

Dirección escénica

Independientemente de los significados particulares, el drama es "el género literario compuesto para hacer el teatro". No siempre la abundancia de movimiento en escena contiene una acción teatral, y viceversa, posiblemente el dialogo estático de dos personajes en un sola, sí la tenga. Acción no significa necesariamente movimiento, ni rápido ni lento, y lo dramático no es algo violento o triste. En la dirección escénica están involucrados diversos aspectos, todos ellos de igual importancia, a continuación abordaremos algunos de ellos.

Montaje

Se busca desde aquí es la organización responsable del trabajo teatral, donde cada uno se encargue de una labor teniendo asignaciones claramente definidas en tiempo y espacio. Entre las funciones a considerar están:

- Producción
- Regiduría
- Escenografía
- Vestuario
- Coreografía
- Iluminación
- Música
- Tramoya
- Maquillaje
- Publicidad
- Sastrería
- Carpintería
- Electricidad
- Sonido
- Ayudantes

La lista puede ser de menor o mayor tamaño dependiendo el montaje a realizar, quedando a discreción del personal involucrado, recursos, espacio, tiempo, etc.

Es importante entonces, el conocer las principales características de las funciones:

❖ Producción

- Encargada de conseguir los medios económicos, administrarlos, evaluar los costes, formular los contratos y repartir beneficios, si los hubiere.
- Conseguir locales de ensayo y representación.
- Organizar las reuniones, ensayos, posibles salidas y giras del grupo.
- Publicidad, mediante carteles y medios de comunicación.

❖ Regiduría

- El regidor es una de las piezas importantes de la labor escénica y siempre tienes que tener a alguien encargado de este trabajo.
- Es el encargado, durante la representación, del funcionamiento de la misma; de las entradas a escena de los actores, de que la utilería esté ordenada en un lugar concreto y siempre el mismo.
- Debe estar presente en todos los ensayos para tomar notas de las entradas y las salidas, de los cambios de escena, de los movimientos de los actores, de la entrada de los diferentes efectos, de los cambios de mobiliario y de vestuario, es decir, de la coordinación total del espectáculo mientras se está realizando.
- Además deberá encargarse del control del vestuario y de la utilería, antes, después y durante las giras de la compañía.
- Esta labor también podría ser encargada al ayudante de dirección una vez esté estrenada la obra.

❖ Escenografía y vestuario

- Son los responsables del diseño del espacio escénico, del decorado y de la utilería, así como de los figurines para el vestuario y utilería de todos los personajes. Inspirados por la idea estética del director y después de ponerse de acuerdo, son los encargados de materializar visualmente ese trabajo.
- A su cargo estaría la labor de carpintería, pintura, sastrería, etc.
- También puede hacerlo el actor mismo teniendo en cuenta el valor del espacio, la arquitectura teatral, el diseño, la época, el color, etc.

❖ Iluminación

- Conocedor de los recursos técnicos a su disposición en el mercado y de la creación de ambientes mediante la luz.
- La creación de un plano de luces que servirá para iluminar la función sea el teatro que sea.
- Debe asistir a los ensayos antes y después de haber fijado posiciones, movimientos de los actores y del decorado o escenografía para saber qué lugares de la escena se están utilizando.
- Puede encargarse de la mesa de luces durante la representación, o puede delegar en el eléctrico del que disponga el grupo.

❖ Música y sonido

- Para las obras que requieran música y no dispongas de la partitura necesitarás un compositor o adaptador musical, pueden utilizarse adaptaciones propias.
- Si existen partituras, se necesitará intérpretes de la música.
- Esta puede ser tocada en directo o puede ser grabada, en este último caso, necesitarás de una persona que se encargue de la música y de los efectos de sonido durante los ensayos y la representación.
- Coreógrafo si existen o se introducen el ballet o bailes.

❖ Maquillaje

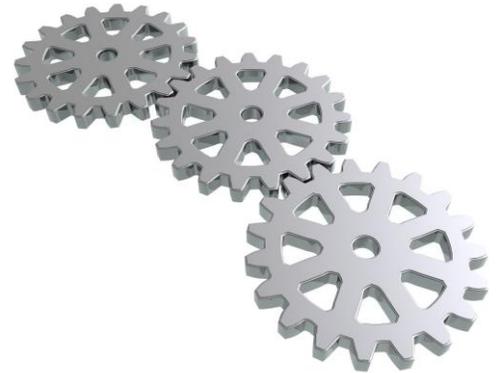
- El maquillaje entraría dentro del apartado estético y debe ir en consonancia con el trabajo de decorados y vestuario.
- Se puede encargar del diseño al escenógrafo-figurinista, lo puede diseñar también el director pero existen personas que se dedican profesionalmente a ello y es una pieza más del apartado de producción.
- Los encargados de su realización pueden ser las personas a las que les has adjudicado este rol o los mismos actores.

❖ Maquinistas - tramoyistas

- Serán los encargados de la construcción, el montaje y desmontaje de la escenografía, decorados, bastidores, telones, etc., y del buen funcionamiento de los mismos durante la representación, así como del cambio de decorados entre escenas y actos.
- Si bien es cierto que actualmente es una tarea de la que se encargan los propios actores, si tienes un número elevado de integrantes.

❖ Ayudantes

- Forma parte de otra de las divisiones de trabajo en el ámbito escénico y principalmente a la figura del ayudante de dirección.
- Puede ser el encargado, dependiendo de la confianza depositada en esta persona, del trabajo propiamente de dirección en escenas determinadas, por ejemplo, escenas de masas que necesitan de una mayor dedicación. El ayudante puede adelantar tiempo.
- También puede dedicarse a las personas que consideras necesitan más trabajo.
- Se puede tratar de una persona de confianza, de alguien con talento que quiera aprender o de alguien que te interese tener cerca por cualquier motivo.

Reparto

Los integrantes del grupo o compañía deben ser flexibles, con la finalidad de poder rotar en las diferentes funciones y papeles y poder adaptarse a los posibles cambios. Sin embargo los actores también deberán poseer las cualidades necesarias para interpretar un papel.

¿Cuáles son las cualidades?, su necesaria capacidad creativa y los talentos innatos a cada diferente persona, tomando en cuenta algunos aspectos generales:

- 1) Querer subirse a un escenario de una forma espontánea, sin presiones. Si un integrante quiere actuar y no se atreve a expresarlo, un pequeño empujoncito es suficiente para animarlo.
- 2) Tener una mínima capacidad de comunicación. Esto no significa que no puedan actuar los tímidos, todo lo contrario, probablemente ese "tímido" dará un buen juego sobre el escenario. Lo que se tiene que observar en todos, es si son capaces de transmitir con su cuerpo, con su voz, algo más allá de las primeras filas.
- 3) Poseer una expresión activa corporalmente. No necesitas a mimos, sino a intérpretes capaces de expresarse con las manos, con la mirada, con el cuerpo.

- 4) Poseer una voz clara y potente. Buena dicción y ser capaz de respirar bien con el fin de dedicarse al trabajo de la correcta emisión de la voz. Poder proyectar la voz, no gritar, para llegar a las últimas filas de la sala.
- 5) Y por supuesto, que sean rigurosos con su trabajo, responsables del compromiso que significa embarcarse en una producción teatral. Que sean disciplinados en los horarios y representaciones y que obedezcan las indicaciones del director, coreógrafo o regidor.

¿Cómo efectuar un buen reparto?

Analizar a los personajes, su valor dramático, social y psicológico, sino también incluyendo los aspectos físicos: Edad, sexo, posibles defectos, etc.

Si se dispone de poco tiempo de trabajo o no se tiene la oportunidad de trabajar en la formación de actores, es posible que conociendo a los integrantes del grupo se pueda asignar los roles a los actores por lo que inspiran o lo que comunican como personas, para posteriormente poderlo trasladar al escenario. Si se dispone de la ocasión, no adjudicar inmediatamente los roles.

Pruebas tradicionales

✚ Material a ser trabajado por los aspirantes.

- Texto teatral ya escrito.
- Otro tipo de texto.
- Canciones y bailes, si son necesarios.

Brindar a cada aspirante un texto, tipo monólogo o parlamento largo de no más de 10 o 15 minutos, para que lo memoricen, lo estudien y lo presenten. Este texto lo puedes entresacar de los diálogos de la obra o puedes buscar algún texto similar que convenga a tus objetivos.

Asimismo es importante que los actores sepan lo que buscas de ellos, si quieres actores dramáticos, trágicos, etc., porque si ellos no lo saben, quizás surjan confusiones; además, de esa forma, acotas el campo a trabajar para todo el equipo.

✚ El clima

En primer lugar, te recomiendo que no estés solo observando a los aspirantes, invita a tu ayudante, regidor, etc., y escucha sus opiniones. Tú das la última orden al respecto, pero de esa forma puedes contrastar pareceres y, además, integrar a otros en el proceso.

Mantener el respeto que cualquier persona merece cuando está intentando dar lo mejor de sí misma en un ambiente de rivalidad. Todo el clima que crees a tu alrededor deberá ser de confianza, libertad y espontaneidad para un mejor desarrollo de la creatividad.

✚ La otorgación de los roles, dobles y sustitutos.

No digas el reparto hasta que no estés completamente convencido de que esa persona va a realizar un buen trabajo. Si no diriges un grupo académico o cerrado, puedes y debes salir fuera y buscar a esa persona concreta en otros grupos, en otros ámbitos; siempre hay personas que conocen a alguien que tiene experiencia en el teatro. También es recomendable que busques sustitutos para todos los papeles o al menos para los más extensos ya que en cierto tipo de ambientes la desidia y el abandono de la labor, es algo que sucede con no poca frecuencia. Posibilitando, claro está, la solución ante cualquier tipo de problemática.

Anteriormente hablamos de los "dobletes"; recuerda que es la solución para un grupo de teatro con pocos integrantes. Tienes la facultad de modificar el texto para adaptarlo con el fin de adecuarlo a tus posibilidades de reparto, siempre y cuando no lo desvirtúes en su integridad dramática. Trabajar con un grupo pequeño tiene además las ventajas de la comodidad y el clima positivo para óptimo desarrollo del trabajo.

Reparto sin pruebas

Uno de los problemas de hacer unas pruebas es que no tienes la oportunidad de comprobar cómo trabajan los actores con los demás miembros del reparto, si son capaces de escuchar, de estar continuamente concentrados y no salirse del personaje y, principalmente, si son capaces de transmitir una energía hacia los demás integrantes de la escena al tiempo que a un público. Todo ello lo puedes subsanar en la elaboración de otro tipo de pruebas.

Si quieres además de efectuar un reparto, conocer más en profundidad a los miembros de tu grupo al tiempo que los entrenas, puedes efectuar una serie de juegos dramáticos, de conflictos medianamente improvisados, donde ellos no se sientan coaccionados y a ti te sirvan de baremo actoral. Estas son unas pruebas donde ellos no se sienten tan presionados y pueden desarrollar mejor sus facetas interpretativas al existir la espontaneidad.

Relajación y concentración

Existen algunos libros en el mercado donde encontrar referencias precisas sobre el cómo realizar este tipo de actividades. La mayor parte de ellas radican en la utilización de la respiración y las diferentes técnicas de relajación con el fin de librar a los participantes de las tensiones cotidianas y preparar su mente y cuerpo para un óptimo estado. Es necesario efectuar este tipo de preparación para obtener los mejores resultados de los participantes, incluso luego podrás utilizarlos antes de los ensayos.

+ Los juegos dramáticos

Otro tipo de estrategia a trabajar con los integrantes del grupo como fase previa de calentamiento actoral. Son simples actividades consistentes en la aceptación de roles elementales. Tanto en este momento como en el anterior puedes comprobar qué participantes son los que mejor se integran e involucran, quiénes son los que más se concentran o se distancian..

+ Improvisación

Consiste en establecer una serie de improvisaciones tomadas de la pieza y llevadas a la cotidianidad de los actores. Ahí puedes probar los diferentes tipos de físicos, voces, actitudes, comportamientos y reacciones de tus actores enmarcados en el contexto de los conflictos de las diferentes escenas.

+ Otorgar roles

Se puede reunir al grupo y comunicarles las impresiones de ser necesario. De todas formas no dilates el momento final innecesariamente, todos esperan expectantes recibir el papel asignado

EDUFUTURO

1998 palabras

Referencias

<https://oleateatro.wordpress.com/arte-y-creatividad/montaje-de-una-obra-de-teatro/>

<https://www.galeriacasalamm.com.mx/nosotros/montaje-de-obra>

<https://www.letraslibres.com/mexico-espana/como-se-hace-una-obra-teatro>

<http://www.artedramaticoplicado.com/programa/montaje-teatral/>

