

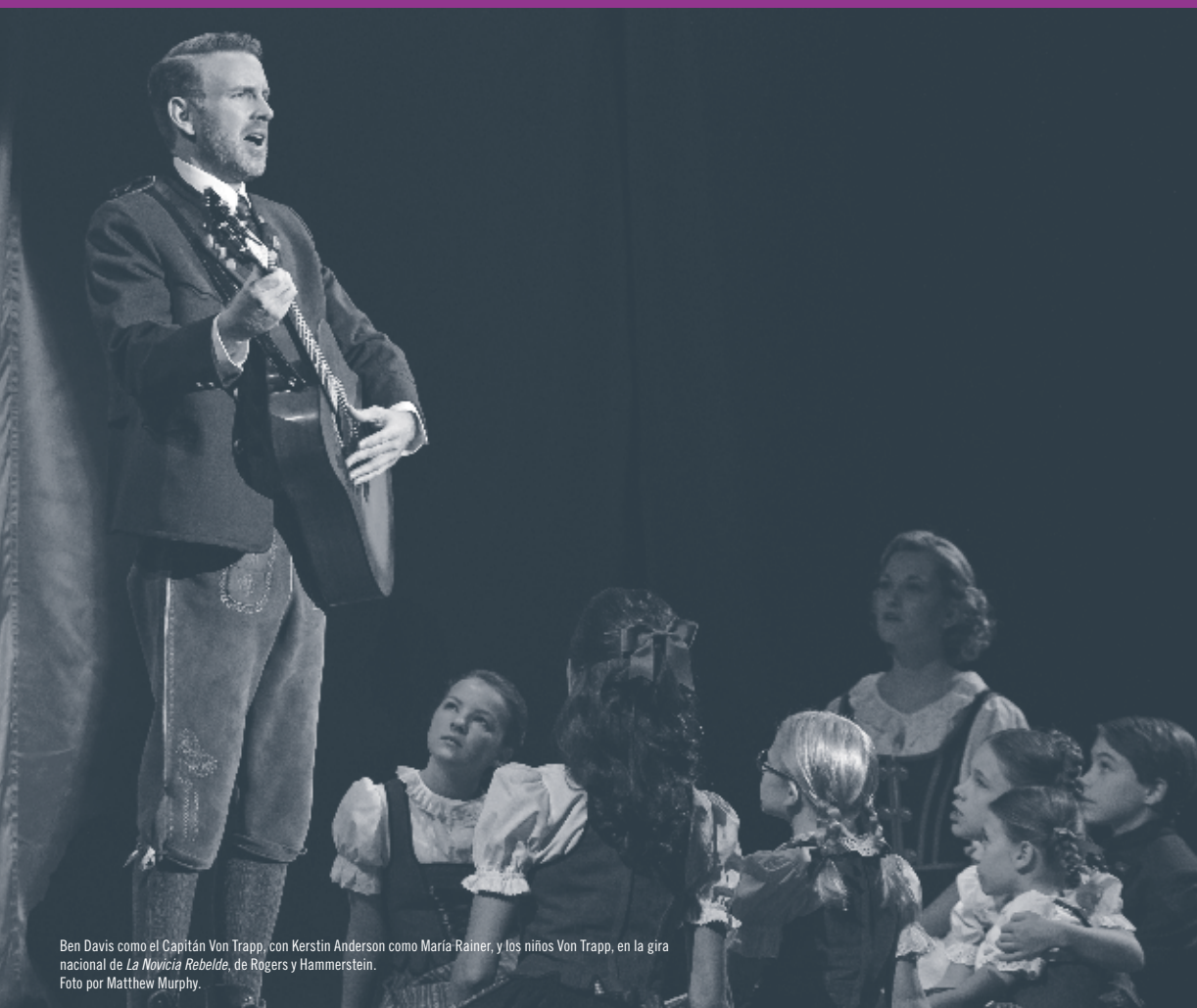
FUNDAMENTOS DEL TEATRO

un sitio de referencia
para introducir
a los niños al mundo
del teatro en vivo

□ fundamentos del teatro

Un sitio de referencia para introducir a los niños al mundo del teatro en vivo.

Ben Davis como el Capitán Von Trapp, con Kerstin Anderson como María Rainer, y los niños Von Trapp, en la gira nacional de *La Novicia Rebelde*, de Rogers y Hammerstein.
Foto por Matthew Murphy.

ESCRITO POR

Emily Alpren y
Leslie K. Johnson

EDITADO POR

Kathryn Mackenzie y
Shannon Winston

DIRECCIÓN GRÁFICA/ARTÍSTICA DE

Deanna McClure

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE

Guillermo J. Colombetti

EDITADO POR

Vivis Colombetti

El Center Theatre Group es una organización sin fines de lucro dedicada a servir a las diversas comunidades de Los Ángeles mediante la producción y presentación de obras de teatro de la mejor calidad, educando artistas principiantes, creando nuevos públicos, y desarrollando programas de educación para la juventud. Nuestra misión está basada en la convicción que el arte teatral es una fuerza cultural con la capacidad de transformar las vidas de individuos y de toda la sociedad.

Dedicado con mucho cariño a Renee y Meyer Luskin

Cuyos espíritus de generosidad y su pasión por atraer a la mayor cantidad de jóvenes al teatro han sido la inspiración para este libro.

Foto de Ryan Miller/Capture-ima.ing

Introducción	4
Vayamos al Teatro	6
Cómo Seleccionar la Obra Adecuada	8
Cómo Seleccionar la Butaca Adecuada	10
En el Teatro	14
La Sala Está Abierta	16
Alistándose Para la Obra	18
La Importancia del Público	20
Unidos en la Imaginación	22
Diez Sugerencias	24
Después de la Obra	26
Después que se Cierre el Telón	28
El Mundo del Teatro	30
Resumiéndolo Todo	32
La Vida de un/a Actor/Actriz	35
Sitios dentro del Teatro	36
Escuchado en la Sala de Ensayos	38
Tradiciones y Folklore del Teatro	40
La Gente de Teatro	42

BIENVENIDOS AL TEATRO

El elenco de la gira nacional de *Matilda El Musical*
Foto de Joan Marcus

El descubrimiento del asombroso mundo del teatro es una experiencia inolvidable y grata para gente de todas las edades.

El teatro es un lugar para todos, y nunca es demasiado temprano o tarde para presenciar en vivo el teatro profesional.

Los cuentos son implementos poderosos que nos ayudan a expresar lo profundo y hermoso de nuestra imaginación. El compartir cuentos mediante el teatro nos ayuda a unirnos íntimamente los unos a los otros. El teatro nos ofrece un ambiente de confianza para pensar, explorar, interrogar y soñar.

Cuando te enamoras del teatro no hay nada más agradable que ir a una obra, salvo de compartir la magia con tu familia y amigos. ¡Y lo más divertido es introducir a los jóvenes en tu vida al teatro! El asistir al teatro juntos por primera vez también es una gran aventura para compartir.

¡Yo tengo el gran privilegio de trabajar en el teatro todos los días! Siempre estoy aprendiendo cosas nuevas, interesantes, divertidas, y asombrosas sobre cómo se crea el teatro, y sobre la gente que lo convierte en su realidad. A veces, cuando presencio un matinée del Programa para Estudiantes del Center Theatre Group, donde más de la mitad de los alumnos

que componen el público están viendo una obra de teatro por primera vez, me cuesta enfocarme en la obra.

Quedo anonadada por las reacciones de los jóvenes en el auditorio, asombrados y deleitados por el arte presentándose sobre el escenario. Me da mucho orgullo saber que ese momento de descubrimiento probablemente inspirará una curiosidad y pasión para esos jóvenes que perdurará por toda su vida.

Los invitamos a compartir con sus jóvenes la experiencia única de venir a presenciar teatro en vivo. Queremos que todos - desde los expertos hasta los principiantes aficionados al teatro - se sientan bienvenidos, muy cómodos en el teatro, que disfruten al máximo la experiencia, y que sigan regresando por más. Esperamos que este folleto les ayude y los aliente a hacer que su asistencia al teatro forme parte de la vida cultural, educacional y recreativa que comparten con sus niños/as.

¡Esperando verlos pronto en el teatro!

Leslie K. Johnson

Directora de Innovación e Impacto de la Estrategia Social del Center Theatre Group.

VAYAMOS AL TEATRO

Paige Faure y Blakely Slaybaugh en la gira nacional de *La Cenicienta* de Rodgers & Hammerstein
Foto de Carol Rosegg.

Todos amamos los cuentos. Compartiendo, escuchando, leyendo y creando historias son parte de la magia del ir creciendo. Cada uno de nosotros recordamos nuestro libro favorito, cuentos de hadas, leyendas, nuestros cuentos favoritos para antes de dormir, e importantes recuentos de personajes, reales e imaginarios, que se nos contó una y otra vez. Los mejores cuentos abren nuestras mentes, nos tocan el corazón, nos hacen reír, nos brindan héroes, fomentan nuestra imaginación, y nos ayudan a pensar y crecer. Los cuentos son un poderoso alimento para nuestras mentes y espíritu que nos ayudan a aprender más sobre nosotros mismos, otros y nuestro mundo. Y el teatro es una forma de contar cuentos, hechos realidad, en frente de nuestros propios ojos.

□ como seleccionar la obra adecuada

Seleccionar una obra a la cual traer a tu joven es muy parecido a crear un buen alimento para el/ella.

Como puedes ver, el teatro es muy similar a la verdura.

Bueno, no todas las obras son ideal, haz una investigación:

- ¿Cuál obra sería apropiada para tu niño/a?
- ¿Qué tipo de cuentos y personajes le gustan a tu niño/a?
- ¿Qué cosas le asustan a tu niño/a?
- Considera el estilo, duración, y por supuesto, el contenido de la obra.
- No necesariamente descartes obras con contenido para “adultos”; es muy probable que tu joven pueda manejar temas para adultos. Únicamente recuerda que a veces se usan temas para adultos que contienen lenguaje inapropiado, violencia y desnudez para poder contar la trama.
- Considera hablar con otros padres o adultos que ya han visto la obra.
- Muchos teatros también te darán recomendaciones para cada obra.
- Visita la página web del teatro, y si tienes más preguntas, llama a la taquilla o habla con un miembro del personal del departamento de educación del teatro.

NOTA: al igual que las películas de cine, los teatros pueden tener restricciones por edad para ciertas producciones. Llama a la taquilla o averigua en la página web del teatro si la obra es apta para menores.

Con algunas obras nos sentimos muy a gusto instantáneamente, como si fueran zanahorias, y si nos dan a elegir, nos llenaríamos el plato una y otra vez. Es muy bueno saber qué clase de obras nos gustan, pero la variedad es la sal de la vida, ¡y nadie debe comer únicamente zanahorias! Al seleccionar obras para tu niño/a trata de crear una dieta balanceada entre lo muy conocido, mezclado con nuevas aventuras y experiencias que les ayudará a desarrollar un apetito para una gran gama de experiencias teatrales. Al igual que cuando salen a cenar, disfruten juntos de la selección del menú. Es cierto que hay algunos estilos de teatro que lo probamos sólo una vez y nunca más, (como ser remolachas, ¡poco apetente!) Cuando veas una obra o tipo de teatro que no te agrada, considera volver a verlo en otra ocasión – nuestros gustos van madurando con el tiempo. Algo que a tu niño/a no le gustaba a los 6 ó 9 años le puede gustar más adelante (como por ejemplo, coles de bruselas).

Algunas obras son exóticas, pero valen la pena probar por la variedad que contribuyen a nuestra dieta teatral. (como ser, helechos comestibles, seriamente, deberías probarlos, ¡si es que los encuentras!), algunas obras son buenas para ti, (como el brócoli), otras requieren gusto adquirido (como ser tomates estofados), y otras son simplemente para diversión, (¡como los elotes al vapor!)

Hay obras teatrales que son fácil de digerir (como las batatas) mientras que otras requieren mayor preparación y hay que masticarlas completamente (¡jamás comerías una alcachofa cruda, ¿cierto?). Considera qué deberías hacer - antes, durante y después de la presentación - para ayudarlo a tu niño/a a tener una buena experiencia teatral. Finalmente, porque a ti te gusta cierto vegetal (como ser col rizada) no supongas que también le gustará a tu niño/a. Tal vez sí, tal vez no. Piensa en cómo puedes elegir obras que le ayudarán a tu niño/a a desarrollar una pasión y curiosidad por el teatro que dure toda su vida, y que a lo largo del tiempo madure para convertirse en su propio gusto personal, basado en muchas y variadas experiencias.

□ como seleccionar la butaca adecuada

Parte de la experiencia teatral es sentarse en el auditorio, y cada butaca tiene diferentes ventajas.

Elige tus butacas teniendo en cuenta a tu pequeño/a. Las butacas cerca del escenario emocionan al público ya que les permite ver a los actores de cerca. Las butacas del medio y de atrás le dan al público una perspectiva mas completa del escenario y te permiten ver toda la acción. Si piensas que tendrás que irte temprano (o si anticipas que tu niño/a estará inquieto/a) sería conveniente elegir una butaca más atrás, o cerca del pasillo. Dale a tu pequeño/a la oportunidad de sentirse como parte de la comunidad y elige la butaca que piensas que le dará la mejor experiencia posible.

Butacas en el teatro

Algunos teatros son muy grandes y tienen varias secciones de butacas, otros son más pequeños y las butacas están designadas por número y fila. Algunos teatros tienen “admisión general” y te puedes sentar en cualquier butaca que no esté ocupada. Cuando tengas la oportunidad, siéntate en diferentes secciones del teatro para obtener una experiencia diferente al ver la presentación.

Cuando llegues al teatro con tu niño/a, indícale las diferentes secciones del auditorio. Orientarse dentro del teatro es divertido y educativo. Y es una buena idea tomar nota de las salidas de emergencia mientras están inspeccionando la sala.

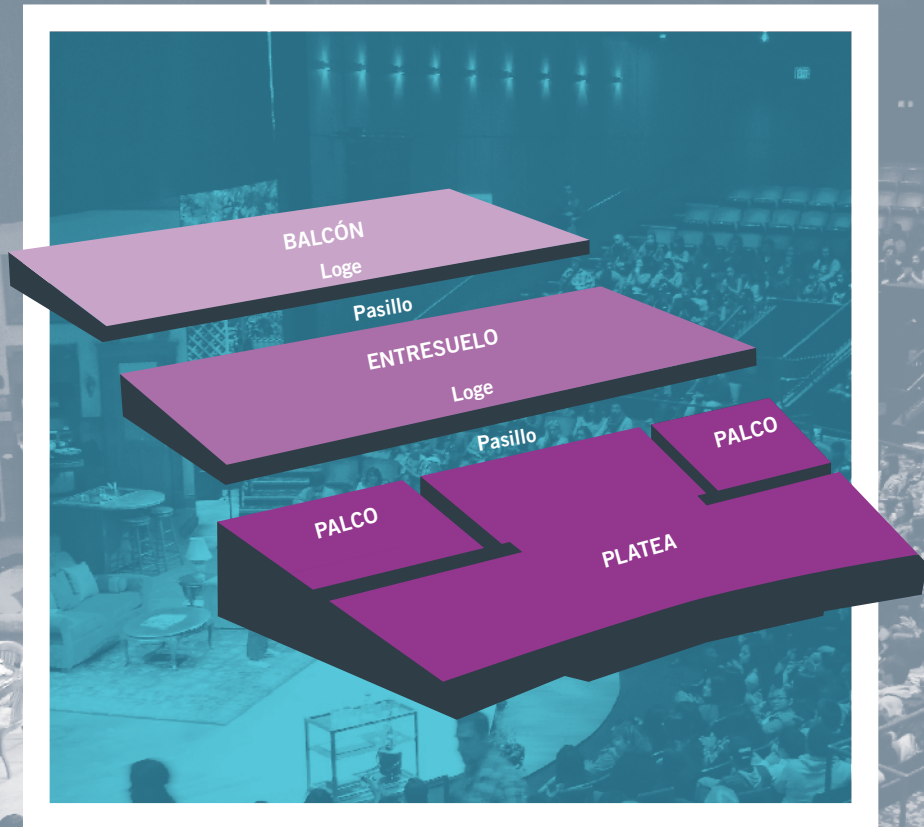

Foto de Ryan Miller/Capture Imaging

Palcos: Los palcos son butacas separadas, por lo general al frente o a los costados y más arriba del nivel del escenario. A veces suelen tener puerta privada o una cortina para separarlos del resto del público. Un palco es un lugar ideal para ver al público mientras presencian la obra, y a veces ver lo que ocurre fuera del escenario detrás de las bambalinas.

Balcones: Las butacas de los balcones están más arriba, en el segundo o tercer nivel del teatro. Los balcones a veces se extienden parcialmente sobre las butacas de la platea y proveen una vista fantástica de todo el escenario. En los teatros más grandes puede haber varios balcones. En los teatros con varios balcones, el balcon inferior a veces se lo denomina Entresuelo.

Platea: La sección principal del teatro se llama Platea. Si una obra tiene música en vivo, los músicos estarán sentados dentro del foso de la orquesta, un área subsuelo justo en frente del escenario. Durante el intermedio resulta interesante acercarse para ver el foso. Pregúntele a un ujier si es posible acercarse. Las secciones de Platea y Balcones por lo general están divididas en sección de enfrente, intermedia y trasera, sobre todo en teatros bastante grandes.

Palco Bajo Centro: La palabra Loge en inglés puede referirse a diversas secciones de un teatro, dependiendo del tamaño de éste. A veces se refiere a las butacas separadas. En teatros donde no hay butacas separadas, el Loge puede ser la sección de enfrente del Balcón o Palco Bajo Centro.

Pasillo: El pasillo es el espacio de acceso entre las filas y las butacas. Algunos teatros sólo tienen un pasillo, mientras que otros tienen un pasillo principal y otros al costado para facilitar que tú llegues a tu butaca cómodamente. Si estás sentado/a en tu butaca y otro espectador/a necesita pasar, es una cortesía pararse para dejarlo/a pasar.

Butacas Escalonadas: Cuando las filas de butacas están en un leve ángulo, es para que cada fila esté un poquito más alta que la de adelante, así el espectador puede ver por sobre la cabeza del que tiene al frente, y se dice que las butacas están escalonadas. También puedes investigar si el teatro provee asientos elevados para niños/as, para ayudar a que tu niño/a vea el escenario más fácilmente.

EN EL TEATRO

Foto de Ryan Miller/Capture Imaging

- *¿Recuerdas cuándo viste tu primera obra de teatro?*
- *¿Qué obra viste? ¿Con quién estabas?*
- *¿Cómo te hizo sentir la experiencia?*

¡Un gran regalo es introducir a alguien a la magia del teatro! Algunos somos introducidos por un miembro de familia, un mentor, o a través de la escuela. Otros vemos nuestra primera obra ya de grande. De cualquier forma, venir al teatro es una experiencia increíble, desde el inicio hasta el final – emocionarse por la obra que uno va a ver, el bullicio emocionante en el vestíbulo, yendo a encontrar tu butaca, leyendo el programa, todo conduciendo al momento en que se apagan las luces y puedes dejar este mundo atrás y entrar a otra época y lugar...

alístándose para la obra

Ya has elegido la obra que verán. Ayúdale ahora a tu niño a disfrutar al máximo de la experiencia con una preparación. ¡Alístense para la obra!

Algo que les dará mayor significado a su experiencia es prepararse juntos para la obra. Muchas compañías y productores de teatro preparan referencias educacionales excelentes, diseñadas específicamente para ayudar a miembros del público de todas las edades a aprender más sobre la obra y sus protagonistas.

1 COMPARTE TU ENTUSIASMO

Lo más importante antes de llegar al teatro es lograr entusiasmar a tu niño/a. Comparte porqué estás ansioso/a de ir a ver la obra, y por que te gusta ver una producción en vivo, y qué de la historia te resulta interesante. Háblale de las experiencias que tendrán cuando lleguen al teatro, de qué verán sobre el escenario, la gente que conocerán, y qué hace que el teatro sea algo especial. Inicia tus propias tradiciones al asistir al teatro (¡siempre usan atuendo idéntico, o siempre toman el metro, o siempre se comen una pizza antes o después de la obra!) ¡Haz que la visita al teatro sea una experiencia personal, especial y divertida!

2 APRENDE SOBRE LA OBRA

Cuanto más aprendan los niños sobre la obra, se sentirán más cómodos e interesados como miembros del público. No te preocupes de arruinar la magia. (¿Cuántas veces ha releído tu niño/a un libro o revisto una película?) – introduce los personajes, ambientación, o la trama de la obra a tu joven. Si la obra está basada en un libro o novela, léanlo de antemano. Y recuerda, tu niño/a estará más tranquilo/a sabiendo que los personajes o efectos de miedo son sólo imaginarios, y que un personaje que muere volverá para recibir aplausos al final de la obra.

- *¿Qué ocurre en la obra?*
- *¿Quiénes son los personajes de la obra?*
- *¿Dónde transcurre la obra?*

3 CONOCE AL/LA ESCRITOR/A

A veces, un/a escritor/a utiliza sus propias experiencias para darle forma a una historia. Conociendo la información biográfica del/la autor/a les ayudará a tí y a tu pequeño/a a comprender la obra de una forma más profunda.

- *¿Quién escribió la obra?*
- *¿Cuándo escribió la obra el/la autor/a?*
- *¿En qué se inspiró el/la autor/a?*
- *¿Cuáles experiencias formaron la vida del/la autor/a?*
- *¿Cómo te diferencias del/a autor/a?*

4 APRENDE SOBRE LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA OBRA

Una obra basada en la era contemporánea se verá muy diferente a una que transcurre en los años 1950. Explora formas para que tu niño/a entre en el mundo de la obra. Juntos pueden hacer una pequeña investigación para hacer descubrimientos sobre una obra ambientada en una ciudad, o país, o en una época histórica poco conocida por ti. Toma nota cómo el contexto de un personaje de otros tiempos puede ser afectado por raza, género, clase, religión o estado social. Aprovecha esta magnífica oportunidad para que tú y tu niño/a se puedan familiarizar con el panorama socio-político de la obra. Utilicen sus imaginaciones para describir cómo se podría ver la obra, sobre todo si la obra está ambientada en un mundo de fantasía o en un reino mágico.

- *¿Dónde y cuándo se desarrolla la obra?*
- *¿Qué eventos históricos ocurrían en ese entonces?*
- *¿Cómo afectaría el modo de ser de los personajes la época y el lugar?*

□ la sala está abierta

¡Se ha llegado la hora! Has llegado al teatro y estás listo/a para compartir la experiencia. Aún antes que se abra el telón, hay muchas formas de ayudar a tu pequeño/a compañero/a a sentirse familiarizado/a para que tenga una buena experiencia.

Atiende a lo más básico

Asegúrate que tu niño/a está bien descansado/a, y que utilice el baño antes de comenzar la obra. Sería una buena idea traer algún bocadillo para el intermedio. Además, si notas que tu niño/a tiene necesidad de ir al baño durante el primer acto, apresúrate a llevarlo/a durante el intermedio.

¡La sala está abierta!

El “frente” de la casa es cualquier espacio destinado al público (a la inversa del escenario y los camerinos, los cuales están reservados para miembros del elenco y equipo técnico). El frente de la casa incluye la taquilla, el foyer o vestíbulo, y la sala. El/la gerente de la casa es el/la responsable de organizar todos los elementos que vinculan al público, y guía un grupo de personas que asisten al público, incluyendo la taquillería, los que venden los boletos, los ujieres, los que venden golosinas, etc.

Tradicionalmente el/la gerente de la casa anuncia que “la sala está abierta” cuando es hora que el público entre a la sala y comiencen a tomar sus asientos.

Anima a tu niño/a a tomar parte de la transacción en la taquilla al recoger sus boletos. Permíteles entregar los boletos al recepcionista al entrar al teatro. Pídele también al ujier que le entregue el programa a tu niño/a.

Toma tu asiento

Enséñale a tu niño/a a leer los boletos para que la siguiente vez sepa cómo encontrar su butaca. La puerta, la sección, la fila y el número de butaca te guiarán. Si después de revisar tu boleto no sabes dónde ir, pide la asistencia de un ujier. El trabajo del ujier es ayudar al público a encontrar sus butacas, darles la bienvenida, y hacerlos sentir cómodos en el teatro.

Una vez sentados...

Platica sobre lo que se ve y escucha. Fíjate en los otros miembros del público y como se comportan. Fíjate en el espacio y observen los detalles arquitectónicos del teatro. Ubica las luces colgantes que muy pronto iluminarán el escenario. Revisen juntos el programa. Y lo más importante, ¡apróntense... la obra está por comenzar!

Intermedio

Abandonen sus asientos rápidamente para evitar largas líneas en el baño. Aunque tu niño/a no tenga necesidad de usar el baño es buena idea levantarse y estirar las piernas. Utiliza el intermedio para hacerle preguntas a su niño/a:

- *¿Qué piensas que pasará?*
- *¿Pasó algo que te sorprendió?*
- *¿Con qué personaje te identificas?*
- *Felicítalo por su buen comportamiento y déjale saber que está haciendo un buen trabajo como espectador.*

Mientras estén en el vestíbulo pídele a tu niño/a que se fije cuando las luces parpadeen – es la señal para que el público regrese a sus butacas.* Cuando ya se hayan sentado nuevamente, avísale que el segundo acto por lo general es más corto y que ¡pronto podrán aplaudir a los actores!*

* Después del intermedio, pídele a tu niño que los guíe a regresar a sus butacas. Cuanto más se sientan en control de su experiencia en el teatro, más lo disfrutarán.

LA IMPORTANCIA DEL PÚBLICO

Foto de Ryan Miller/Capture Imaging

¡Poder contar historias junto con el público es lo más importante del teatro en vivo! Entre las muchas maravillas del teatro se encuentra el poderoso sentido de comunidad que se forma mientras es creado y actuado. Los creadores, el elenco, los diseñadores y el personal técnico del teatro trabajan en conjunto para decidir cómo será contada la obra. Y personas de todos los ámbitos de la vida se unen para disfrutar de la obra, creando una comunidad temporaria. A esta comunidad la llamamos el público.

□ unidos en la imaginación

La participación del público es una de las cosas que convierten al teatro en una experiencia única.

Suelen decir que una obra no está completa hasta que no haya un público presente para presenciarla.

Teniendo a todos los que forman parte de la obra reunidos en un mismo espacio, gozando de la misma experiencia es lo que lo separa de otros medios, como el cine, la televisión, u otra manera de contar historias – ¡y es lo que hace que sea tan divertido ir al teatro!

Tu niño/a también tiene una parte durante la obra – ¡ser miembro del público! Pláticale sobre el aspecto en vivo de una obra y cómo es diferente a ver una película o programa de televisión. Recuérdale a tu niño/a que sí puede reaccionar a lo que ocurre en el escenario: pueden reír o sorprenderse, pero eso sí, no deben hablar con los actores que están en el escenario, gritar si algo no les agrada, o hablar con las personas que lo rodean. (Podrán hacer todo eso durante el intermedio o al final de la obra.)

Puedes introducirlos además a otras responsabilidades de ser miembro del

público: tener en su posesión los boletos, o el programa, escuchar atentamente, prestándole su atención a lo que ocurre en el escenario, seguir la trama y dejar que sus sentimientos se hagan realidad, aplaudiendo al fin de cada acto y cuando los actores salen a recibir los aplausos y hacer la reverencia.

Algunas obras suelen pedir una participación del público. Los actores pedirán que voluntarios los acompañen sobre el escenario. O podrán pedir que el público participe verbalmente, cante o aplauda, o asistir a la obra con un movimiento desde sus butacas a contar parte de la historia que ocurre sobre el escenario. Si ésto ocurre, tú y tu niño/a definitivamente deberían participar al nivel que les sea más cómodo. Y recuerda que cuando esa parte de la obra concluya, el público deberá volver a ser espectador y volver su atención a los actores en el escenario.

¡No tengo nada para ponerme!

Sí que tienes. Las personas que asisten al teatro se visten de diversas formas. Unos vienen vestidos formalmente, otros más informal. Alienta a tu niño/a a que se exprese a su estilo, pero que esté cómodo/a. Recuerda que todos los teatros requieren el uso de calzado y que posiblemente les pidan que se quiten el sombrero u otra prenda que pueda interferir con la vista de otros miembros del público.

diez sugerencias para llegar a ser un respetuoso miembro del público

¡Por supuesto que sí, tú desempeñas un papel en que las obras de teatro a las que asistes tengan éxito!

Comparte con tu niño/a que todo miembro del público tiene una función esencial de asistir a los actores en relatar la historia. Su atención, compromiso, reacciones e interés ayudan a dar forma a la experiencia del teatro en vivo. A diferencia con la televisión o el cine, los actores serán afectados por cómo el público escucha, siente y responde a la experiencia de la obra. Esto es un detalle de lo más emocionante y único del teatro – es una conversación simultánea, al mismo tiempo entre los actores y el público.

¡Aquí hay varias sugerencias para cómo ser el mejor público posible!

Sé respetuoso/a de los otros miembros del público para que todos tengan la mejor experiencia posible:

- 1 Por favor, apaga todos tus aparatos electrónicos que hagan sonido o emitan luz.
- 2 Por favor ayuda con la seguridad de los actores, nunca tomen fotografías o video durante la obra.
- 3 Por favor trata de no hablar demasiado durante la obra. Si necesitas hablar, hazlo susurrando.
- 4 Si necesitas abandonar tu butaca durante la obra, por favor trata de esperar a que haya un corte en la acción sobre el escenario (por ejemplo, durante un cambio de escena o cuando hay aplausos después de una canción), y abandona la sala rápidamente y sin hacer ruido.

Ayuda a mantener el teatro limpio y seguro:

- 5 Por favor escuchen los anuncios antes de la obra, que probablemente incluirán información sobre como proceder en caso de emergencia.
- 6 Por favor mantengan sus pies en el suelo, no en las butacas de enfrente o en el pasamano del balcón.
- 7 A menos que haya un anuncio, alimentos y bebidas no están permitidos en la mayoría de los teatros.
- 8 Antes de salir del teatro revisen sus butacas para asegurarse que no se les cayó nada (el boleto, el programa, sus pertenencias) y que están dejando el área tan limpia como la encontraron al entrar.

Déjenle saber lo que piensa:

- 9 Siéntete libre de reír si piensas que algo es cómico; siéntete emocionado si algo te conmueve y exprésalo; y aplaude a los actores para agradecer su buen trabajo y esfuerzo.
- 10 ¡Corre la voz! Comparte con tus amigos y familiares lo que acabas de ver y lo que sentiste durante la obra, y anímalos a que vengan ellos también a disfrutar.

Ovación de Pie

El público se pondrá de pie para dar una ovación si verdaderamente disfrutó de la obra y el aplauso no es suficiente para demostrar su satisfacción. Frecuentemente, si el público continúa los aplausos por largo tiempo, los actores continuarán haciendo una reverencia, o saldrán del escenario para luego retornar todos juntos a dar otra reverencia.

DESPUÉS DE LA OBRA

Foto de Alan Weissman Photography

El final de la obra es únicamente el principio. Cuando regresan las luces estará lleno de pensamientos, sentimientos, preguntas, e ideas. Es el momento para platicar sobre la historia, los personajes, la escenografía, el vestuario. Presenciar una obra de teatro estimula nuestro intelecto e inspira conversaciones y conexiones con otros. ¡El teatro es una experiencia que invita a la conversación y se debe compartir!

después de que se cierre el telón

¡Bravo! Elogia el buen comportamiento de tu niño/a y toma unos momentos para compartir una plática sobre su experiencia.

Hablar sobre la obra después de haberla visto es una parte importante de la experiencia teatral. Algunas obras tendrán una plática ya concluida la obra o habrá oportunidad de conocer a los actores y equipo técnico. ¡Aprovéchela! La experiencia cobrará mayor importancia para tu niño/a si tienes la oportunidad de participar en una plática sobre la obra o conocer a un/a actor/actriz en persona.

Mantén la conversación abierta

Anima a tu niño/a a convertirse en experto/a conocedor/a de su propia experiencia, expresando sus sentimientos y opiniones. Recuérdale que no hay buenas y malas respuestas – ¡cada persona del público interpretará la obra a su propia manera!

Las siguientes preguntas le ayudarán a tu niño/a a personalizar el sentido de la experiencia.

- *¿Cómo te hizo sentir la obra?*
- *¿Qué es lo que más te gustó de la obra?*
- *¿Hubo cosas de la obra que te sorprendieron?*
- *¿Sobre qué te hizo pensar la obra?*
- *¿De qué se trata esta obra, piensas tú?*
- *¿Hay algo de la obra o de un personaje que te hizo recordar algo sobre tu propia vida?*
- *¿Con cuál de los personajes te identificaste más?*
- *¿Qué te indicó el vestuario sobre los personajes?*
- *¿Tienes una frase o momento favorito del cual te acuerdas?*
- *¿Hubo algún elemento de la obra que te asustó o te confundió?*
- *¿Cómo se siente ser miembro del público?*
- *¿Cuál es la diferencia entre ver una obra y ver una película o leer un libro?*
- *¿Qué hubieras hecho diferente si tú narraras esta historia?*
- *¿Puedes imaginar un fin diferente?*
- *¿Qué sigue para estos personajes?*
- *¿Qué relatos quisieras contar tú?*
- *¿Hay algo sobre lo cual quisieras aprender más?*

EL MUNDO DEL TEATRO

Foto de Ryan Miller/Capture Imaging

Te apuesto que nunca pensaste sobre la relación entre el teatro y la mecánica cuántica. Cuando presenciamos una obra, se podría decir que no hay uno, ni dos, sino tres universos paralelos ocurriendo simultáneamente. Existe, por supuesto, el mundo real fuera del teatro. Hay otro mundo sobre el escenario. ¡Y también existe el mundo que está llevándose a cabo detrás del escenario! (Técnicamente también existe un mundo dentro de tu imaginación, pero no compliquemos las cosas.) La acción detrás del escenario que hace posible la presentación sobre el escenario es un universo fascinante con su propio lenguaje, folklore, extrañas y divertidas tradiciones, y gente asombrosa – ¡un mundo fabuloso por descubrir donde se crea magia y los cuentos se hacen realidad!

resumiéndolo todo

La experiencia del teatro en vivo significa que tódo lo que estás presenciando sucede en tiempo real.

La escenografía y el vestuario cambian frente a tu propia vista, el día se convierte en noche, el texto nos ayuda a comprender a los personajes, y las tramas se relatan por medio de canciones y movimiento. Presenciar una obra de teatro en vivo es verdaderamente espectacular gracias a la interacción de todos los componentes del teatro. Para montar una obra sobre el escenario se requiere muchísimo trabajo: aquí tienes una lista de algunas de las personas y elementos que lo hacen posible.

ESCRITOR/A

La persona, o grupo de personas, que escriben la obra y crean el libreto. De vez en cuando el libreto es completamente imaginado, con eventos y personajes creados; otros libretos están basados en sucesos y personajes de la vida real. Los/as escritores/as a veces también basan sus obras en novelas, biografías o entrevistas.

EL LIBRETO

El libreto es la versión escrita de la obra. Éste contiene todo el texto que cada personaje debe decir.

DIÁLOGO

Las palabras de cada personaje en la obra.

MONÓLOGO

Un discurso, a veces de varios párrafos, declamado por un/a actor/actriz.

ACOTACIONES

La información en el libreto que indica las entradas y salidas de cada personaje, los movimientos de los actores, los elementos escénicos, o acción.

DIRECTOR/A

El/la director/a de la obra provee la visión de cómo será presentada la obra.

El/la director/a elige el reparto de los actores y trabaja con diseñadores de escenografía, vestuario, sonido, luz y utilería para definir cómo se verá la obra, y trabaja con los actores para desarrollar sus actuaciones. Dos directores/as diferentes dirigirán la misma obra de una forma muy diferente.

LA COMPAÑÍA

Los actores y técnicos.

EL ELENCO

El nombre dado al grupo de actores en la obra.

ACTOR/ACTRIZ

La persona que representa un personaje en la obra.

SUPLENTE

La persona que se aprende las palabras y movimiento de un/a actor/actriz y actúa sobre el escenario si ese/a actor/a no puede actuar por algún motivo. Los o las suplentes son vitales para una obra de largo plazo ya que puede presentarse una enfermedad, lesión, y a veces hay que tomarse un día libre.

EL EQUIPO TÉCNICO

Todos los que trabajan en la obra excluyendo los actores.

COREÓGRAFO/A

La persona responsable de crear la danza y el movimiento del conjunto en una obra.

DISEÑADOR/A DE VESTUARIO

La persona que diseña el vestuario para la obra. El/la diseñador/a crea el vestuario para cada personaje de la presentación. El vestuario refleja la época histórica de la obra, la personalidad y estado social de cada personaje y el estilo de la producción.

VESTUARIO

La vestimenta que los actores usan durante la actuación sobre el escenario. Le indican al público la personalidad y el estado social de cada personaje.

DISEÑADOR/A DE ILUMINACIÓN

La persona que elige cómo utilizar la iluminación durante la producción. La iluminación, no sólo nos deja ver lo que ocurre sobre el escenario, sino también ayuda a relatar la trama. Puede crear el estado de ánimo o ambientación, establecer una localidad, marcar el paso del tiempo, y proveer enfoque.

APAGÓN

Cuando las luces del escenario se apagan por completo y repentinamente.

DIRECTOR/A MUSICAL

La persona que trabaja de cerca con los actores, músicos y el/la director/a para crear la música que escuchamos durante la obra.

JEFE/A DE UTILERÍA

La persona encargada de adquirir la utilería para la obra, y de mantener control de la utilería para cada producción.

UTILERÍA

Los objetos conocidos como utilería empleados sobre el escenario que no forman parte íntegra del decorado del teatro. Utilería de mano son cualquier objeto llevado al escenario por el actor o la actriz, como ser, un libro, una sartén, un cuchillo, una botella, etc.

DISEÑADOR/A DE SONIDO

La persona que diseña el sonido para la obra. Al igual que la iluminación, el sonido ayuda a establecer el estado de ánimo y ambientación, y puede indicar cambio de época y lugar. Los efectos de sonido son una parte importante del diseño de sonido, y pueden incluir un timbre de la puerta, un teléfono o sonidos fuera de escena, como ser el ruido del tráfico.

JEFE/A DE PISO

La persona encargada de todos los actores y equipo técnico, durante los ensayos y la producción. El/la jefe/a de piso es responsable de tomar nota de todos los movimientos de los actores sobre el escenario y de mantener una lista de toda la utilería. Durante las presentaciones de la obra, esta persona administra la producción, del comienzo al final, de todo lo que ocurre sobre y detrás del escenario. Esta persona dá indicaciones al equipo técnico mediante el uso de un audífono.

DISEÑADOR/A DE ESCENA

La persona que diseña la escenografía de la obra. La escenografía ayuda a establecer la época, el lugar, y el estado de ánimo de la obra.

ESCENOGRAFÍA

Elementos físicos del escenario que ayudan a establecer la ambientación de la obra.

TELONES DE FONDO

Elementos escénicos colgados en el posterior de un escenario para establecer una localidad.

la vida de un/a actor/actriz

Para muchos jóvenes, el interés en el teatro comienza con una curiosidad acerca de actuar sobre un escenario. Aquí hay otras palabras relacionadas con actores/actuaciones:

PERSONAJE

La persona creada por el/la escritor/a para la obra. También se llama rol o papel.

AUDICIÓN

Cuando actores se presentan frente al director/a y miembros del equipo de producción, para ser considerados para representar un personaje en una obra.

SEGUNDA LLAMADA

La última fase de las audiciones, antes de hacer la elección de un/a actor/actriz para representar un personaje. El/la director/a invitará a un grupo de actores a regresar a hacer una última prueba para la obra. Estos actores son los que están siendo considerados seriamente para formar parte del elenco.

ELECCIÓN DEL ELENCO

El proceso para elegir a los actores para cada personaje de la obra.

HORA DE LLAMADA

El horario en que cada actor deberá llegar al teatro para una producción o ensayo.

ENSAYO

El tiempo dedicado a practicar la obra antes de comenzar las presentaciones. El/la director/a y jefe/a de piso organizan los horarios para reunirse con los actores y desarrollar los personajes, establecer el movimiento, y practicar la sincronización.

LLAMADA A ESCENA

Cuando los actores hacen su reverencia al final de la obra.

SEGUNDA REVERENCIA

Cuando los actores regresan al escenario, después de la primera llamada a escena, para tomar una segunda reverencia. Esto suele ocurrir cuando un público entusiasmado continúa sus aplausos ya finalizada la primera llamada a escena.

□ sitios dentro del teatro

FRENTE DEL PROSCENIO - Parte del escenario que avanza hacia la platea.

DETRÁS DEL ESCENARIO - la parte del teatro no visible al público, incluyendo los vestuarios, los camerinos y los hombros del escenario.

CAMERINO - una sala del teatro donde los actores se visten, cambian de vestuario o se aplican el maquillaje.

CAMERINO DE ESCENA - la sala donde los actores esperan antes de salir a escena.

BLACK BOX - literalmente, caja negra, una sala donde el público y los actores comparten el mismo espacio. Tradicionalmente es una sala pintada de negro.

TAQUILLA - lugar donde se venden los boletos. Cuando necesitas recoger unos boletos prepagados debes ir a la Ventanilla de Boletos Prepagados (Will Call.)

BROADWAY - un distrito de teatros famosos de Nueva York, compuesto de 40 teatros de más de 500 butacas.

TELÓN - una cortina de tela que separa el escenario del público.

BASTIDORES - las cortinas que cuelgan a los costados del escenario y que ocultan los hombros del escenario.

TELAR - Parte superior del escenario de un teatro, de donde suben o bajan los telones y bambalinas por medio de poleas, cuerdas y pesas.

PROSCENIO - el área del escenario más cercana al público.

BOCA DE ESCENA - la parte de los teatros que separa el escenario de la sala y delimita la altura y el ancho de la embocadura del escenario.

ESCENARIO - la parte del teatro donde toma parte la acción de la obra.

HOMBROS DEL ESCENARIO - los costados del escenario, donde esperan los actores o escenografía, fuera de la vista del público.

La Derecha del Escenario

A la derecha del actor/actriz frente al público. Visto desde el público es la izquierda del escenario.

La Izquierda del Escenario

A la izquierda del actor/actriz frente al público. Visto desde el público es la derecha del escenario.

El Elenco de la gira nacional de *Matilda El Musical*
Foto de Joan Marcus

Las acotaciones son dadas desde el punto de vista del actor/actriz.

Parte Trasera del Escenario

Una acotación hacia la parte trasera del escenario, alejándose del público. Las acotaciones son dadas desde el punto de vista del actor/actriz.

Parte Frontal del Escenario

La parte del escenario más cercana al público. Las acotaciones son dadas desde el punto de vista del actor/actriz.

□ escuchado en la sala de ensayos

Aquí hay varios términos que oírías posiblemente si estuvieras escuchando un ensayo.

MARCADA DE ESCENA

los movimientos de los actores sobre el escenario, dirigido por el/la director/a.

SEÑAL

Una señal para actor/actriz, técnico/a o músico/a. Los actores tienen señales para declamar una línea, entrar, salir o moverse sobre el escenario. El/la jefe/a de piso envía las indicaciones para que los técnicos cambien las luces, música, escenarios o utilería por medio de auriculares. Los músicos reciben dirección del director de música (conductor) o de los actores sobre el escenario.

MARCA POSICIONAL

Pedazos de cinta adhesiva colocada en el piso del escenario para indicar la posición de los muebles y utilería.

ENSAYO TÉCNICO

Es un ensayo donde todos los elementos de la obra se unen por primera vez. Aquí se establecen las señales para el iluminado, el sonido y lo técnico.

ENSAYO COMPLETO

El ensayo donde los actores actúan la obra de principio a fin sin interrupción.

ENSAYO CON VESTUARIO

El ensayo de principio a fin hecho como si hubiera un público, con vestuario, maquillaje, iluminación, sonido, y utilería.

MONTAJE / DESMONTAJE

Cuando el escenario, el vestuario y la utilería son introducidas o removidas del teatro. Por lo general el montaje se hace al principio de la semana del ensayo técnico. El desmontaje se hace ya finalizada la obra, en Inglés también se la llama "strike."

La Gente del Teatro

Se requiere muchas personas dedicadas para darle vida a las historias. En el teatro existen muchos trabajos creativos, interesantes y desafiantes – sobre el escenario y detrás de las escenas. Aquí les hemos presentado algunos de tantos profesionales que trabajan en el teatro. Nos llevaría otro libro entero para describir las profesiones requeridas para montar una obra de teatro, incluyendo lo artístico, educacional, gerencial, mercadeo, diseño gráfico, producción, seleccionado del elenco, negocio, tecnología y finanzas. Si tu niño/a está interesado/a en conocer el funcionamiento de un teatro, más allá del escenario, anímelo/a a investigar una gratificante y desarrollante carrera en la administración de las artes.

TRADICIONES Y FOLKLORE DEL TEATRO

La gente del teatro son muy supersticiosas. Famosamente supersticiosas. Hay ciertas cosas que se deben hacer antes de cada actuación – y cosas que no se deben hacer. Cosas que se pueden decir – y cosas que no se deben decir. Y cuanto más gente del teatro conozcas, aprenderás más supersticiones. Y es de esperar, que dada la cantidad de percances – grandes y pequeños - que ocurren en cada producción la gente busca – e inventa – explicaciones. La siguiente lista detalla algunas de las supersticiones del teatro. Fíjate. Y si tienes otras, envíalas... pero no en un sobre azul.

supersticiones del teatro

DICEN “BREAK A LEG”, EN LUGAR DE “BUENA SUERTE”

(¡el término usado en español no es apto para menores!)

Es una creencia que los teatros tienen espíritus en residencia. Estos espíritus traviesos le escucharán pedir algo y harán lo opuesto. Entonces dices “break a leg” para burlar a estos necrófagos. Otra posible interpretación de este dicho remonta a los tiempos de Shakespeare, cuando la palabra “break” significaba “dobla.” Por eso, cuando le dices a un actor/actriz que “doblen una pierna” les estás pidiendo que puedan hacer una profunda y continua reverencia al fin de la actuación.

“LA PRESENTACIÓN DEBE CONTINUAR”

En el teatro algo siempre falla, y frecuentemente. La frase “la presentación debe continuar” significa que, pase lo que pase, si un actor/actriz se enferma, se pierde una señal, o si la obra aún no está lista para presentar a un público – la producción debe continuar de acuerdo al plan. El dicho se originó en el circo: cuando un artista se lastimaba, o se perdía un animal, el público estaba esperando un espectáculo (¡por el cual ya habían pagado!).

NO SILBES

No silbes. No silbes sobre el escenario, fuera del escenario, o en cualquier lugar cercano al escenario. Hace varios siglos los tramoyistas eran marineros contratados en el puerto (el teatro y las naves ambos tienen sistemas de sogas y poleas). Los marineros – cuando en alta mar – se comunicaban con silbidos, y entonces también lo hacían en el teatro, donde con sogas manejaban bastidores y cortinas.

Si fueras un actor/actriz que silbaba sobre el escenario, ¡le podrías estar dando una señal a un tramoyista a que te diera en la cabeza con un bastidor!

NO DIGAS “MAC...”

Decir Macbeth en el teatro atraerá una catástrofe... ¡así que, no lo digas! Hay muchísimas teorías sobre el origen de esta superstición, y se toma tan en serio que aún durante una producción de la mismísima obra Macbeth, nunca se lo nombra como tal. Y en vez de usar el nombre se lo llama “La Obra Escocesa.” ¿De dónde proviene la maldición de Macbeth? Una leyenda dice que el famoso dramaturgo inglés, William Shakespeare utilizó verdaderas encantaciones durante la obra – o sea que la obra misma se auto maldice. Otra teoría es que Shakespeare maldijo la obra porque el rey James I prohibió su presentación. Y otra teoría es que durante la primera presentación de la obra Macbeth en el 1606, el joven actuando la parte de Lady Macbeth, Hal Berridge, falleció detrás del escenario, y que Shakespeare lo reemplazó con una pésima actuación. Después Shakespeare se refirió a Macbeth como “esa obra”

Si alguna vez se te escapa y dices el nombre, debes decir: “¡Que los ángeles y ministros de gracia nos defiendan!” Luego debes abandonar el teatro, girar contrareloj tres veces, escupir, maldecir, y golpear tres veces para ser readmitido al teatro.

LUZ DEL FANTASMA

Siempre se debe dejar una luz encendida en un teatro vacío. Una luz del fantasma es una luz que se deja encendida en el medio del escenario cuando el teatro está vacío, para que no quede completamente a oscuras. Existen dos teorías acerca de esta tradición: 1) La luz permanece encendida para que los espíritus jueguen, actúen y hagan de las suyas – para que no lo hagan durante una función. 2) La luz queda encendida para ahuyentar a los espíritus. De cualquier forma, ¡te sería difícil encontrar un teatro en el mundo sin su luz del fantasma!

AÚN MÁS TRADICIONES

- *Nunca les des flores a un/a actor/actriz antes de la obra.*
- *El color azul hará que los actores se olviden sus líneas.*
- *Nunca uses el color verde. Nunca jamás.*
- *No uses flores reales sobre el escenario.*
- *Los actores nunca deben usar maquillaje nuevo la noche de estreno.*
- *Nunca estrenes una obra en un viernes.*
- *Nunca coloques zapatos o sombreros sobre sillas o mesas dentro del camerino.*
- *Un ensayo de vestuario malo significa un buen estreno.*
- *Los actores no deben limpiar sus estuches de maquillaje.*

¡BRAVO! ¡OTRA!

Felicitaciones por haber introducido a tu joven al teatro en vivo!
Estás inspirando a una nueva generación de individuos empáticos y creativos...Y quien sabe – ¡talvez a principiantes profesionales del teatro!

Foto de Ryan Miller/Capture Imaging

El Personal de Educación y Asociación Comunitaria del Center Theatre Group

Leslie K. Johnson
Directora de Innovación e Impacto de la Estrategia Social

Kathryn Mackenzie
Directora del Departamento de Operaciones

Traci Cho Kwon
Directora de Iniciativas a la Educación en las Artes

Jesús Reyes
Director del Programa de Asociaciones Comunitarias

Camille Schenkkan
Directora del Programa, Next Generation Initiatives

Adam Nicolai
Gerente del Programa

Felipe M. Sánchez
Asociado del Programa

Jennifer Harrell
Asistente de Operaciones

Khanisha Foster
Maestra Artística en Residencia

Debra Piver
Maestra Artística en Residencia

Un subsidio de the Renee & Meyer Luskin Theatre Discoverers en parte hizo posible esta guía.

Agradecimientos Especiales

Apoyo adicional para la Educación y Asociaciones Comunitarias provienen de:

La Fundación de Sheri y Les Biller Family, El Fondo de la Comunidad de Empleados de Boeing California, la Fundación de Louis L. Borick, la Fundación de Sascha Brastoff, la Fundación de Eli and Edythe L. Broad, el Fondo Brookside, la Fundación Brotman de California, la Fundación de Diana Buckhantz & Vladimir & Araxia Buckhantz, la Fundación de Carol y James Collins, la Fundación de Culver City Education, la Fundación de James A. Doolittle, la Fundación de Joseph Drown, la Fundación de la Familia Fineshriber, la Fundación Caritativa de Ella Fitzgerald, la Fundación Caritativa de los Friars, la Fundación de Lawrence P. Frank, la Fundación de Rosalinde y Arthur Gilbert, la Fundación de Green, William Randolph Hearst Education Endowment, HUB International Insurance Services, el Fondo de Music Center para las Artes Escénicas, la Fundación de Kenneth T. & Eileen L. Norris, la Fundación de la Familia Rosenthal, la Fundación de Laura & James Rosenwald & Orinoco, Sony Pictures Entertainment, y el Fondo de Dwight Stuart para la Juventud.

Fundamentos del Teatro: Un Sitio de Referencia Para Introducir a los Niños al Mundo del Teatro en Vivo es una obra creada y desarrollada por el Center Theatre Group, 601 West Temple Street, Los Ángeles, CA. Todos los Derechos Reservados. Febrero del 2016. Favor de comunicarse con el Center Theatre Group para información acerca de uso o reimpresión.

Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, traducida o apropiada de ninguna forma y por ningún medio (incluido electrónico, mecánico u otro, como ser fotocopia, grabación o cualquier sistema de almacenamiento o reproducción de información) sin el permiso por escrito del Center Theatre Group.

CenterTheatreGroup.org

