relajación 1	34
2.3.2. Ejercicio de relajación 2	34
2.4. EJERCICIOS DE VOZ	35
2.4.1. Ejercicios logocinéticos	35
2.4.2. Proyección de la voz	35
2.4.2. Vocalización	36
2.5. EJERCICIOS DE EXPRESION CORPORAL	36
2.5.1. Juegos de Expresión 1.	36
2.5.2. Juegos de Expresión 2: "Camino por la calle de..."	36
2.5.3. Juego de expresión 3: unimos expresión y voz	37
2.5.4. Juego de expresión 4: preparados para ensayar.	37
2.6. COMENZAMOS LOS ENSAYOS	38
2.6.1. Ensayo a la italiana	39
2.6.2. Ensayo "veloz"	39
2.6.3. Coreografía	39
2.7. CONSTRUÍMOS LA ESCENOGRAFÍA	40
2.8. DISEÑAMOS LA ILUMINACIÓN	41
2.9. GRABAMOS EL ESPACIO SONORO	43
2.10. CONFECCIONAMOS VESTUARIO Y DISEÑAMOS MAQUILLAJE	44
3. Y POR FIN LLEGÓ EL DIA	47
3.1. EL PÚBLICO	50
3.2. LLEGÓ EL MOMENTO.	52
4. MASCARITA Y BUFONCETE REPRESENTAN	55
5. CONDICIONES DE USO DE LOS ESPACIOS CULTURALES	61
6. PROTOCOLO PARA LA CESIÓN DE ESPACIOS EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO EN CENTROS CULTURALES	63

Santiago Llorente Gutiérrez.
Alcalde-Presidente

Luis Martín de la Sierra.
Concejal de Cultura y Festejos

No es casualidad que en cada centro cultural de Leganés haya una parada de metro cerca. Los centros culturales estaban antes ahí que el metro.

Siempre ha sido un objetivo desde el Ayuntamiento acercar la Cultura a todos los sitios de Leganés.

Un dato del que estamos orgullosos es el que indica que el 90% de las actuaciones llevadas a cabo en los distintos teatros municipales de Leganés, corren a cargo de las distintas asociaciones, entidades, colegios o institutos del municipio. Está claro que acercar los recursos a los vecinos ha dado sus resultados: objetivo conseguido.

A lo largo de muchos años hemos constatado la pasión de los promotores u organizadores de los eventos puestos en escena. También hemos constatado la dificultad en muchas ocasiones de los problemas que surgen al pasar la idea que se tenía en mente a la puesta en escena real. Muchas veces la pasión no es suficiente.

Esta guía persigue facilitar en lo posible la traducción de las ideas al idioma de nuestros teatros. Lo demás es parte de los artistas y su equipo técnico.

Ahora, el espectáculo debe continuar.

Mucha mierda.

Breve nota de la autora

El primer grupo de teatro que dirigí estaba compuesto por niños y niñas de 6 a 10 años. Decidieron llamarse “La pandilla basurilla”, nos reuníamos en un aula que tiempo después convertiríamos en un pequeño teatro escolar apoyados por los padres, madres del AMPA y dirección del Colegio Concepción Arenal de Leganés, que aún pervive. Ahí comprobé el valor pedagógico del teatro y también las múltiples dificultades a las que hacen frente los grupos que comienzan. ¿Cómo no recordarlo con nostalgia? Paralelamente nacía Karavasar teatro. Lo integraban cinco mujeres y para ellas escribí mi primera obra editada. Ambos grupos rebosaban entusiasmo. Para quienes, como aquellos se ilusionan con montar su primera obra de teatro está escrito este libro.

Pero quizás no hubiese podido materializarse sin el interés y la sensibilidad por el teatro de base que ha mostrado la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Leganés. Han querido que éste fuese un punto de arranque para la iniciativa y también un pequeño manual para que los usuarios conozcan cómo utilizar las múltiples infraestructuras culturales públicas de nuestra ciudad.

Mi agradecimiento a Manuel A. Vidal y a Julia O’Campos que han corregido el texto con profesionalidad y cariño. Ambos docentes, ambos comprometidos con la educación de nuestros jóvenes.

Mascarilla y Bufoncete nacieron de la creatividad y la disponibilidad de Silvia Camacho.

Concha Gómez

*El que tiene imaginación y no se educa, tiene alas, pero no tiene pies.
Montesquieu*

INTRODUCCIÓN

El diccionario nos dice que “recurso” es el medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve para conseguir lo que se pretende.

Hay personas que viendo una silla, solamente alcanzan a ver un mueble utilizado para asiento o, en casos puntuales, servir de apoyo o escalera. Otros, ante la presencia de una silla, verán la posibilidad de usarla para simular montar a caballo, tener a mano una mesa con espejo, utilizarla como paraguas o como elemento de percusión.

Según el filósofo José Antonio Marina, recursos personales son aquellas capacidades, saberes, destrezas o rasgos de carácter, que facilitan el acceso de una persona a la felicidad y son, en parte, innatos y, en parte, aprendidos.

Al comenzar cualquier proyecto echamos mano frecuentemente de esos recursos innatos de los que Marina hablaba antes y se suelen echar de menos esos otros de carácter más específico, especializado y de gestión, que todo el mundo da por sabido y que, en el arranque de tu primera idea, ignoras.

No olvides que, por encima de cualquier herramienta, siempre estarás tú y tus capacidades para generar soluciones. Es conocido por todos que el teatro potencia habilidades como la creatividad, la valentía, la perseverancia, la autoestima, la escucha activa, etc.

Durante mi dilatada experiencia, me he encontrado con profesionales, entidades, técnicos de cultura, programadores, etc. que me dieron a conocer recursos, permitiéndome abrir las puertas de este maravilloso mundo, por ello permitidme que os hable a partir de aquí en plural, será un agradecimiento implícito a los que me precedieron y a aquellos de los que aprendí.

Podemos, para concluir, decir que la actividad teatral genera recursos y que si estos, como decíamos al comenzar, facilitan el acceso de una persona a la felicidad, la actividad teatral colaborará a que seáis más felices.

Ofrecer parte de dichos recursos a todas aquellas personas, que os embarcáis en una puesta en escena por primera vez, es ir en busca de vuestra felicidad para encontrar así la nuestra propia.

1. MANOS A LA OBRA

Relacionar el mundo de la fantasía, lo onírico, la literatura con el mundo real y representarla delante de un público es lo que llamamos: teatro. En toda asociación o centro educativo, utilizar esta poderosa herramienta nos llevará, a través de un proceso formativo, técnico y de ensayos, hacia un espectáculo teatral que deseamos mostrar a los espectadores y que conlleva una serie de elementos y procesos que hemos de conocer, para que, dicha muestra sea el colofón óptimo a ese maravilloso proceso vivido del que hemos hablado.

Los colectivos que desean montar algún tipo de acción teatral en un espacio escénico, ya sea dentro de la infraestructura cultural del municipio de Leganés (teatros, centros culturales y cívicos, etc.) o fuera de ella, se encuentran, a veces, con dudas que frenan la realización de su proyecto.

En ésta guía encontrarás, las herramientas básicas necesarias para llevar a cabo tu idea. Sabemos que tu entusiasmo, tu preparación teórica y tu experiencia, en algunos casos, harán el resto. Deberás leer esta guía como un camino esencial para la puesta en escena de cualquier proyecto. Pretendo dotarte de herramientas y aportarte ideas sobre materiales diversos, pero el objeto final lo confeccionas tú.

Para ayudarte y dar a conocer a los más pequeños este proceso nos ayudarán dos amigos:

Mascarita: Sensata, experta, divertida, pero con los pies en el escenario

Bufoncete: Entusiasta, inexperto, divertido y con muchas ganas de actuar

1.1. DEFINE LA IDEA

¿Qué tienes? ¿Qué puedes? Desde luego lo primero que tienes son las ganas y/o la necesidad de montar un espectáculo teatral y, desde luego, la incertidumbre que te lleva a pensar por dónde comenzar. Un breve repaso a tus objetivos aclarará tus ideas:

¿Quieres representar un texto, coreografía, entrega de premios, etc.?

El teatro es un compendio de todas las artes y en él pueden converger, si así lo precisamos, todos los aspectos de cualquier otra muestra que deseemos hacer, por lo tanto, lo que será válido para estas, lo será para aquel y viceversa. Nos centraremos, pues, en realizar una obra de teatro y, posteriormente, anotaremos algunas cuestiones técnicas puntuales para espectáculos de danza o con música en directo.

Piensa primero en aquellos elementos que tienes, es decir, en todo aquello con lo que puedes contar en realidad, antes de elegir la obra de teatro a representar, el espectáculo que vas a montar o cualquier otro evento que desees llevar a cabo. Además, necesitarás un equipo básico de personas que trabajen "detrás del telón" para poder llevar a buen puerto tu proyecto.

Esos elementos son:

- Texto
- Recursos materiales
 - Tipo de espacio escénico
 - Decorado
 - Iluminación
 - Espacio sonoro
 - Vestuario
 - Maquillaje.
- Recursos humanos
 - Actores
 - Personal técnico
 - De organización, etc.

!Espera, espera! Yo te proponía hacer una obra de teatro para que los niños supiesen lo buenos que somos actuando y esto es otra cosa...

Si, quería comentarte que ya que vamos a hacer una representación estaría bien que los espectadores supiesen lo que hay "detrás" de lo que ven. El proceso de creación de una obra teatral o de una coreografía por ejemplo.

A mí esto me parece demasiado complicado... yo quiero que se abra el telón y ¡Tachán!. Es lo más.

¿Y qué vamos a representar, eh? Si aún no tenemos texto, tendremos que pensar lo que hacemos, digo yo...

Esto no me huele nada bien. ¡Venga!, tú mandas.

1.2. EL TEXTO

Todo comienza con un texto y éste nace de un creador. Puede ser tu grupo, puedes ser tú mismo, o bien, puede que hayas encontrado editado el texto que te interesa y ya conozcas quién es el autor. A este respecto te anotaré varias cuestiones:

- Siempre que representes un texto o hables de él, indica el nombre del autor.
- Una vez que hayas seleccionado el texto o la coreografía ten en cuenta que puede devengar derechos de autor. Puedes solicitar permiso a la SGAE en donde te darán todo tipo de indicaciones con referencia al pago de derechos de autor si fuese ese el caso.
- Los textos publicados hace más de 70 años están declarados de utilidad pública y, por lo tanto, exentos de derechos de autor.
- Puedes también localizar al dramaturgo o coreógrafo, pedirle permiso, invitarle a la representación, etc...

Plantéate que, no solo encontramos historias en librerías, bibliotecas o internet, es posible que, mediante juegos de improvisación, dinámicas de grupo y juegos teatrales, tu equipo de actores pueda también darte ideas o plantear su propia creación teatral. Pero esa es tu parcela. Esta guía pretende ayudarte a montar esa "idea" que te ronda por la cabeza, esa obra que siempre quisiste ver sobre un escenario, esa función en la que deseas que tu gente muestre lo mejor que hay en ellos.

A partir de este momento comenzaremos a montar, a modo de ejemplo, la obra "Mascarita y Bufoncete representan" de Concha Gómez. Tomaremos este título sólo como pretexto para agilizar la labor de lectura de nuestro manual. La obra no está escrita, ni editada, es, como te recuerdo, un ejemplo, nuestro "Título muestra". Al final de esta guía encontrarás las intervenciones de nuestros protagonistas en forma de texto teatral que, además, puedes montar con tus alumnos o en tu asociación como teatro infantil, para dar a conocer el proceso de creación de un espectáculo teatral de forma sencilla y muy visual.

Se me ha ocurrido que podríamos titular nuestra obra ¿Cómo se hace teatro?

Perdona, pero es un título espantoso y en él ni tan siquiera aparecemos... yo la titularía "Bufoncete y Mascarita, representan una función."

Si te parece bien escribimos el texto y decidimos el título al final o, tal vez, se nos ocurra mientras creamos el espectáculo.

!Crear el espectáculo! Uhhmm, me gusta... me hace sentir importante.

¡Bueno!, vamos a ver qué tenemos a mano para crearlo.

1.3. RECURSOS MATERIALES

1.3.1. Tipos de espacio escénico

Ya tienes el texto que deseas representar, así que vamos a darle forma para poder elegir un espacio y ver las cuestiones técnicas que hemos de gestionar.

Para ello deberás conocer algunos tipos de teatro.

Teatro a la Italiana

Se realiza en sala; disponiendo ésta en dos espacios claramente diferenciados: Un patio de butacas o lugar habilitado para la estancia del público y otro espacio separado de éste, acotado, para la realización del espectáculo, que llamamos escenario y que bien puede ser exento, es decir, no tiene telón de boca o telón de fondo, hombros, ni salidas al escenario dispuestas para los actores (estamos hablando del escenario que, por ejemplo, puedes preparar en un gimnasio), o bien, puede ser una caja negra, es decir, un escenario preparado con telas o elementos que permitan ejecutar movimientos fuera del alcance visual del espectador. Éste es el espacio más común en los teatros que conocemos y, más concretamente, en los salones de que disponen los centros cívicos y culturales de Leganés.

Teatro de calle

Aquel, que, como su propio nombre indica, se realiza en la calle, en lugares sin acotar y cuyo principal objetivo es el de llamar la atención del espectador, sorprenderle e involucrarle en alguna acción o performance, de forma que la interacción con el público es casi total.

Teatro circular o de arena

Hablamos del teatro circular o de arena cuando los actores ocupan la parte central de un espacio y los espectadores rodean al elenco que realice la muestra. Si se monta en un espacio habitual resulta muy costoso (tanto económica como

logísticamente) por tener que desmontar parte o todo el patio de butacas, pero en un colegio, por ejemplo, puede ser una idea original y práctica para hacerlo en un salón de usos múltiples, gimnasio, patio cubierto, etc.

Aunque la creatividad puede llevarte a otros planteamientos, vamos a centrarnos en estos tres, ya que son los más habituales.

Estamos en un municipio que tiene múltiples espacios disponibles para la representación, destinados, entre otros, a su tejido asociativo, pero limitados, en cuanto a su uso, por razones obvias de ocupación. Has de prever, pues, si vas a necesitar un espacio determinado para poder solicitarlo con tiempo. Así, si has decidido hacer teatro de calle, no hay problema, a menos que quieras movilizar a un número importante de personas, pero debes dirigirte a la delegación pertinente; en este caso, a la delegación de Seguridad Ciudadana para solicitar información y permisos.

Otros lugares singulares

Si tu idea es hacer tu obra en el gimnasio de tu colegio u otro espacio cubierto que no dependa directamente de la cesión municipal, habrás de visitar el espacio con tiempo y sopesar cuestiones como cambios de vestuario para los actores, salidas y entradas de los personajes al escenario y escenografías, disposición de sillas para el público, equipos de iluminación y su instalación, salidas de emergencia, etc., pero también debes tener en cuenta si el espacio cumple con la normativa para albergar al número de espectadores esperado.

Si has previsto representar tu función en un teatro de algún centro cultural, debes centrarte en elegir un espacio acorde a tus necesidades para que puedas optar por el mejor. ¿Has calculado el número aproximado de asistentes? ¿Alguno de los participantes tiene, por ejemplo, movilidad reducida? Aunque todos los espacios escénicos están adaptados te pueden interesar unos más que otros.

Pon especial atención a las gestiones pertinentes que has de realizar en tu municipio para la solicitud de cada uno de esos espacios. En Leganés habla con el responsable de cada centro que, según su peculiaridad, tendrá cuestiones de gestión específica que te aclarará en el momento.

Imagina que hemos elegido montar la obra "Mascarita y Bufoncete representan" de C.G., pero estas instrucciones te van a servir igual para producir y estrenar esta obra como cualquiera del teatro clásico, o una entrega de premios o un espectáculo de danza (todas claro, con sus correspondientes necesidades técnicas y características particulares).

En primer lugar se hace imprescindible una visita anterior al espacio en donde vais a llevar a cabo la actividad. Revisar posibles salidas y entradas de actores, distancias a los camerinos, si estos están alejados del escenario o si su comunicación es complicada... Así mismo, instalaciones como aseos o pequeños habitáculos para "cambios rápidos" pueden ser muy útiles para decidir el número máximo de personas que pueden participar, pero también para organizar nuestros ensayos y así no tener que cambiar a última hora nuestra representación. Estás a tiempo de seleccionar un centro u otro en función de tus intereses. Aprovéchalo.

Como todos sabemos la mayoría de muestras, finales de curso y otras actividades especiales de asociaciones o centros educativos coinciden en el tercer trimestre. ¿Os habéis planteado otras fechas? Ese trimestre suele estar saturado de actividades, los alumnos y alumnas (en el caso del teatro escolar) suelen estar agotados, nerviosos y los profesores ocupados con innumerables actividades académicas... con seguridad podréis tener vuestro montaje listo unas semanas antes... aseguraros de conseguir vuestra mejor fecha acercándoos a solicitar el espacio lo antes posible. Las solicitudes en los meses de Abril, Mayo y Junio así como la de espacios específicos se gestionan a partir de Enero. Y tienen, al menos en el municipio de Leganés, un tiempo y selección para la adjudicación de espacios concretos que habréis de tener en cuenta. Adelantar la muestra un par de semanas puede suponer una cierta tranquilidad y una mayor oferta de teatros. Solicítalo por tanto, con antelación suficiente.

A ver si me aclaro Mascarita: Quiero montar una obra de teatro a la italiana con 14 actores. Voy a invitar a mi asociación en la semana cultural. Tengo un actor con dificultad motora y tres personas pueden ayudarme a montar el espectáculo. Ya sé lo que tengo y lo que puedo hacer ¿No es así?

Claro Bufoncete, lo sabes en líneas generales y al menos puedes comenzar a trabajar en ese, digamos: "mueble" del que hemos hablado... pero todavía queda mucho... Pero tengo una buena noticia, he pensado titular a nuestro espectáculo "Mascarita y Bufoncete representan" de C.G.

Me gusta, corto, claro y con nosotros dos como protagonistas. ¡Vamos a representar! ¡Bien! Estoy deseando coger el martillo y ponerme manos a la obra.

Bueno, antes debes conocer algo más sobre espacios en los que puedes trabajar.

¿Oye? Ahora que veo, te has puesto la primera...

Que es solo un ejemplo, Bufoncete... da igual el orden de los protagonistas.

¡Bueno! ¡Vale! Si cuando digo que eres una pesada... vamos al "espacio"

A continuación vamos a recabar información sobre los centros en los que podemos actuar en nuestra ciudad. Has de saber que en cada uno de ellos tiene información general sobre las normas de utilización e información técnica que te será imprescindible para tu obra.

1.3.2. Centros Cívicos y Culturales donde puedes solicitar tu espacio

(al final del libro puedes encontrar las normas de solicitud de espacios)

Centro Cívico Julián Besteiro

Avda. Juan Carlos, 1, nº 30 (Barrio de Zarzauemada)

Abierto de lunes a viernes de 08:00 a 22:00 horas (sábados y domingos en función de la programación)

- Salón de actos con 270 localidades
- Los camerinos, situados a ambos lados del escenario tienen acceso directo a él. La carga y descarga se realiza desde el mismo escenario, a ras de calle con aparcamiento reservado durante el tiempo de representación para un vehículo de carga de la compañía.

Centro Cultural Rigoberta Menchú

Avda. Juan Carlos, 1, nº 100 (Barrio de "El Carrascal")

Abierto de Lunes a Sábados de 08:00 a 22:00 horas

- Salón de actos con 295 localidades
- Los camerinos están situados en la planta sótano. Disponen de espejos con luz, mesas, asientos, lavabos y duchas
- Entre la planta de escenario y los camerinos hay un espacio para cambios rápidos
- La carga puede hacerse directamente al escenario a través de puerta de carga situada en altura. Práctica para acudir con camión o furgoneta de descarga. Avisar a conserjería para bajar bolardos de calle peatonal

Teatro José Monleón del Centro Cultural José Saramago

Av. Mar Mediterráneo, 24 28918, Leganés (Madrid)

Abierto de Lunes a Sabado de 08:00 a 22:00 horas

- Aforo de 497 localidades.
- Pensado para programación de mediano y gran formato. El espacio escénico que no queda a la vista es muy amplio, podemos tener tras el telón de fondo un lugar idóneo para cambios. Los camerinos están dos pisos por debajo del escenario, amplios. Cuentan con espejos iluminados, mesas, sillas, lavabo y duchas.
- La carga de material se realiza por la parte trasera del escenario, con estacionamiento propio y al mismo nivel del espacio escénico. Tendrás que solicitar su apertura en conserjería.

Centro Cívico Julián Besteiro

Avda. Juan Carlos, I, nº 30 (Barrio de Zarzaquemada)
Abierto de lunes a viernes de 08:00 a 22:00 horas
(sábados y domingos en función de la programación)
Salón de actos con 270 localidades

Centro Cultural Rigoberta Menchú

Avda. Juan Carlos, I, nº 100 (Barrio de "El Carrascal")
Abierto de Lunes a Sábados de 08:00 a 22:00 horas
Salón de actos con 295 localidades

Teatro José Monleón del Centro Cultural José Saramago

Av. Mar Mediterráneo, 24 28918, Leganés (Madrid)
Abierto de Lunes a Sábado de 08:00 a 22:00 horas
Aforo de 497 localidades.

Teatro Egaleo

Avda. Rey Juan Carlos I, 10 Leganés
Aforo: 1.520 Localidades

Teatro Egaleo

Avda. Rey Juan Carlos I, 10 Leganés

- Aforo: 1.520 Localidades
- Programación: Espectáculos de Mediano y Gran Formato.
- Destinado, principalmente a la programación cultural de Teatro, Música y Danza para público adulto e infantil con una programación exclusivamente de verano, ya que es un teatro al aire libre. La utilización por parte de las entidades está encuadrada en el mes de junio.
- Los camerinos se encuentran en el sótano. Amplios, con espejos, luz, lavabos y duchas. Para cambios rápidos se pueden utilizar los espacios que genera el propio escenario, que es muy amplio. El acceso desde la calle al espacio que utilizan los actores es directo. Hemos de observar por lo tanto que las puertas de acceso permanezcan cerradas en todo momento. Como dijimos en un apartado anterior la solicitud de este espacio está sujeta a normas específicas.

1.4. RIDER TÉCNICO

El Rider técnico es un documento en el que se detalla el equipamiento técnico del teatro. Por tu parte, es interesante que confecciones tu propio Rider para la función, es decir aquellos recursos técnicos que necesites para contrastarlos y ver si en el espacio solicitado tienen lo que necesitas o has de buscarlo. Es por ello que has de confeccionarlo de la forma más detallada posible, si puedes proporcionárselo a los técnicos con antelación, facilitarás la tarea y lo tendrás preparado a tu llegada, así ambos tendréis capacidad de maniobra.

Hemos pensado adjuntarte el modelo de Raider de uno de los centros y conforme a ese puedes elaborar el tuyo. Cada centro/teatro, tiene el suyo propio y debes de solicitarlo.

1.4.1. Equipamiento básico del Teatro Rigoberta Menchú en la cesión de espacios a entidades

Iluminación general blanca con posibilidad de atenuación

- 12 Focos PC/ Recortes de 1000 vatios.
- 1 Mesa de control.
- 24 Canales de regulación.

Sonorización de play back, grupo acústico y presentación

- Reproductor de Compact Disc
- Hasta 3/4 micrófonos dinámicos de voz/instrumento.
- Mesa de Control.

- Intercomunicación cabina - escenario.
- Equipo de sonido para la sala.
- 4 Monitores para escenario.

Tramoya y maquinaria

- Vestido escénico
- Pequeño decorado sin movimiento

Proyección frontal de vídeo

- Proyector de vídeo instalado en el techo de la sala.
- Reproductor de DVD.
- Pantalla de cine situada en vara del escenario.

Notas **:

- El manejo de la instalación, deberá estar controlada por los técnicos de la empresa adjudicataria, cuya presencia será imprescindible durante el tiempo de cesión. Cualquier aparato técnico que aporte la entidad, deberá estar debidamente homologado y con sus correspondientes sistemas de conexión y seguridad.
- Los medios técnicos disponibles para la realización de cada evento dependerán de los tiempos de montaje, ensayo y representación, así como de las necesidades técnicas particularidades de cada espectáculo.
- El teatro no cuenta con ordenador de uso exclusivo. Así mismo, la cantidad de formatos de grabación de música e imagen y la incompatibilidad de algunos de estos, impide garantizar la reproducción con la calidad necesaria o la adecuación de los mismos, por lo que es aconsejable el aportar dicho material.
- Salvo que cambien las normas y/o las características técnicas de los equipos antiincendios, está prohibido hacer uso del humo escénico.

** Como ves, en este Rider, te apuntan algunas normas de utilización que hemos ido viendo a lo largo de este manual.

1.4.2. Nuestro Rider

Equipamiento básico para la puesta en escena de "Mascarita y Bufoncete, representan"

Iluminación

- 9 Focos PC/ Recortes de 1000 vatios.
- 1 Mesa de control.
- 3 Canales de regulación.

Sonorización

- Reproductor de Compact Disc.
- 1 micrófono inalámbrico.
- Mesa de Control.

- Intercomunicación cabina - escenario.

Tramoya y maquinaria

- Necesitamos atar unos hilos invisibles con poco peso a una vara que bajaremos durante la función
- Pequeño decorado sin movimiento
PROYECCIÓN FRONTAL DE VÍDEO (en caso de que quieras hacer alguna proyección durante la obra.
- Proyector de vídeo instalado en el techo de la sala.
- Reproductor de DVD

Sabemos lo que tenemos y saben lo que necesitamos, tenemos espectáculo y fecha de estreno, pues nos habrán dado una, aproximada o incluso concreta, para el mismo.

¿Entramos en otras materias?

1.5. EL ESCENARIO

Recordemos que habíamos hablado de varios tipos de teatro: A la italiana, circular o de arena, teatro de calle. Nos centraremos en el teatro a la Italiana, que es el más común y el que está presente en los centros culturales de nuestra ciudad.

Quando adaptamos un texto teatral a un espacio escénico, no solo tenemos que atender a cuestiones estéticas, sino que debemos tener en cuenta los aspectos técnicos del espacio que vayamos a utilizar y acoplar la representación a él y viceversa. Para ello vamos a centrarnos en las partes principales de un espacio escénico a la italiana, su utilidad y algunas cuestiones a observar:

Corbata: Espacio que existe en algunos escenarios entre el proscenio (borde anterior de la escena) y el telón de boca

Telón de boca: El telón que, cerrado horizontal o verticalmente, separa el espacio escénico óptica y físicamente del público.

Bambalinón: Paño colgado de una vara que une ambos lados del escenario en altura y sirve para ocultar tramoya o varas electrificadas, focos, etc.

Bambalinas: Más ligeras que el bambalinón, cuelgan como él de distintas varas, pudiendo aforar las mismas para conseguir subir o bajar los focos y ocultar estos o su reflejo del público.

Patas u hombros: Paños que cuelgan a ambos lados del escenario de forma perpendicular al suelo. Entre dos patas u hombros se forma una "calle" por la cual entran o salen los actores. Pueden estar contruidos como elementos aparte y denominarse bastidores: "Estar entre bastidores" significaría estar esperando para salir a actuar.

Aforar: Mover las patas u otros elementos colgados para evitar que se vea el fondo y lados de la caja escénica y el trasiego de los participantes (actores, actrices y técnicos)

Arco de escenario o boca: El espacio delimitado por el que el espectador/a ve la obra.

Ciclorama: Tapiz de color claro, que colocado delante del tapón o telón de fondo nos sirve para hacer fondos. Suele tener una iluminación independiente que puedes lograr con "cuarzos" (tipo de foco que no dispone de lente y su luz no es tan uniforme) y puedes utilizarlo para proyectar imágenes. Si hay suficiente fondo puedes hacer retroproyecciones, pero estas cuestiones las veremos en el apartado de iluminación

Forillo: Telón pequeño o parte de decorado que se coloca detrás de la abertura de una puerta o ventana para que el espectador no vea lo que hay detrás

Foro: La parte que queda más alejada de la boca y que el espectador no ve. Origina la frase: "hacer mutis por el foro" que significaría irse de una forma rápida o disimulada hacia donde nadie te ve.

!Qué cantidad de nombres! ¿Me los tengo que aprender todos? ¡Pero si yo lo que quiero es actuar!

No es tan difícil ya verás. Llamamos hombros a las telas que a los lados del escenario forman "calles" a través de las cuales los actores entran y salen a escena. También se les llama bastidores. Así, estar "entre bastidores" es estar esperando a salir en esas "calles". Poliespán es el nombre coloquial de un material muy ligero de construcción y las "Patas de gallo" son un modo de sujeción del decorado.

No sé si voy a aprenderme tantas cosas...

Hay muchos manuales sencillos para conocer los términos correctos de los elementos del teatro, puedes informarte y no dudes en preguntar... la curiosidad es una de las características más importantes de un actor o de una actriz.

¿Si? Pues voy a ser un gran actor, eso seguro. ¡Eh! ¡Eh! ¡Espera!

¿Qué pasa ahora?

¿Qué escenografía vamos a utilizar para nuestra obra "MASCARITA Y BUFONCETE REPRESENTAN"? Yo tengo muy pocos ahorros, solo puedo disponer de un amigo que me ayude y aporte su coche, yo voy a todos los sitios en bici... no voy a poder poner nada en el escenario... ¡Que faena!

¡Piensa! Cuando las personas imaginan un bufón, lo primero que les viene a la cabeza es su sombrero y cascabeles. ¿no?

Y en mi sentido del humor... ¡No te olvides!

Y en mi caso... claramente en máscaras del teatro... bien, solo nos queda comprar un carrete de hilo de pescar...

Hacemos una "cascada" de gorros, sombreros y cascabeles en un lado del escenario... a su lado cayendo sobre el suelo... un montón de máscaras neutras y en medio una silla bonita que utilizaremos como elemento cambiante: silla, mesa, reclinatorio, tumbona para tomar el sol.... ¿has visto cuántos usos puede tener una silla? Investiga un poco... jugar con la imaginación es muy divertido y te dota de recursos...

A esos elementos solo tenemos que añadirles, en principio: un buen diseño de luces... y.... ¡Tachán! Escenografía preparada.

¡Lo veo! ¡Lo veo! La silla también podría ser un sitio donde guarecerse de la lluvia... en el caso de que pueda haber lluvia... ¿y de dónde has sacado esa idea?

De mi imaginación. Todos tenemos una caja en donde guardamos recursos, ideas y mucha fantasía, lo que pasa es que la abrimos poco.... Tú, Bufoncete, piensa... ya verás todo lo que puedes inventar.

1.6. ESCENOGRAFÍA

Comencemos diciendo que la escenografía consiste en el conjunto de elementos que componen un espacio teatral, cuya función principal es servir de marco a la acción de los actores y actrices y ambientar la obra para su mayor comprensión.

Podemos elegir entre algunos tipos de escenografía:

Realista: Que trata de conseguir una reconstrucción verosímil del sitio donde tiene lugar la historia. Si queremos darle un aire naturalista a nuestra representación puede ser útil, pero hemos de sopesar los medios técnicos, económicos y estructurales de nuestra producción para decidirnos por ella.

Dentro de este tipo de escenografía, nos encontramos los decorados corpóreos o exentos. Como su nombre indica, los corpóreos son aquellos que debido a su ensamblaje y diseño permanecen unidos como un solo cuerpo y unidos a su vez con el cuerpo de la caja escénica. Es decir van de "hombro" a "hombro" del escenario. Son duraderos, más complejos en su construcción y algo menos versátiles, pero ofrecen ese elemento "realista" que estamos buscando.

Para construirlos busca materiales ligeros y estructuras fáciles de manejar. Construir bastidores con listones de pino y encolar láminas gruesas de "Poliespán" o Tablex será una de las muchas soluciones. Para darle cuerpo nada como unas bisagras "hembra" en cada listón y para hacer el juego de la bisagra solo tendrás que introducir un clavo largo con la cabeza ladeada para que puedas sacarlo y meterlo con rapidez.

Para darle estabilidad puedes colocar en diagonal uno o varios bastidores con respecto a otros (forma de abanico o fuelle) de forma que la pared que forman no sea recta o bien añadir "patas de gallo". Estos elementos están contruidos con la forma de un triángulo, también con listones y se colocan unidos al bastidor por la parte de atrás. Entre los lados de ese triángulo deberemos colocar un peso y ya tenemos la estabilidad que buscábamos.

Cuando construyas una escenografía de corte realista ten en cuenta el transporte (quizás te interese hacer piezas más pequeñas y unir las el día de la función), el almacenamiento, la carga y descarga, etc. Otra cuestión muy a tener en cuenta es que en muchos escenarios está prohibido clavar ningún elemento al suelo, por lo que tendrás que preguntar si hay pesos en el teatro o bien tienes que llevar tú los tuyos.

Fabricar unos pesos para decorados sencillos no es problemático. Haz unos pequeños sacos de tela y llénalos de 2 kg de arena. Ata bien y ya lo tienes.

Decorado exento: es aquel que se monta en el centro del espacio escénico y no está unido a la caja del teatro, limita el espacio a utilizar, pero es más versátil que el anterior y concentra más el interés del espectador en un punto. Tiene la dificultad para el actor o la actriz de que tiene que llegar desde las calles del escenario hasta el espacio en el que "representará", siempre "en personaje". Es decir: actúan antes de actuar. Y tu deberás tener en cuenta la importancia de la luz para completar el efecto deseado y no dejar en sombra a los protagonistas.

Abstracta: Este tipo de escenografía no muestra ningún lugar ni tiempo concreto. Puede tener elementos sueltos o inconexos por el espacio. Se utiliza en aquellas obras que no se basan en ningún lugar específico o cuando queremos dar una sensación de atemporalidad, universalidad o ensueño. Obliga a que el espectador desarrolle su imaginación y le da un protagonismo mayor al actor o a la actriz siempre y cuando esté bien diseñada.

Funcional: Para explicar este tipo de escenografía la mejor imagen es la de los artistas de circo, que van introduciendo sus elementos escénicos a medida que son utilizados por ellos.

1.7. ILUMINACIÓN

Entramos en un tema complejo, pero imprescindible para el montaje de una representación teatral. Iluminar no es "dar la luz para que se vea a los actores y actrices". La iluminación es un protagonista más y has de valorarlo. Una buena iluminación es la que permite crear el clima adecuado, hacer visibles a los actores y ayudar a sus personajes, enfatizando aquellos aspectos que nos interesen. Como en las demás cuestiones de este libro-guía, vas a ver aquí tan solo unas primeras y básicas consideraciones. Hay muchos manuales, que puedes encontrar en cualquier librería especializada.

Como hemos visto en el diálogo entre Mascarilla y Bufoncete. Ellos han pensado en realizar una *escenografía abstracta*, utilizando unos elementos concretos en forma de cascada en la parte izquierda del escenario (desde el punto de vista del espectador) y colocarán también una silla en donde al parecer tendrán lugar acciones y efectos, cuando no monólogos, de alguno de sus protagonistas.

Es un espectáculo dirigido a un público familiar por lo que nos interesa que sea alegre, vistoso y ágil.

Pretendemos, pues, montar la escenografía con luz clara, resaltando los elementos escenográficos y dando preferencia visual a la silla.

¡Mira que dibujas mal, Mascarita!

Idea para la
escenografía de
"Bufoncete y Mascarita
representan" de C.G.

¡Es solo un boceto! Y mira quién fue hablar... "el Picasso de las tablas".

Lo importante es que tenga un foco para mí solo.

Eres insufrible... ¡qué paciencia! No en todos los espacios se dispone de un foco móvil, así que por si representamos en muchos lugares no he contado con él. Sigamos.

Aunque a priori tenemos nuestra idea clara, deberíamos conocer algunas cuestiones relativas a la luz, que nos pueden afianzar o hacernos desestimar nuestra idea:

- **Luz Blanca:** Todos los elementos de la escena (decorados, vestuario, maquillaje) reflejan su propia coloración y ayudan a contrastar los elementos dando a todos el mismo protagonismo. Puede ser interesante en un principio si nuestra obra tiene una clara parte de exposición y nos interesa, por ejemplo, que todos los elementos queden claros... pero a lo largo de la obra necesitaremos otras temperaturas de color que nos ayuden a entrar en la historia.
- **Luz Ambar:** Se ha utilizado siempre para interiores ya que nos da una luz cálida. Igualmente y jugando con su intensidad nos sirve para un exterior día o puntualmente un rayo de luz solar, etc.
- **Luz Azul:** Se utiliza para remarcar momentos más íntimos, ensoñaciones o ilustrar la noche.

Todos los colores de iluminación que deseamos en un escenario los logramos, entre otros materiales, con los filtros que son láminas transparentes o coloreadas generalmente de papel gelatinoso, que dan el color que se desea a la luz de un foco. Tienes que tener en cuenta que si necesitas algún color en particular tendrás que aportarlo tú mismo, ya que en los centros se dispone de un material básico.

Hablaremos más tarde de los focos dedicándoles un apartado específico: explicándote para qué se suele utilizar cada tipo y enseñándote a plantear un sencillo plano de luces.

Concentremos nuestra atención en las luces que vamos a diseñar para nuestro montaje: "Mascarita y Bufoncete, representan".

Cuando solicitamos el espacio en donde vamos a montar la obra en cuestión, solicitaremos también un "Raider" o documento donde se especifica la dotación técnica del teatro.

Suele venir acompañada de un plano de luces en donde figuran dibujados los tipos de focos de que disponen, el número de barras electrificadas, etc.

El equipamiento de luces se sitúa fundamentalmente en el techo y laterales a la altura de las bambalinas y en torres exteriores, colocadas en cada lado del auditorio o bien en una barra al techo del mismo en paralelo con el proscenio.

El conjunto de barras (o varas) electrificadas con sus respectivos focos recibe el nombre de "diablas". Según estén colocadas cada una de las barras de iluminación, con respecto al escenario, su función y el tipo de luz que logramos, señalamos tres tipos.

- La primera banda de luz ilumina la franja entre el proscenio y la zona media del escenario. Tanto la iluminación que nos aportan esta primera vara como la de la vara exterior o torres exteriores es la denominada luz frontal.
- La vara de luces situada en la zona media nos da una luz cenital, es decir, en perpendicular al suelo.
- La luz que logramos con los focos de la última vara situada al fondo del escenario es una luz de contra.

Estas diferentes luces en su conjunto y dirigidas según el diseño de luces, ofrecerían una luz general. Y utilizando los distintos tipos de foco, añadiendo filtros, gobos: técnica fotográfica y cinematográfica utilizada para bloquear la iluminación. Se utilizan troquelados con las formas deseadas de manera que al incidir el rayo de luz sobre el gobo imprime el dibujo situado sobre la zona elegida. Ejemplo: la luz que entra por una ventanal gótico viéndose la forma del mismo. Podemos también recortar la luz en algunos de ellos, instalar luces a ras de suelo (muy utilizado en danza) etc. Lograremos luces puntuales para enfatizar zonas, personajes o acciones dentro de nuestra representación.

A continuación te detallamos los tipos de focos más habituales y su utilidad con respecto a la realización de un diseño de luces. Y vamos a añadir el plano de luces de nuestra obra ejemplo "Mascarita y Bufoncete, representan"

1.7.1. Tipos de focos.

Con el nombre de foco englobamos todo tipo de luminarias creadas para la iluminación escénica.

Vamos a ver algunos tipos y su utilidad:

FOCO PAR

Consigue un haz de luz concentrado y brillante. Se usa cuando queremos manchar una zona en concreto, colocados en varias varas y diferentes lados del escenario obtendríamos un general. Raramente, por la falta de control en la luz que

nos permite, se utiliza como frontal. Además tiene un soporte para meter Gobos que son unas piezas circulares troqueladas con la forma deseada para que, al instalarlas delante del rayo de luz, impriman en una superficie del escenario el dibujo, que hemos perforado en ellas.

FRESCHNEL

El tipo de foco más común muy utilizado también en cine y televisión. Tiene un haz de luz de bordes más difuminados, facilita la unión de su luz con la de otro y se usa, por ejemplo, para crear efectos de contraluz o evitar que el espectador vea sobre el suelo el círculo de luz dibujado por un puntual.

La diferencia entre PC y Freschnel es únicamente la lente. El freschnel, como decíamos, da un haz de luz difuminado y el del PC es un poco más concreto.

FOCO PC

Tiene el haz de luz con bordes muy definidos, es uno de los más utilizados.

PANORAMAS

Son lámparas que tienen un reflector normal y una carcasa muy abierta que no cuenta con una lente. Es imposible controlar su haz de luz en cuanto a tamaño y forma. Se suele utilizar para iluminar cicloramas. Si los colocas por delante lograrás "colorear" el ciclorama y dejar un telón de fondo del color deseado. Si los colocas detrás del mismo y haces pasar entre ellos y el ciclorama a los actores, tendrás el efecto de "Sombras Chinas" tan utilizado en teatro. A esta colocación llamamos retroiluminación.

Como podrás entender, hay muchos tipos de luces atendiendo a su movilidad, potencia y tipo de luz... hay manuales de iluminación muy accesibles y completos en librerías especializadas de teatro. Aquí hemos dejado aquellos con los que te vas a encontrar más frecuentemente.

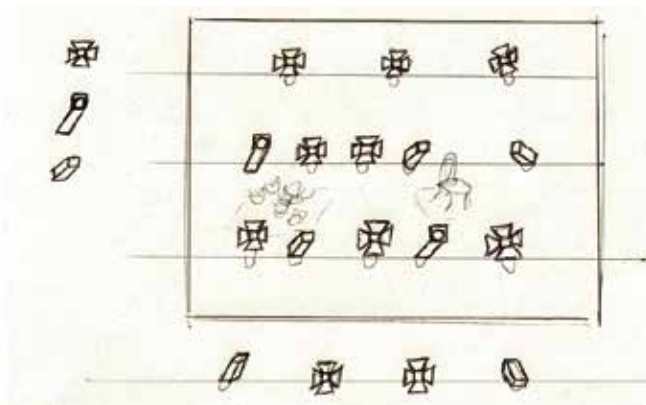
Estos focos están colocados habitualmente en las varas de luces, pero también puedes conseguir interesantes efectos si los colocas en alguna de las calles, bien a ras de suelo (cuida los elementos de seguridad y consulta siempre con el técnico) bien en unas borriquetas especiales para lograr que la luz salga desde las calles. Esta utilización es muy importante, sobre todo, en espectáculos de danza y logra interesantes efectos.

Cada día son más los espectáculos que manejan en su dramaturgia efectos visuales. Sabes que hay dos formas de proyectar un video sobre el telón: Colocando el video delante del mismo (proyección) o colocándolo detrás del telón (retroproyección).

Con la proyección logras mayor extensión de imagen y mayor versatilidad; a cambio debes disponer de un proyector con el volumen de pixeles suficientes (calidad de visualización) para que la imagen proyectada quede nítida. Si lo vas a utilizar (en la mayoría de los centros disponen de uno) es bueno que antes hables con la persona responsable, para ver si el efecto que quieres lograr es factible. Por otra parte, si proyectas, cuenta con que a mayor cantidad de luz dentro del escenario peor, calidad de visualización y piensa que el haz de luz que sale de proyector iluminará también a los actores y actrices, proyectando en ellos parte de la imagen que vemos en su totalidad.

En cuanto a la retroproyección, tiene la ventaja de que puedes utilizar tu equipo, que ya controlas y tu imagen llegará con más nitidez. A cambio el tamaño de la imagen proyectada dependerá de la distancia que tengas entre el fondo del espacio escénico y la pantalla donde proyectes. Recuerda que siempre puedes "aforar" el ciclorama, pero eso restará espacio para la representación y llevará un tiempo de montaje que has de tener en cuenta. Siempre consulta.

Plano de luces para la obra "Mascarita y Bufoncete representan" de C.G.

BUFONCETE: ¿Este es el plano de luces de Mascarita y Bufoncete? ¡Menudo churro! Jaja Dibujas fatal.

MASCARITA: Lo que he pretendido, listillo, es que nuestros amigos no piensen que es algo complicado. Hay muchas plantillas en internet de las que sacar un plano de luces y nos dibujos mejores que los míos, pero los técnicos de los teatros son muy listos y con estos sencillos dibujos pueden entenderte.

Si tú lo dices... pero yo me sigo "partiendo la caja" con tus dibujos.

1.8. ESPACIO SONORO

Es el conjunto de música y/o sonidos especiales y efectos sonoros que escuchamos durante una representación, ya sean grabados o en directo, con sus correspondientes características técnicas de montaje.

Se pueden llevar grabados en soporte informático: Pendrive, Cd, etc., pero siempre habrás de probar con tiempo suficiente como para poder cambiar de soporte para prevenir que se puedan leer con la suficiente calidad. Recuerda que la hora de comienzo del espectáculo está cerrada y hay que dar entrada al público.

Has de tener cuidado a la hora de elegir los temas que van a utilizar para que estén libres de derechos. Infórmate con antelación de este tipo de cuestiones; hay páginas de información en donde te proporcionarán enlaces exentos de derechos de autor que pueden ser interesantes, pero siempre cerciérate.

Conviene que ensayes con la persona que va a seguir la obra de teatro para que sepa en qué momento puntual tiene que lanzar el sonido. A veces no es suficiente con el propio guión de luz y sonido ya que los actores pueden alterar el texto.

En cuanto a la música en directo, es conveniente que en la solicitud expliques que tipo de instrumentos, potencias y lugar ocuparán dentro del espacio escénico para que los técnicos de sonido puedan sonorizar bien el espectáculo que propones.

Así mismo, suele haber en los escenarios micrófonos de ambiente. Conocer su situación y potencia te vendrá bien para focalizar la voz y modularla, adaptándote a esa ayuda.

1.9. VESTUARIO Y MAQUILLAJE

Este apartado es tan extenso como la propia historia de la humanidad, ya que puedes montar un espectáculo basado en cualquiera de las épocas históricas e infinito como tu creatividad.

En este apartado solo pretendo compartir algunos conocimientos al respecto basados en la experiencia, pero estaría mal no dejar claros algunas consideraciones sobre estos dos aspectos fundamentales.

El *vestuario* de una representación ha de ser coherente con el texto, coreografía o espectáculo que deseemos mostrar. El preciosismo del mismo puede ser

interesante en algunos casos, pero en otros puede entorpecer el lucimiento del auténtico protagonista, "el personaje". A mi modo de ver todas las cuestiones escenográficas, incluyendo el vestuario, han de estar al servicio del actor y de la historia, no al revés. La vestimenta y el maquillaje acentuarán el carácter de los personajes y, por lo tanto, hemos de tener unas ideas generales del imaginario del público en ese pacto tácito que, durante años, se ha realizado entre la representación y el espectador/a, según el cual cuando hablamos de la llegada de una corte real, damos por entendido que junto a los reyes llegan una numerosa corte de gentiles aunque solo veamos a dos actores entrar en escena. De la misma forma, en el imaginario colectivo hay expresiones corporales, colores, e incluso formas geométricas que nos llevarán hacia personajes malvados o bonachones. En ese sentido, tanto en el vestuario como en el maquillaje, buscaremos colores oscuros para los más sombríos y tonos más pastel o vivos para personajes bondadosos o alegres. Claro está que haremos con anterioridad un estudio del modo de vestir de las diferentes épocas, viendo, por ejemplo, que los estampados en las telas no entran sino hasta después de la revolución industrial, por lo que, en épocas anteriores, si hemos de utilizar un vestuario realista iremos a tejidos adamascados (si queremos un resultado estampado) que podemos encontrar, con el consiguiente ahorro económico, en telas utilizadas para cortinas y/ o tapicería.

Lo mismo sucede con el maquillaje. Generalmente, redondear los rasgos del actor, colorearle las mejillas nos llevará a personajes más "bonachones", mientras que potenciar los ángulos de la cara nos hará crear un efecto más malvado. Por esa misma razón, si marcamos los arcos superiores al labio, las ojeras y las arrugas de carácter de la frente, obtendremos con seguridad un personaje de más edad.

Como veis, son pinceladas referentes a estos aspectos que podréis ampliar en cualquier manual específico y que os descubrirán un sinfín de posibilidades.

Pero en el último momento... algunas ideas prácticas... nos serán de muchas utilidad en nuestro primer montaje, a esas, le dedicamos un capítulo aparte en nuestra sección de "puesta en marcha"

Mascarita: ya me veo entrando en el escenario con luces de colores y una música muy divertida. Me pasearé con mi traje de colorines, mi sombrero de cascabel y unos colorettes redondos que pienso pintarme en las mejillas

¡Muy bien Bufoncete!, todo envuelve una buena actuación y pensar en la parte física del personaje es muy importante, pero hay más cosas.

¿Más? ¡Esto no se acaba nunca!

1.10. RECURSOS HUMANOS

En una obra de teatro o espectáculo, hemos de saber que intervienen, no solo los actores (tomando como actores aquellas personas que van a representar el texto, bailar, entregar premios, etc.), sino algunos participantes que componen el equipo técnico particular del grupo, durante el día de la representación:

1.10.1. Actores

Son los que representan el espectáculo delante del público. Es conveniente conocer de antemano el número, edad y características del grupo. Atender a dificultades motoras de alguno de los participantes, por ejemplo, nos hará plantearnos el tipo de espacio, preguntar las dotaciones de accesibilidad y aumentar el número de personas que trabajan "dentro" de la muestra.

1.10.2. Regidor

Se encarga de controlar las entradas y salidas de actores, la utilería y los cambios de escenografía. Es imprescindible que esté "entre cajas" y que haya asistido a un mínimo de ensayos, que le permita conocer bien la obra o el festival. También ordena abrir o cerrar el telón y otros efectos escénicos, para lo que tendrá que estar en contacto con el técnico de la sala, generalmente, a través de un intercomunicador que puede solicitar en el centro cultural en el que se desee actuar.

1.10.3. Tramoyista

Encargado de montar y desmontar el decorado.

1.10.4. Auxiliar de luz y sonido

Será la persona encargada de ir siguiendo el texto de la obra y ordenar los cambios de luz y/o efectos de sonido al personal técnico de la sala. Siempre en connivencia con el regidor.

1.10.5. Ayudantes "de orden"

Seguro que muchas personas se han ofrecido para ayudar a mantener el orden, hacer cambios de escenografía o de vestuario entre cajas. Se suele dar,

sobre todo, en el teatro escolar, en donde el número de niños participantes en la muestra de fin de curso es numeroso.

Cada espacio está diseñado de una forma diferente y tiene unas normas de uso distintas. Es imprescindible, como ya hemos comentado, conocer el espacio (no solo el escenario) que quieres solicitar, para ver con qué características te vas a encontrar y poder distribuir mejor a los ayudantes. Si puedes ir con ellos, mejor. Pregunta a los responsables del centro por las normas de uso, antes incluso de rellenar la solicitud, ya que te puede interesar ese espacio u otro disponible.

Es importante la seguridad a la hora de organizar un evento y, por lo tanto, dedicaremos a este tema un pequeño apartado al final de la guía.

En un espectáculo teatral intervienen, desde luego, más profesionales: Diseñador de iluminación, utilero, sastra, escenógrafo y muchos otros... al igual que en los tipos de teatro y, como ya dijimos en la introducción, vamos a centrarnos en aquellos que resultan imprescindibles y con los que vamos a trabajar en el ámbito del teatro escolar, y asociativo de base. Y seguro que, de una forma práctica, muchos de vosotros realizaréis una o varias funciones de las descritas anteriormente.

1.10.6. Director

Es el responsable del espectáculo. Organiza y coordina todos los aspectos de la representación. Es muy deseable que esté acompañado de un "Ayudante de Dirección" o adjunto a la dirección, que le asista, complemente o sustituya en momentos puntuales o de repaso, tome nota de cambios, etc.

¿Por qué tengo que pensar en tantas cosas? Yo quiero "meterme en harina" ya.

Porque si tienes 4 actores, 3 horas para ensayar en tu casa y no dispones de gente que te ayude con decorado y vestuario... no deberías pretender montar por ejemplo "Fuenteovejuna"; o bien deberías decidir hacer una adaptación o escribir una dramaturgia...

Mira que te enrollas, Mascarita... venga, sigue.

2. PUESTA EN MARCHA

2.1. CONOCEMOS EL TEXTO: TRABAJO DE MESA

Lo tenemos. Si no se adapta totalmente a nuestras necesidades podemos hacer una labor de adaptación, también podremos escribir un hilo conductor para realizar una dramaturgia, que una varias obras breves y así poder dar personaje a todos nuestros alumnos y alumnas o bien desdoblarse alguno de los personajes y que dos actores o actrices representen a uno o varios protagonistas... incluir narradores que pongan voz a las acotaciones, etc.

El trabajo de mesa consiste en la lectura de la obra y su ajuste. Es decir, veremos por ejemplo, qué frases podremos retocar, sin modificar su sentido, para que lleguen mejor al público. Pero también hablaremos de en qué época se escribe ese texto, una breve reseña del autor, en qué lugar y tiempo se desarrolla la historia, el carácter de los personajes y los porqués que a nuestro criterio o bien porque expresamente lo indique el autor, mueven a los protagonistas a comportarse y a hablar como lo hacen.

2.2. FORMAMOS EL GRUPO

Una vez elegido el texto y, teniendo una idea clara de quienes van a ser los participantes, es conveniente comenzar a formar el grupo, que, si bien, puede venir formado de una actividad anterior (por ejemplo compañeros de una clase, miembros de una asociación, etc.) necesitan trabajar juntos en un proyecto nuevo que les va a hacer interrelacionarse de una forma distinta. Para formar este grupo de trabajo artístico existen numerosas dinámicas, todas ellas encaminadas a lograr que nuestro equipo sea una piña, a desinhibir, mostrar confianza, saber moverse en el espacio... Pero, para la persona responsable, para el director, es un material imprescindible para conocer las características de cada actor, su forma de trabajar, su rol dentro del grupo y la manera en que se relaciona con el resto. Es decir, es una herramienta imprescindible para conocer a tu grupo y que ellos se conozcan entre sí.

Muchos son los libros especializados que os mostrarán distintos ejercicios para conseguir este objetivo. Cada director/formador tiene, sin duda, su método propio, aquel que, a lo largo de su experiencia, le ha dado mejores resultados. Os

apunto aquí alguno de los míos, puestos en práctica con lógicas variables, tanto para niños como para adultos, por si os sirven

2.3. EJERCICIOS DE RELAJACION

2.3.1. Ejercicio de relajación 1

Nº participantes: todos los del grupo

Lugar: aula habitual

Tiempo de preparación 15 minutos.

Buscamos una música alegre e indicamos a los participantes que anden, salten y bailen al compás que nos indique la música, hacemos diversas paradas, en cada una de ellas damos la señal de: "ESTATUA" teniendo que pararse con las características de un objeto familiar.

Ejemplo: !Estatua, lápiz!

Todos se quedan quietos intentando representar un lápiz. Cada vez estamos más tiempo parados y menos andando, finalizamos el ejercicio tumbados, podemos utilizar para ello ¡ESTATUA, alfombra! !!ESTATUA, arena! etc. Una vez en el suelo, colocamos los brazos a lo largo del cuerpo y tomamos consciencia de nuestra respiración.

2.3.2. Ejercicio de relajación 2

Nº participantes: Todos los del grupo

Lugar: aula habitual (preferiblemente en alfombra.)

Tiempo de preparación 10 minutos

Buscamos música relajante y comenzamos a visualizar a través de las palabras del monitor

Ejemplo: Estamos ahora en el lugar preferido de nuestra casa... hace una temperatura muy agradable... nadie nos molesta... pero nos sentimos acompañados y protegidos. Vemos a través de la ventana una luz... cada vez se hace más presente... de una tonalidad suave y fresca, nos rodea de modo que todos parecemos flotar en una nube de colores suaves... un viento muy suave nos mueve y nosotros nos sentimos cada vez más confiados, relajados, tranquilos.... Pienso: ¿Qué me imagino? ¿Qué estoy viendo ahora? En esta nube, parece que viajo y muchos animales que conozco me saludan... pájaros... mariposas..... estoy cómodo en su compañía... poco a poco voy bajando hasta el suelo... veo ese descenso tranquilo... al llegar abajo alguien me espera... ¿Quién es?... Me siento bien de este viaje. Poco

a poco, voy tomando conciencia del lugar en el que estoy, la temperatura, la luz, la compañía y me siento en círculo para hablar de ello con los compañeros. Cuando termine, voy a representar como me he sentido, como volaba, los animales que he visto... voy sentándome despacio, no tengo prisa...

Comentamos el juego entre todos. ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Qué parte nos ha gustado más? ¿Qué parte menos? Etc...

2.4. EJERCICIOS DE VOZ

Nº de participantes: los del taller.

Lugar: aula habitual, preferiblemente cerrada.

Tiempo de preparación: 10 minutos.

Estiramos y relajamos el cuello: En círculo, hacemos movimientos circulares lentos con la cabeza, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Rotamos los hombros hacia adelante, hacia atrás...

2.4.1. Ejercicios logocinéticos

- Abro y cierro mucho la boca.
- Junto los labios y los aprieto.
- Rodeo con la lengua mi boca, tocando los dientes.
- Saco todo lo que puedo la lengua.
- Todos en círculo, comenzamos a reírnos a carcajadas.
- Al toque de triángulo, muy serios. Otro toque: posición de la boca en forma de sonrisa amplia y forzada.

2.4.2. Proyección de la voz

- Nuevo toque de triángulo, le decimos algo muy bajito a nuestro compañero de al lado.
- Formamos dos filas en mitad de la clase, unos enfrente de los otros, nos colocamos muy cerca de nuestra pareja, vamos a decirle una frase: las ballenas son grandes mamíferos.
- Damos un paso hacia atrás, el compañero nos contesta: viven en los océanos, hay que cuidarlas.
- Otro paso hacia atrás y repetimos toda la operación desde el principio, vemos así como cada vez nos obligamos a hablar un poco más alto para que el compañero nos oiga.

2.4.2. Vocalización

- El más antiguo de los ejercicios suele ser el más eficaz y resulta divertido para realizar solo o en grupo. Mordemos suavemente un lápiz a la altura de las comisuras de los labios y comenzamos a hablar con él, procurando que se nos entienda bien.
- Usar trabalenguas y juegos de palabras.
- Frases que contengan todas las letras del alfabeto para controlar la calidad de emisión de cada uno de los fonemas:
- El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi, mientras la cigüeña tocaba el saxofón detrás del yunque de Jerónimo
- Jovencito que yergues tu expresión corporal, bebe coctail de Kiwi y sube killo de muñecas al principal y ya verás.
- Onomatopeyas.

2.5. EJERCICIOS DE EXPRESION CORPORAL

2.5.1. Juegos de Expresión 1

De pie, en círculo, pensamos en un objeto. Cada persona lo va pasando al siguiente por su derecha. El actor que lo recibe, debe de coger ese objeto imaginario con las sensaciones que le produce, y pasar el suyo propio comunicando también esas sensaciones.

Ejemplo: Toma, esto es una piedra (la ofrecerá, si es grande, con esfuerzo, para dar la sensación de tamaño, textura, temperatura, etc. Evidentemente, el que la recibe, lo hace percibiendo esas mismas sensaciones).

2.5.2. Juegos de Expresión 2: "Camino por la calle de..."

Caminamos por el aula, somos conscientes de la pisada, nuestro cuerpo está erguido pero relajado, procuramos no chocar contra los compañeros, nos acompaña una música alegre, seguimos las instrucciones del monitor y representamos las indicaciones que nos marquen. Este ejercicio también nos ayudará a ser conscientes de los cambios de dirección dentro de la escena.

Indicaciones del monitor: Vamos caminando por la calle del *calor*... Es una calle en cuesta y tenemos sed... Torcemos hacia la calle de la *prisa*... Llego tarde... estoy impaciente. Acabo de encontrar el sitio que buscaba. Me tomo un respiro, continúo... Estoy entrando en la calle de la *tranquilidad*... giramos hacia la calle del

silencio... En esta calle todo es silencio, no se oye la respiración, ni las pisadas... Cruzamos a la calle de la *risa*: no puedo parar de reír... ahora, sin indicaciones, camino tranquilo por la calle que me apetezca...

2.5.3. Juego de expresión 3: unimos expresión y voz

El grupo se divide en dos. Colocados en hileras antagonistas se disponen a luchar. Una fila avanza dos pasos, marcados por algún instrumento de percusión, la fila enfrentada retrocede. Cada uno de ellos responde a la actitud del contrario, unos atacan, otros huyen o se defienden, tras unos cuantos ataques de la primera fila, pasamos a repetir el ejercicio con la otra. Cuando los componentes de la fila atacan lo hacen con el sonido de algún fonema.

2.5.4. Juego de expresión 4: preparados para ensayar.

Si ya hemos leído la obra, comenzaremos pensando en esa historia, nos iremos moviendo por el espacio, a ritmo libre, iremos buscando un ritmo común sin que nos haya sido fijado por el monitor, acabará el ejercicio cuando todos tengamos el mismo ritmo y movimiento.

¿Y ya? Me lo estaba pasando bomba.

No, Bufoncete, hay muchos ejercicios más, estos son solo algunos ejemplos. Ésta guía está compuesta de pinceladas básicas como iniciación al montaje escénico... tenemos que seguir.

¿Pinceladas? ¿Muebles? Pero... ¿cuándo salimos a actuar?

No seas impaciente, quedan aún cosas divertidas.

2.6. COMENZAMOS LOS ENSAYOS

Ahora que ya hemos formado el grupo y hemos avanzado en el trabajo, Hemos hecho una selección y sabemos qué personaje corresponde a cada cual, según nuestro criterio y objetivos, es hora de comenzar con los ensayos.

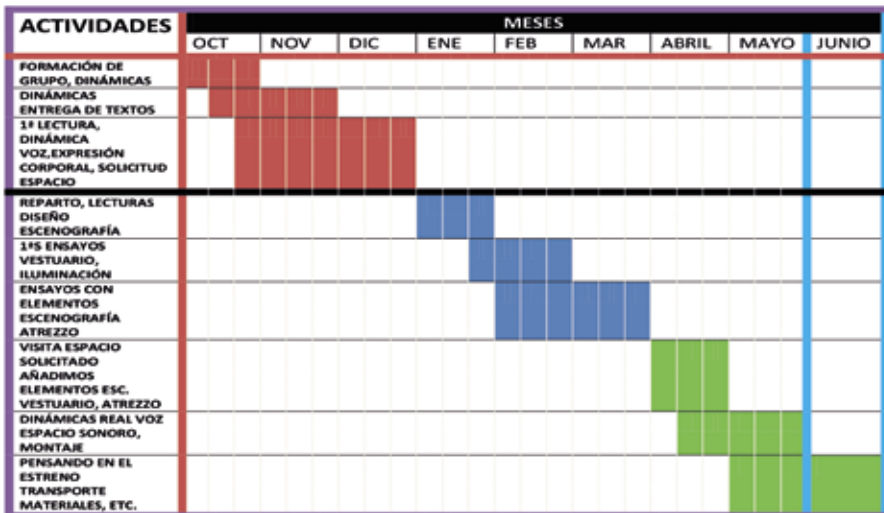
Os aconsejo que elaboréis un esquema que os ayude en la temporalización para que lleguéis tranquilos al estreno. Con las dinámicas y ejercicios anteriores os habéis hecho una idea general de cómo trabaja el grupo, tenéis vuestra fecha de esteno, pero aún quedan muchas cosas por hacer.

Controla bien el tiempo de ejecución del que dispones: teniendo en cuenta la distribución de tareas y personajes, ensayos, elaboración de vestuario, decorados, maquillaje, utilería, iluminación y espacio sonoro, pero también tu propia limitación de tiempo. Bien porque tengas que adaptarte a un horario prefijado, bien por la disponibilidad de las personas que van a ejecutar el espectáculo o por la dificultad del mismo.

Cada director tiene su forma de trabajar, pero nosotros lo vamos a hacer con un cierto orden prefijado y nos organizaremos por trimestres:

- 1 trimestre.** Formación del grupo concreto de actores que forma parte de la representación y enfocados ya en el texto, juegos y dinámicas de grupo. Primera lectura en conjunto. Solicitud de espacio para representar.
- 2 trimestre.** Reparto de personajes, ejercicios de voz con los textos, primeros ensayos, diseño de escenografía y vestuario.
- 3 trimestre.** Recordamos dinámicas de relajación y voz. Ensayos, espacio sonoro, iluminación, montaje y estreno.

Te dejamos aquí un ejemplo de cronograma

A menudo solemos pensar, equivocadamente, que los ensayos son la parte más tediosa del proceso, sin embargo, constituyen en sí mismos un espacio de búsqueda y de juego que no hemos de pasar por alto. Son imprescindibles para el resultado final y para el proceso de creación del personaje. Dale su tiempo y conoce algunas técnicas que te ayudarán a ensayar de forma mas eficaz.

2.6.1. Ensayo a la italiana

Hacemos un repaso al texto, sentados, en círculo, para ver si hemos fijado bien los parlamentos y rectificar algunas cuestiones.

2.6.2. Ensayo "veloz"

Si en algún momento la energía de los actores baja o los encontráis desmotivados, un buen ejercicio es pasar el texto "a cámara rápida" como si fuésemos a representar en un minuto. Solo se puede hacer cuando el texto está bien memorizado, pero resulta además de divertido, muy útil, ya que pone en funcionamiento nuestro inconsciente y solemos decir el texto con mucha mayor naturalidad, lo que para el actor es muy gratificante y aumenta su confianza. Luego volveremos al "tempo" fijado para la obra. Como siempre, sobre todo: Jugar.

2.6.3. Coreografía

Los actores ejecutan los movimientos en el espacio tal y como los tienen ensayados, sin incluir el texto. Es una forma activa y simpática de fijar espacialmente nuestro texto y, desde luego, una regla nemotécnica interesante.

Cuando tenemos claro el espacio, decorados y elementos que han de manipular los actores (intentaremos que sea lo antes posible) no hace falta tener montada la escenografía para ensayar. Podemos marcar referencias en el suelo o con objetos diversos, los puntos en los que hay que realizar algún tipo de acción, muebles, sillas, ventanas, etc. Iremos avanzando sin necesidad de mayores recursos.

Ya me sé de memoria mi texto. Sé por dónde tengo que entrar y salir y tú misma me has dicho que se me escucha bien... me canso de ensayar y ensayar...yo tengo que actuar ¡ya! Soy un bufón de acción.

¡Claro, Bufoncete! lo estás haciendo muy bien, pero aún se nota que

“actúas”; es decir, que no tienes interiorizado lo que siente y dice tu personaje, te falta algo de escucha activa y, por eso, a veces, te adelantas con tus gestos a lo que yo voy a decir.

Pero es que yo sé lo que tú vas a decir.

Tú, sí, pero tu personaje, no, hasta que no me escuche. Por eso son necesarios los ensayos, para convertir un texto de teatro en algo vivo, que parece que sucede por primera vez. Algo orgánico, que nos hace estar en el aquí y ahora.

¿Oye? Ahora que veo, ite has puesto la primera....!!Mascarita y Bufoncete, representan!!

Que es solo un ejemplo, Bufoncete... da igual el orden de los protagonistas.

A mí me suena todo esto muy complicado. Ya estoy nervioso... nunca me he subido a un escenario, seguro que se me olvida el papel, que no sé por dónde salir.... Me va a dar vergüenza...

No es complicado, es fascinante. Además, recuerda que ayudando a otros para que puedan montar una obra de teatro y ponemos como ejemplo, esta.

¡Bueno! ¡Qué paciencia hay que tener para ser actor!

2.7. CONSTRUÍMOS LA ESCENOGRAFÍA

Con independencia del presupuesto que tengamos hemos de tener algunas cuestiones en cuenta:

- El peso óptico de la escenografía que se refiere a que reparto de elementos en el escenario ha de ser compensado. Si cargamos el peso óptico (la cantidad de información) ha de ser justificado o bien compensado con la carga en otro punto, ya sea de escenografía, luz, actores, etc.

Si tomamos como ejemplo nuestra obra, vemos que hemos elegido una escenografía exenta y de muy fácil manejo.

Recordemos que son unos sombreros y máscaras colgados de una vara a la izquierda del espectador y una silla en el tercio derecho del escenario.

Hemos pensado en el transporte del material, en su carga, descarga y almacenaje.

Para otro tipo de escenografías de más volumen estas consideraciones anteriores son muy importantes, aunque parezcan obvias. Ten en cuenta las dimensiones de la caja del automóvil o furgoneta que te trasladará los materiales. Su facilidad en cuando a carga y descarga. Zona de aparcamiento del vehículo y el posible acceso al escenario (diferente en los distintos espacios de la ciudad). Estas consideraciones, no obstante, pueden entorpecer la idea que tienes de la escenografía necesaria

En la construcción aprecia también el peso del material para seguir todas las medidas de seguridad de carga y descarga.

Dibuja primero y ejecuta el decorado, si puedes, en pequeños volúmenes. Luego de adquirir los materiales necesarios, comenzamos a construir.

El apartado materiales es hoy muy versátil. Apenas se utiliza la madera y ésta suele ser sustituida por bastidores con telas u otros materiales más ligeros. Si vas a utilizar material tipo tablex es conveniente que repases los cortes y te protejas con guantes de carga para su traslado.

Nuestro amigo el carpintero nos ha hecho un baúl para guardar todo, lleva ruedas... a lo mejor podríamos tapizarlo y utilizarlo con sillón para alguna ocasión o para sustituir a nuestra silla... a mí me gustan los baúles.

Me parece una estupenda idea, lo tendremos en cuenta. Ahorraremos espacio de almacenaje y transportaremos todo junto. Estás demostrando que eres muy imaginativo...

2.8. DISEÑAMOS LA ILUMINACIÓN

Te daré algunos consejos generales para realizar una correcta iluminación en un espectáculo teatral:

- Evitar manchas de luz en bambalinas o telones abiertos.

- Los cambios tienen que ser progresivos, no dejando a oscuras la escena por un cambio de efecto.
- Evitar que la luz de nuestra representación penetre y/o deslumbre en el patio de butacas.
- Emplear los filtros en función de los colores y texturas de los decorados, así como del vestuario y maquillaje
- Asegurarse de cubrir de luz bien al actor durante sus desplazamientos, evitando zonas de oscuro y marcar en el suelo del escenario aquellos efectos puntuales de luz, para que el actor se coloque en ellos en el momento indicado y quede correctamente iluminado.
- En los espectáculos de danza es muy interesante iluminar desde las calles, bajando un foco al suelo o bien subiéndolo en una borriquetas especiales que los técnicos del centro te mostrarán. Nuestros teatros están bien equipados.

Recuerda también que el técnico que nos asista en la sala no conoce nuestra obra. Intentaremos hacerle llegar previamente el Rider para ese día tal y como lo hemos previsto en un punto anterior, plano de luces y será imprescindible que la persona que "pase la obra junto al técnico" tenga el guión de luces de la representación con las anotaciones pertinentes de los efectos y cambios de luz que se necesiten durante la función. Elabora un guión técnico sencillo en donde marques con claridad aquellos momentos en los que entra un cambio de luz o metemos efecto puntual. También hemos de añadir en ese guión los cierres y apertura de telón, así como los efectos sonoros.

El guión de luces de Mascarita y Bufoncete, representan lo encontrarás al final, después del texto de la obra.

iMascarita! iMascarita! iHe hecho un guión de luces!

iMe asombras Bufoncete! iTe veo atento e implicado! ¿Puedo leerlo?

Por supuesto, amiga.

leyendo. Nos llevamos luz de sala, abrimos telón, luz general al 40% ¡Bueno, bueno, Bufoncete! Esto de "nos llevamos luz de sala" es muy profesional... ¿De dónde lo has sacado?

¿No me decías que investigase? Pues investigando he visto que a apagar

las luces del patio de butacas, para qué empiece la función, se puede denominar más brevemente.... ¡Nos llevamos la luz de sala! Jeje.

(*Continua leyendo el guión de la obra en voz alta*)... Bufoncete: ¡Hola, soy el más grande e inteligente actor de todos los tiempos y siempre que pensáis en mí os viene a la cabeza (nunca mejor dicho) mi gorro. Pues ¡Tachán! Técnico: Luz cenital, sin filtro, recortada a la cascada de gorros (punto 1) y corte 1 CD.

¿Qué te parece? ¿Soy o no soy un fenómeno?

Bueno, un fenómeno, pero nada humilde...

Y, se me ha olvidado, el más guapo, pero eso ya lo veremos cuando lleguemos a la sección de maquillaje, porque he elegido una música que creo que te va a encantar y ahora quiero bailar...

2.9. GRABAMOS EL ESPACIO SONORO

Prepara, como dijimos en el capítulo anterior, tu espacio sonoro en varios soportes. El técnico debe probar en el equipo y, junto a él, es conveniente que hagas un pase de sonido, para ajustar intensidades y volúmenes.

Ten en cuenta que, en los centros, hay avisos grabados para dar comienzo a la función y aconsejar que se apaguen los teléfonos móviles, pero tú puedes llevar personalizados los tuyos propios.

¿No voy a poder tener mi móvil conectado durante la representación?

Claro Bufoncete, primero porque pueden desconcentrarte a ti y o a tus compañeros pero lo más importante: un actor tiene que estar en el "aquí y ahora" de su personaje. Ya tendrás tiempo de hacerte fotos o de atender a los amigos cuando salgas. Hemos dicho a los espectadores que apaguen su móvil, no lo vamos a tener conectado nosotros

¡De acuerdo! ¡Vamos a representar! ¡Bien! ¡Llega a hora! ¡A maquillarse!

2.10. CONFECCIONAMOS VESTUARIO Y DISEÑAMOS MAQUILLAJE

Si dispones de tiempo, haz un ensayo general con vestuario. Los personajes aparecerán con mucha más nitidez y podrás rectificar aquellos desplazamientos que, por no haber ensayado con vestuario, ahora resulten más lentos, costosos o menos visuales. A los actores les resulta imprescindible verse con la segunda piel de su personaje, les permite centrarse más y entender su expresión corporal.

Es aconsejable que los vestuarios sean versátiles y de fácil cambio. Los botones y ojales entorpecen pero si por debajo de los mismos se cosen tiras de Velcro, la apariencia es la misma y el cambio más rápido.

Si te es imprescindible colocar cremalleras en la espalda y no hay personas de ayuda, resulta muy práctico coser las cremalleras al revés, es decir: la parte fija arriba, en ese caso se introducirán por la cabeza y anudando una pequeña cinta al agujero de la cabeza de la cremallera el actor/actriz, solo tirando de ella cerrará su cremallera.

Las cinturillas de pantalones y faldas, si pueden tener goma, mejor: se adaptarán a más actores con el consiguiente ahorro y facilitarán los cambios.

Habréis visto que muchos actores visten por entero de negro para salir a un escenario. El hecho de trabajar delante de un público con un vestuario neutro ayuda a potenciar la presencia del actor. Podemos sustituirlo por un vestuario completo en vaquero (camisa y pantalón, vestido, etc) esa uniformidad con un elemento que caracterice al personaje puede dar, si la obra lo requiere, un acabado funcional, actual y creativo a la representación.

Hay elementos característicos que, sobre un vestuario actual, te darán la idea del personaje sin necesidad de confeccionar vestuarios completos, complejos y costosos. Un actor vestido de negro con una buena corona y un cetro será a los ojos del público, sin duda, el rey.

“Tunear” el vestuario con lejía, para envejecer o desteñir una prenda y lograr acabados más pobres, hippies o mágicos. Teñir vestidos de novia o trajes ya muy pasados de moda con colores, da un acabado de vestido de época y/o antiguo muy interesante, se puede hacer en máquina siguiendo las instrucciones de los tintes. Sencillo y barato.

Unas medias abiertas por el pie y por la entrepierna lograrán unas mangas estupendas para un vestido que gustándote tenga que llevar los brazos cubiertos y sea sin mangas. Si las medias de espuma (que suelen contener algodón) las metes en lejía, haciendo previamente muchos nudos en ellas, obtendrás un efecto descolorido “animal print” muy interesante para hacer animales o seres fantásticos de bosques.

Y estos son solo algunos ejemplos. Tu creatividad e imaginación harán el resto.

Pero sobre todo: el vestuario ha de estar preparado con antelación para que los actores puedan trabajar uno o dos ensayos al menos con él.

En cuanto al maquillaje, existen en el mercado, manuales y productos específicos y especializados que podréis adquirir para lograr unos espectaculares maquillajes, pero, en general, y sabiendo el poco tiempo del que vamos a disponer ese día unas consideraciones generales podrían ser:

- Las luces de los focos merman la intensidad del maquillaje. Ese día extiende una capa mayor de maquillaje sobre el rostro, cuando acabes, matiza con polvos. Para fijar el maquillaje hay productos específicos.
- Las sombras en los ojos suelen, en conjunto con los focos cenitales, dejar el ojo excesivamente hundido o bien realzar formas, ojeras... lo mejor, si no puedes dedicarle tiempo y especialización al maquillaje es prescindir de sombras de color ya que puede que si los sombreamos "perdamos" el ojo de lejos. Intensifica la mirada con líneas de color tanto exterior como interior del ojo.
- Si vas a representar una época histórica, infórmate sobre la forma de maquillaje utilizada: cara blanca, empolvada, con lunares postizos... esto dará un punto de credibilidad a tu representación.

Algunos trucos, sin embargo, nos ayudarán en este aspecto.

- Si no tienes fijador para el maquillaje, cierra bien los ojos, tapona la nariz y espolvorea laca a cierta distancia, como medida de urgencia, funciona, aunque no debes de hacerlo a menudo.
- Si llevas peluca y no tienes redecilla es mejor que te pongas unas medias en la cabeza para fijarla. Un par de horquillas y listo. Saldrás seguro a escena.
- Los postizos y bigotes suelen desprenderse por el sudor. Seca bien la zona, pasa un algodón con algo de alcohol, déjalo secar y pega... si ves que no te funciona, maquilla el bigote y fíjalo.
- En cuanto a la peluquería, solo una consideración. Cuando los actores tienen poca experiencia es conveniente si hemos de llevar melena, que esta tenga algún tipo de recogido que nos evite que en algún movimiento preciso, el pelo nos tape la cara. En este sentido, nadie con pelo largo sin horquillas al teatro... tantas posibilidades como con los imperdibles.

Creo que ya que lo tenemos todo, deberíamos publicitarlo, para que la gente venga a vernos.

De eso me encargo yo, que creo que dibujo un poco mejor que tú....

Vale, pero no se te olvide poner todos los datos: Día, hora, nombre y dirección del centro, precio, título de la obra, autor y director.

¿Vamos a cobrar entrada?

No lo habíamos previsto. En esta ocasión no, porque, además no lo hemos solicitado en el centro y debemos hacerlo con mucha antelación

Pues para la próxima

3. Y POR FIN LLEGÓ EL DÍA

Has elegido un texto, una coreografía, has organizado una entrega de premios o cualquier otro evento que querías representar en un espacio escénico. El proceso ha sido creativo, interesante, a veces complejo y otras muchas, un viaje que te ha permitido conocer los interiores de este mundo apasionante.

Ahora llega lo mejor: ver ese resultado en un escenario para el que ha sido creado. Es nuestro objetivo final y no queremos que nada lo empañe.

Hagamos una pequeña lista de logística de última hora.

- Habremos confeccionado una pequeña hoja informativa en cuanto a normas de comportamiento para nuestro público.
- Repasar la hoja de solicitud que rellenamos al principio para recordar los tiempos de los que disponemos. Hora de llegada, montaje, comienzo del espectáculo, recogida de materiales.
- Organicemos el transporte, llamando primero al centro para que nos digan el lugar exacto de carga y descarga cercano al escenario
- Avisemos a las personas que nos ayudarán durante la función: tramoyistas, regidor, encargado de luz y sonido, personas de ayuda para organización y taquilla etc.
- Preparemos decorados, vestuario, soportes para espacio sonoro y/o video, programas de mano si hemos realizado y filtros si necesitamos algún color especial para la iluminación, así como Gobos o cualquier otro efecto. Tenemos organizado todo el atrezzo, confeccionaremos ahora un pequeño botiquín de "urgencia tramoyista".
- Cinta de carroceros para marcar en el suelo colocaciones de elementos que tengan que entrar o salir del escenario
- Bridas para sujetar elementos de última hora
- Pinzas (las hay específicas en ferreterías para coger elementos de más o menos volumen) podemos utilizarlas para unir las telas de los hombros o hacer pequeñas aperturas ya que en las telas de un teatro no se deben utilizar imperdibles ni alfileres.
- Pesos para sujetar elementos de escenografía en caso de que no hubiese en el centro en cuestión
- Elementos de vestuario, maquillaje y peluquería. Es conveniente llevar siempre imperdibles, horquillas, pinzas de la ropa, etc. para retoques y/o arreglos de última hora

Hemos de quedar con los actores con tiempo suficiente para que puedan vestirse y maquillarse con tranquilidad y hacer un pequeño pase de luces, importante para que fijen allí los cambios de luz, medir salidas y entradas etc. Para organizar la entrada de actores es conveniente tener a una persona encargada de dirigirles directamente a los vestuarios con el fin de que no interfieran en el montaje último de luz, escenografía etc.

Los camerinos son de utilización múltiple, a veces, sobre todo en muestras escolares, el número de participantes excede de su capacidad y los centros habilitan otros espacios de características similares y cercanos entre sí para facilitar la estancia de los actores/ actrices entre escenas. Por ello, es necesario, como hablábamos al comienzo de esta guía, que el responsable del centro sepa cuántos participantes intervendrán a fin de habilitar los espacios mencionados. Es imprescindible la presencia de varias personas en esos lugares que indiquen el acceso al escenario y pongan orden en los camerinos y vigilen su estancia.

!Por fin, ha llegado el día Mascarita! ¿Lo llevamos todo?

Si, Bufoncete. He confeccionado una lista con lo necesario y he llamado a dos amigos para que nos ayuden: Uno estará dentro del escenario, para cambios o para proporcionarnos el atrezzo necesario y otro en la Cabina del técnico, pasando la obra.

¿Pasando de la obra?

No, hombre, "pasando la obra" es un término coloquial para decir que irá siguiendo el guión de la obra e indicándole al técnico de luz y/o sonido cuándo tiene que ejecutar algún efecto.

Sabes... lo he pasado muy bien preparando esta obra, pero ahora... tengo algo en el estómago y me siento raro.

Son los nervios, esas "mariposillas" que sentimos a veces porque creemos que algo no saldrá, pero no son malas. Nos ayudan a ponernos alerta, a concentrarnos. Si ves que tienes demasiadas mariposas, siempre puedes hacer algunos ejercicios de relajación de los que vimos al principio.

Cuando llegues ese día al centro en el que desarrollarás la actividad, tienes que preguntar por la zona de carga y descarga habilitada a tal efecto. Es posible que tenga un acceso directo al escenario, pero tanto si está cerca, como si es más complicado, el personal encargado tendrá que abrir. Habla con ellos y piensa que eso lleva un tiempo y has de sopesarlo.

Los centros no disponen de herramientas de montaje para tu escenografía, si vas a necesitar algún elemento de montaje del que no dispongas, debes consultar con tiempo si te lo pueden proporcionar, para en caso negativo, poder hacerte tú con lo necesario.

El personal técnico que esté de servicio en el teatro desconoce tu diseño escenográfico. Pueden ayudarte con cuestiones puntuales, pero no a montar o desmontar el decorado que utilices en tu representación.

El compañero que llevará las entradas de luz y sonido hablará con el técnico para ir montando y dirigiendo luces, durante ese tiempo no debe haber nadie encima del escenario ya que las varas de luces bajarán. Para realizar este trabajo le dará previamente un guión de luces y le explicará sucintamente la marcha de la función. Posteriormente, se probará sonido y más tarde, si disponemos de tiempo, podremos hacer ya con los actores un pase de luces y de micros en el caso de que también hubiese narradores y/o con micro, cantantes "a capella", música en directo, etc.

Hay un límite de tiempo establecido para el montaje, representación y desmontaje de las obras que se representan en los centros culturales y cívicos de nuestro municipio del que te informarán cuando vayas a solicitar el espacio en cuestión. Has de valorar esta circunstancia ya que, si empleas demasiado tiempo en el montaje, luego no dispondrás de él para el resto de las cuestiones.

Solicitud también que os instalen en el lugar del regidor un Intercom. Es un aparato de comunicación que os pone al habla con la cabina del técnico para atender algún tema puntual o subsanar algún error durante el pase de la representación

Por último y, no menos importante, recuerda que has de pedir asesoramiento al técnico de la sala para que te diga si puedes o no colgar peso de las varas.

Solo nos queda preparar a nuestros actores para darles las últimas instrucciones y dar la orden de apertura de puertas al público. Desde ese momento, los actores y demás personal técnico que esté en escena ha de dejarla libre en el caso de que la función sea a telón abierto, es decir que queramos que la escenografía este a la vista desde el principio. O bien, damos orden de cerrar el telón hasta que comience la función.

Los trucos de bricoTeatro

- Un imperdible en un cuello con un pendiente de clip será un precioso "camafeo".
- Varios imperdibles unidos, entre su hueco insertamos una cinta llamativa y tenemos ya una estupenda diadema, collar, pulsera.
- Los imperdibles acortan, estrechan, sujetan, adornan...

- Unas sencilla zapatillas de Karate negras serán el mejor de los calzados de época: Con unas cintas cosidas y atadas a la pierna tendrás al criado y con un pendiente o lazo ostentoso, al burgués.
- Unos calcetines de sierra negros con la punta cortada, metidos por encima de unos zapatos podrán ser, si son largos, unas excelentes calzas y si los zapatos son muy actuales, "tapar" su modernidad.
- Esos zapatos que estás a punto de desechar, recibirán de buena gana un baño de pintura metalizada y obtendremos unos zapatos dorados o plateados de primera
- Para los cambios, mejor quitar que poner: Si tienes cambios rápidos de vestuario, es mejor que debajo de una ropa lleves otra. Bajo faldas, pantalones remangados, blusas, camisetas, etc. Si el vestuario te lo permite, solo tendrás que quitar y poner después algún complemento. Ahorrarás tiempo y nervios.
- Si tienes decorados con ventanas y no has previsto el paso de actores por detrás, ten en cuenta que el público los verá pasar. Papel continuo de color cartón, disimulará bastante.

!¿Qué pasa?! ¡Oigo mucho ruido!

Está entrando el público, Bufoncete. ¡Mucha mierda!

!Mascarita! No hemos hablado del público. Y tú siempre dices que es el fin último de todo.

!Es verdad!, ven al camerino y te lo cuento.

3.1. EL PÚBLICO

Seguro que habréis oído denominaciones diferentes para el público: espectadores, asistentes, respetable... Si nos centramos en este último, podríamos decir que sea el respeto hacia el público lo que nos ha llevado hasta aquí, para mostrarle un trabajo bien hecho. Pero también podríamos llamarle "respetante". Inventar ese nuevo término para hablar del respeto que el público debe a los actores y también a los otros espectadores que acuden al espectáculo.

Cuando hemos preparado nuestra muestra con tanto esmero, no debemos pasar por alto algunas cuestiones que, por obvias, a veces se pasan por alto y hacen que nuestra puesta en escena quede deslucida y los espectadores estén incómodos.

No estaría de más editar una pequeña circular que repartiríamos a los actores para que la hiciesen llegar a sus familiares y amigos e ir creando una cierta cultura teatral a nivel general, tanto para los actores, como para nuestro público. En ella podríamos incluir algunas normas y consejos

- Todos los teatros, espacios escénicos dentro de centros culturales, etc. Se rigen por la Ley de Espectáculos que incluyen normas de utilización, seguridad, mantenimiento, etc. Es decir, hemos de tener en cuenta de que ninguna persona adscrita al teatro (técnicos, director, acomodadores, conserjes...) puede cambiar esas normas.
- Todas las personas que acceden a la sala independientemente de la edad necesitan entrada. Lo mismo sucede con las personas que intervengan en el espectáculo y una vez terminada su intervención quieran pasar al patio de butacas. No podrán permanecer de pie o sentados en el suelo por razones de seguridad. Tendrán que tener su entrada y ocupar un asiento.
- Una vez comenzada la función las entradas pierden su validez, pudiéndose ocupar los asientos que hayan quedado libres por aquellas personas sin entrada que se encuentren esperando para acceder al evento en ese momento.
- Si viene acompañado de un menor, le aconsejamos que se siente en los laterales, ya que si necesita salir o se cansa, no entorpecerán la visión y comodidad del resto de espectadores, tenga en cuenta que para la reserva de asientos sólo está autorizada la dirección-coordinación del centro, por lo que tendréis que comunicar cualquier reserva, no pudiéndose reservar por ningún otro medio. Recuerda también que para cualquier contingencia (deterioro de una butaca, asistencia de mayor número de personas con discapacidad motora) el centro se reserva cinco localidades.
- No se puede introducir comida o bebida (excepto agua). Infórmese de la duración del espectáculo. Podremos decidir así si necesitaremos ir al baño, si nuestros pequeños aguantarán sin tomar nada, etc. De esa forma no tendremos que salir con urgencia, con la consiguiente molestia.
- Los adultos han de educar con su ejemplo a los más pequeños. No hablar durante la función, mantener los dispositivos en silencio, no salir ni entrar una vez comenzado el espectáculo son simples reglas de comportamiento que debemos observar. Si una autoridad del centro nos llama la atención al respecto debemos acatarlo y no protestas.
- Si te han autorizado a grabar el espectáculo recuerda que tendrás que ponerte en el lugar más alejado, que si traes trípode no lo puedes instalar en medio de ningún paso y que no puedes moverte del lugar en que has elegido instalarte.

- La oscuridad de la sala, el exceso de ruido, la duración de la puesta en escena son cuestiones que molestan mucho a los más pequeños. Si es imprescindible que los lleves al teatro entiende que en el mismo momento en que se agiten o hagan ruido tendrás que salir al hall con ellos. Los cochecitos de los niños pueden también dejarse allí o si tienen un sitio adjudicado te lo dirán las personas que atienden la entrada.

Habitualmente, al comienzo de la obra se lanzan una serie de avisos al público: apagar los móviles, fotografías sin flash, videos con autorización, avisos del comienzo de la obra, etc. Nosotros también podemos llevar grabadas en nuestro espacio sonoro, estas u otras advertencias.

Acudimos a representaciones donde no dejan de sonar móviles, las personas se levantan varias veces de asiento para acudir a los baños, la entrada se realiza con retraso o desordenadamente.

Como ya hemos dicho al principio, el público se merece un respeto, comenzando a la hora, manteniendo el espacio limpio y confortable, pero los actores son material sensible, necesitan de concentración, atención y respeto. El éxito de cualquier montaje, depende de todos. Es bueno que el público tome conciencia de ello. No lo olvides.

!Mascarita!, Me han dicho mis amigos que vienen a verme.

!Qué bien, Bufoncete! ¡Estarás contento!

Sí, pero estoy preocupado. Igual cuando me vean comienzan a hablar de mí, o de mi vestuario y me desconcentro. ¡Menudo problema si se me olvida lo que tengo que decir!

Mi consejo es que hables con ellos y les digas que necesitas su apoyo. Que vengan con tiempo para sentarse tranquilos, que hayan pasado al baño antes de sentarse o que apaguen sus teléfonos móviles te será de mucha ayuda e igualmente ellos no han "caído" en eso.

Me parece bien. Se lo diré. Me hará mucha ilusión sentir su ayuda cuando esté arriba. Incluso la de mi primo Quique que tiene 1 año. Pero igual se cansa... ¡Uf! Cuantas dudas Mascarita.

3.2. LLEGÓ EL MOMENTO

Hemos llenado la sala, el público ha sido puntual y no ha sonado ningún móvil. Los protagonistas del evento que has organizado han estado tranquilos y arropados por todas esas cuestiones que el espectador no ve, pero que, sin duda, hacen de éste un momento redondo, en donde todo parece estar en su sitio.

Todos los miembros del grupo (desde el técnico hasta el actor, pasando por los tramoyistas o el regidor) han cumplido su parte. Luces y sonido han llegado bien y completando el espectáculo.

Los aplausos ponen fin a esta representación y queda un regusto difícil de explicar entre los participantes. Una mezcla de nervios, satisfacción, orgullo personal, reconocimiento y entonces, inexorable, retumba una voz: ¡Tenemos que desmontar!

Sí, amigos: el espectáculo aún no ha terminado. Desmontamos la escenografía, recogemos nuestros enseres personales, revisamos que todo esté tal y como lo encontramos, recuperamos nuestros dispositivos y cargamos nuestra furgoneta.

Tenemos muy poco tiempo: los técnicos han de cerrar las instalaciones, nosotros saludar a nuestro público y guardar en el almacén el decorado, vestuario, atrezzo... todo aquello que contribuyó hace ya tres trimestres a construir un sueño.

Y seguramente, ante el recuerdo de todo ello una voz interior nos diga: para el año que viene nos pondremos otra vez: ¡Manos a la obra!

¿Oíste cómo nos aplaudían Mascarita?

¡Sí, ha sido genial! Y cómo se reían con tus ocurrencias, Bufoncete

Has sido una buena compañera todo este tiempo, muchas gracias. Sin tí, no lo hubiese conseguido.

¿No decías que yo era una pesada?

Pero, como decía el conocidísimo bufón Flus de Malabrús: la pesadez es un arte que lleva a todos a feliz parte.

Anda, Bufoncete, que ni la frase ni el bufón ese han existido nunca. Vamos a descansar que lo tenemos merecido. Pero antes: a recoger.

Vale, pero... delante de estos señores no, que me da vergüenza. ¡Que se cierre el telón, pues acaba... la función!

4. MASCARITA Y BUFONCETE REPRESENTAN

Escrita por Concha Gómez

Incorporamos a éste texto teatral su guión de luces, ([naranja](#)) y el de sonido ([azul](#))

[Luz de sala para entrada de público](#)

[Si se desea avisos de entrada \(generalmente tres que van indicando que los asistentes tomen su asiento\)](#)

[Nos llevamos \(apagamos \) luz de sala](#)

[Corte 1.- Avisos móviles](#)

[Corte 2.- Música de entrada](#)

- Abrimos telón

[Luz 1 \(general de trabajo\)*](#) Según el diseño que ya habremos hecho

El escenario está vacío. Solo hay una luz de trabajo, un baúl y una silla. Cuando abrimos el telón vemos a Mascarita, una chica divertida, vestida con un bonito vestido a la manera griega y una cazadora vaquera. Esta cosiendo una máscara a su cinturón. Entra Bufoncete, vestido a la manera usual, con su gorro de cascabeles y muy eufórico.

BUFONCETE. —¡Hola Mascarita! ¿Qué haces?

MASCARITA. —Estoy cosiendo una máscara a mi cinturón. Quiero que los niños recuerden que en la antigua Grecia nació el teatro y que los actores llevaban máscara.

BUFONCETE. —Buena idea, además sabrán de dónde viene tu nombre: Mascarita. Pero a los niños.... ¿a qué niños?

MASCARITA. —A todos los que quieran saber qué es esto del teatro; que quieran conocer como es el teatro por dentro y por fuera, ya sabes.

BUFONCETE. —Y lo vas a hacer tu sola? Yo puedo ayudarte, me gustaría ser actor y como esto del teatro es muy fácil, resultará divertido.

MASCARITA. —Bueno, bueno... eso de fácil... Lo primero que tenemos que escribir es un texto y ponerle un título, por ejemplo: ¿Cómo se hace teatro?

BUFONCETE. —Perdona, pero es un título espantoso y en él, ni tan siquiera aparecemos... yo la titularía "Bufoncete y Mascarita, representan una función."

MASCARITA. —Un poco largo pero si te parece bien escribimos el texto y decidimos el título al final o, tal vez, se nos ocurra mientras creamos el espectáculo.

BUFONCETE. —!Crear el espectáculo! Uhmmm, me gusta... me hace sentir importante. ¿Cuándo estrenamos?

MASCARITA. —¡Bueno!, vamos a ver primero, qué tenemos a mano para crearlo. Necesitamos... ¿tienes una libreta Bufoncete?

BUFONCETE. —No, pero tengo una memoria descomunal y total, para cuatro cosas que se necesitan....

MASCARITA. —(*Le mira con ternura. Sabe que Bufoncete ignora que una obra de teatro lleva detrás tanto trabajo como delante. Piensa en alto. Bufoncete la interrumpe constantemente haciendo ver que lo que dice son cuestiones obvias.*) A ver: lo haremos en un teatro...

BUFONCETE. —Claro, jeje

MASCARITA. —También se puede hacer teatro en la calle, o en lugares singulares como bibliotecas, pasillos de cole... bueno, déjame pensar... hemos de solicitar el espacio y ver cuando nos viene bien representar. Somos dos. Necesitamos... diseñar las luces, un regidor, los decorados... el vestuario... bueno, vestuario casi mejor el nuestro, que es con el que nos identifican... también...

BUFONCETE. —(*Que ha ido comprendiendo que es demasiado para él*). ¡Mascarita!... voy mejor a por una libreta. Sale.

MASCARITA. —(*Sigue a lo suyo, pensando en voz alta*). Tendré que enseñarle a Bufoncete algo de terminología. Lo que es un hombro, el proscenio, un regidor, la tramo-ya, los tipos de luz... me vendría genial tener un manual, francamente.

BUFONCETE. —Ya estoy aquí. Estaba pensando Mascarita que ¿Por qué hay que pensar tantas cosas? ¿No podríamos actuar y ya está?

MASCARITA. —Porque si tuvieses, por ejemplo, 4 actores, 3 horas para ensayar en tu casa y no dispones de gente que te ayude con decorado y vestuario... no deberías pretender montar por ejemplo "Fuenteovejuna"; o bien deberías decidir hacer una adaptación o escribir una dramaturgia...

BUFONCETE. —Dramaturgia... ¡iqué "palabro"!

MASCARITA. —Estaba pensando en que debería enseñarte algunos términos teatrales... por ejemplo: Esto es una pata (*se la muestra*) y el hueco que está entre las patas se llama hombro. (*A partir de ahí todo lo mostrará, metida en una espiral de actividad frenética*). Esto es el proscenio, y lo que tapa los focos las bambalinas, pero también está el director y el regidor que te dice: venga sal tú o te pide al técnico que meta una luz... Aquel es un foco recorte, y ese otro es un "pc"... Y aquellas son las luces de contra...

BUFONCETE. —¡Para!, ¡Para! Mascarita... no puedo tomar apuntes tan deprisa... me estoy estresando... yo pensaba que esto era más sencillo.

MASCARITA. —Tienes razón. Bueno, mientras preparamos todo te iré diciendo que nombre tienen los distintos elementos. Mientras, vamos escribiendo el texto, deberíamos también formarnos como actores. Saber cómo podemos prepararnos para actuar. Esa parte creo que te gustará. ¿Comenzamos?

BUFONCETE. —(*Dejando cuaderno y bolígrafo inmediatamente*). ¡Lo estaba deseando!

MASCARITA. —Primero tenemos que fomentar la confianza en el grupo, es decir en ti y en mi como actores, aprender a relajarnos, hacer ejercicios para la voz, expresión corporal, relajación, y una serie de técnicas para que nuestra actuación sea orgánica, es decir: "natural".

BUFONCETE. —¡Por fin! ¡Algo de acción! Entonces, a la misma vez que escribimos el texto y lo vamos memorizando, hacemos los ejercicios esos...

MASCARITA. —Efectivamente.

[Corte 3 "la maquina de escribir" de L. Anderson](#)

[Luz 2 \(solo frontales\)](#)

Suena la composición musical de la "Máquina de escribir" mientras Mascarita y Bufoncete comienzan a realizar las actividades que se han propuesto, dando como resultado una divertida coreografía.

[Luz 1](#)

BUFONCETE. —¿Y ya? Me lo estaba pasando bomba. Se resigna. Por cierto, ya me sé de memoria mi texto. Sé por dónde tengo que entrar y salir y tú misma me has dicho que se me escucha bien... me canso de ensayar y ensayar...yo tengo que actuar ¡ya! Resuelto. Soy un chico de acción

MASCARITA. —¡Claro, Bufoncete! lo estás haciendo muy bien, pero aún se nota que "actúas"; es decir, que no tienes interiorizado lo que siente y dice tu personaje, te falta algo de escucha activa y, por eso, a veces, te adelantas con tus gestos a lo que yo voy a decir.

BUFONCETE. —(*Convencido*). Pero es que yo sé lo que tú vas a decir.

MASCARITA. —Tú, sí, pero tu personaje no, hasta que no me escuche. Por eso son necesarios los ensayos, para convertir un texto de teatro en algo vivo, que parece que sucede por primera vez. Algo orgánico, que nos hace estar en el aquí y ahora.

BUFONCETE. —¿Oye? Ahora que veo, ite has puesto la primera....!!!Mascarita y Bufoncete, representan!!

MASCARITA. —(*Un poco cansada de tanta explicación*). Que es solo un ejemplo, Bufoncete... da igual el orden de los protagonistas.

BUFONCETE. —A mí me suena todo esto muy complicado. Ya estoy nervioso... nunca me he subido a un escenario, seguro que se me olvida el papel, que no sé por dónde salir... Me va a dar vergüenza... y tanto ensayo... ¡Qué paciencia hay que tener para ser actor!

Bufoncete durante su parlamento ha adoptado un gesto de rabieta mientras Mascarita ha percibido un sonido y ha desaparecido de escena. Al poco tiempo entra muy contenta y poco a poco, imbuida de una gran responsabilidad, avanza en su explicación.

MASCARITA. —¡Me han llamado del centro! Nos han concedido el espacio para el día (*añadir el día de la representación*). Ahora solo nos falta diseñar y hacer el decorado, el guión de luces, vestuario, maquillaje, espacio sonoro y cartelera... así, por encima, que yo recuerde. Yo había pensado que no tenemos presupuesto para hacer un decorado realista, y actuar así, (*señalando el espacio vacío*) es un poco frío. Así que podríamos hacer una escenografía conceptual

BUFONCETE. —¿Con quién?

MASCARITA. —(*Si hacer mucho caso de su "gracia"*). ¡Piensa! Cuando las personas imaginan un bufón, lo primero que les viene a la cabeza es su sombrero y cascabeles. ¿no?

BUFONCETE. —Y en mi sentido del humor... ¡No te olvides!

MASCARITA. —Y en mi caso... claramente en máscaras del teatro... bien, pues solo nos queda comprar un carrete de hilo de pescar... (*Bufoncete no entiende nada*).

Hacemos una "cascada" de gorros, sombreros y cascabeles en un lado del escenario... a su lado, cayendo sobre el suelo... un montón de máscaras neutras y en medio una silla bonita que utilizaremos como elemento cambiante: silla, mesa, reclinatorio, tumbona para tomar el sol.... ¿has visto cuántos usos puede tener una silla? Investiga un poco... jugar con la imaginación es muy divertido y te dota de recursos... A esos elementos solo tenemos que añadirles, en principio: un buen diseño de luces... y.... ¡Tachán! Escenografía preparada.
Mascarita y Bufoncete, mientras baja la escenografía, corren de un lado a otro para poner en sus marcas, las máscaras del suelo y la silla.

Corte 3 música elegida para el comienzo de la obra, durará lo que dure la bajada de escenografía y el cambio de luz que se realizará a la par.

Luz 3 (luz 1 + los puntuales que hayamos dirigido para enfatizar la cascada y la silla).

Aparece la escenografía que hemos preparado anteriormente. ¿Cómo? Hay varias formas. Colgarla de una vara y que la baje un técnico (preguntar cuando solicitemos el espacio) tener preparado un perchero con todos los elementos y delante un biombo (retiramos el biombo y aparece la cascada de elementos) Detrás de una de las patas y uno de los personajes saca ese montaje, pon a jugar tu imaginación. Aquí solo te damos una posible solución.

BUFONCETE. —¡Toma! ¡Qué chulada! Ahora deberíamos publicitarlo, para que la gente venga a vernos. Mascarita! ¿Lo tenemos todo?

MASCARITA. —Si, Bufoncete. He confeccionado una lista con lo necesario y he llamado a dos amigos para que nos ayuden: Uno estará dentro del escenario, para cambios o para proporcionarnos el atrezzo necesario y otro en la Cabina del técnico, pasando la obra.

BUFONCETE. —¿Pasando de la obra?

MASCARITA. —No, hombre, "pasando la obra" es un término coloquial para decir que irá siguiendo el guión de la obra e indicando al técnico cuándo tiene que ejecutar algún efecto.

BUFONCETE. —Sabes... me lo he pasado muy bien preparando esta obra, pero ahora... (buscando algún mimo de Mascarita). Tengo algo en el estómago y me siento raro.

MASCARITA. —Son los nervios. Esas "mariposillas" que sentimos a veces porque creemos que algo no saldrá, pero no son malas. Nos ayudan a ponernos alerta, a concentrarnos. Si ves que tienes demasiadas mariposas, siempre puedes hacer algunos ejercicios de relajación de los que vimos al principio.

BUFONCETE. —!¿Qué pasa?! ¡Oigo mucho ruido!

MASCARITA. —Está entrando el público, Bufoncete. Comenzamos. ¡Mucha mierda!

BUFONCETE. —¡Mascarita! No hemos hablado del público. Siempre dices que es el fin último de todo.

MASCARITA. —No te preocupes, cuando les invité hice una circular para que sepan cómo ayudarnos a que todo salga bien. Mira: *(Mascarita saca de uno de los hombros del escenario o bien del baúl que ha presidido la izquierda del escenario, una lista larguísima)*.

BUFONCETE. —Mascarita, tú sabes mucho, pero resumir te cuesta un poco ¿no?

MASCARITA. —Ya pero no se me ocurría otra cosa.

BUFONCETE. —Eso... déjame a mí. Ya entra el público. *(Dirigiéndose al técnico)*. Cerremos el telón y cuando esté todo el público lo vuelves a abrir y salimos nosotros ¿Vale? ¡Uys! Que nervios *(Se cierra el telón, sin pausa vuelve a abrirse, vemos a Mascarita y Bufoncete con una actitud bastante rapera...)*

BUFONCETE. —Si vas al teatro, siéntate bien
No comas, y **lee el programa que te den.**

MASCARITA. —Antes de sentarte, vete a hacer un pis
Nos molesta mucho, **verte salir**

BUFONCETE. —Somos los actores, gentes enrolladas
Pero oír tu móvil **no nos mola nada**

MASCARITA. —Abuelas y abuelos, papás y mamás,
No ocupen pasillos, **que no "pueo" pasar.**

BUFONCETE. —Yo me creía que esto de actuar
Era poca cosa y **eso ná de ná**

MASCARITA. —Siempre existe gente, detrás de la función
Que hace que todo, **mole mogollón**

BUFONCETE. —Si te gusta el teatro y sientes zozobra
Nosotros te ayudamos con ¡"Manos a la obra!"

MASCARITA. —Ya hemos actuado y para concluir
Solo os diremos: **¡Gracias por venir!**

5. CONDICIONES DE USO DE LOS ESPACIOS CULTURALES (consultar documento "protocolo para la cesión de espacios en los meses de mayo y junio en centros culturales)

1. Condiciones para acceder a los espacios:

Que las actividades tengan un carácter sociocultural.

2. Dotación:

El uso de los salones de actos y teatros de los centros culturales no tiene coste para colegios e institutos (incluye técnico), se permiten hasta 5 horas de uso gratuito del espacio (donde se incluye el tiempo de montaje, desmontaje, pruebas de iluminación y sonido, y entrada de público) con la presencia obligatoria de al menos un técnico de sonido.

3. Reservas:

a. Se pueden realizar tantas reservas como se necesiten a lo largo de todo el curso, siempre que no exista programación municipal y el espacio esté libre, salvo los meses de mayo y junio, en los que solo se podrá hacer una reserva por teatro y por entidad de cada centro educativo (una por AMPA y otra por Centro).

Las solicitudes se tramitarán con una antelación mínima de 15 días y máxima de 90. La confirmación de la reserva en 5 días hábiles.

b. Para solicitudes en los meses de mayo y junio hay un plazo específico en los meses de febrero y marzo del año en curso. Es imprescindible rellenar el impreso de solicitud de espacios Centros Cívicos.

c. Las condiciones de la reserva están recogidas en la parte posterior del impreso de solicitud.

d. Los centros culturales disponen de invitaciones que pueden facilitar a los centros educativos con la fecha de la representación.

4. Horarios:

Sólo se podrá actuar de lunes a viernes no festivos. Excepcionalmente los sábados y nunca los domingos.

El horario orientativo para las representaciones o actos es el siguiente:

Mañanas: de 09:00 a 14:00 h

Tardes: de 16:00 a 21:00 h

Se permiten 5 horas de uso gratuito del espacio con la presencia obligatoria de al menos un técnico de sonido.

5. Criterios de adjudicación:

Los criterios de adjudicación aparecen en la parte posterior del Impreso de Solicitud de Espacios de Centros Cívicos.

6. PROTOCOLO PARA LA CESIÓN DE ESPACIOS EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO EN CENTROS CULTURALES

Este protocolo se establece de manera excepcional motivado por el alto número de peticiones que se producen estos meses y pretende establecer unos criterios operativos de gestión de espacios:

- 1º. *Las solicitudes se presentarán en los centros cívicos y culturales del Ilmo. Ayuntamiento de Leganés, entregándolas al coordinador del centro, desde el día 1 de Febrero hasta el 31 de Marzo del año en curso, a través de impreso oficial de SOLICITUD DE ESPACIOS EN CENTROS CÍVICOS, sellada por la entidad solicitante.*
- 2º. A partir del 10 de Abril se procederá a la asignación de espacios y fechas.
- 3º. Cada entidad solicitará tres posibles fechas por orden de prioridad de lunes a viernes, excepto para las solicitudes del Teatro Egaleo donde también se podrá solicitar reserva de espacio en fin de semana.
- 4º. No se concederá más de una fecha a cada entidad solicitante y en un solo centro, pudiendo derivarse su solicitud a otro centro en el caso de que estuviese ocupado el centro solicitado. *Se priorizarán las actividades propias de un espacio escénico.*
- 5º. En caso de coincidencia en fechas y espacios de más de una entidad la asignación quedará a criterio técnico de la coordinación de los centros.
- 6º. Las entidades solicitantes del Teatro Egaleo o el Teatro Monleón tendrán que asegurar la asistencia de más de trescientas personas a la actividad programada.
- 7º. La comunicación a las entidades se hará a través de carta o correo electrónico a la dirección que aparezca en la solicitud.
- 8º. El tiempo máximo de cesión del espacio será de cinco horas incluyendo: llegada al centro, tiempo de montaje, ensayo, entrada de público, actuación, desmontaje y salida de público.

ANEXO: Exceptuando el periodo de presentación de solicitudes las demás cuestiones se regirán por las condiciones generales que aparecen anexas en el modelo de SOLICITUD DE ESPACIOS DE CENTRO CÍVICOS.

Mucha mierda

Expresión que empezó a utilizarse en el Siglo de Oro español con la aparición de los Corrales de Comedias (primeros teatros estables, herederos de los Carros de la Farsa). Se le deseaba a los actores, porque la abundancia de excrementos de caballos en los alrededores, indicaba una masiva afluencia de espectadores.

27 de marzo, Día Mundial del Teatro.

Agradecimientos a: José Antonio, Tomás, Juan, Jesús, Pepe, Marijose, Sonia, Alejandro por su profesionalidad y pasión en los teatros de Leganés.