

Ayuntamiento
de Salamanca

IME instituto
municipal
de educación

Apriendo en mi Ciudad

CÓMO FUNCIONA UN TEATRO: EL TEATRO LICEO

Guía del alumno
Tercer Ciclo. Educación Primaria
Educación Secundaria Obligatoria (1º y 2º)

Publica: Instituto Municipal de Educación
Ayuntamiento de Salamanca

Colección: «Aprendo en mi ciudad»

Dirección y corrección de textos: Ana María Tizón

Textos: José Javier Rodríguez Santos

Ilustraciones y maquetación: Comunicación Visual Juan Llorens

ISBN: 84-89621-36-5

Depósito Legal: S. 1.615-2004

Imprime: Gráficas EUROPA

IME instituto
municipal
de educación

Cuaderno de apoyo para las visitas de escolares
al Teatro Liceo organizadas por el Instituto Municipal
de Educación con la colaboración de la Fundación
Salamanca Ciudad de Cultura.

Es cierto, has asistido muchas veces a una obra de teatro con tus compañeros o con tus padres. Dentro de unos días, tu profesor te volverá a llevar al teatro; no para que admires una representación dramática, como otras veces, sino para conocer "un teatro por dentro": los camerinos, las bambalinas, el escenario, las plateas... Los actores y actrices trabajan mucho y se esmeran por hacer de su función la mejor de todas. Pero, además de lo que ves en el escenario, hay muchas otras cosas que no se pueden observar a simple vista y que hacen que la representación brille, te guste e irradie alegría o pena, risas o lágrimas.

En esta guía vamos a explicarte algo sobre un teatro. Luego, dentro de unos días tendrás la oportunidad de ver en vivo y en directo "El Teatro Liceo".

EL TEATRO

El teatro¹, como género literario, es una **creación de los griegos**. Su nacimiento se señala hacia el año 535 a.C. con ocasión de las fiestas anuales que se celebraban en honor de Diónisos, dios de la vida silvestre. Un individuo llamado Tespis apareció con un coro de hombres disfrazados de machos cabríos y representó un drama muy rudimentario. La invención gustó mucho, repitiéndose en años posteriores y con ocasión de otras fiestas. Pronto se desarrollaron ciertos géneros dramáticos que alcanzaron gran madurez.

¹ Cuando hablamos de teatro nos referimos tanto a la obra literaria como al lugar donde se representa.

LOS GÉNEROS DRAMÁTICOS

No todas las obras de teatro son iguales. Dependiendo de la trama, de la forma de representarse y del fin que pretenda el autor podemos distinguir dos géneros dramáticos fundamentales: la tragedia y la comedia.

En la **tragedia** se presentan terribles conflictos entre personajes (muchas veces reyes y héroes²) víctimas de grandes pasiones que no pueden dominar. El final es triste, trágico, de ahí su nombre.

La **comedia** desarrolla problemas y conflictos entre los personajes de la escena, a veces con un matiz divertido. Su final suele ser feliz.

En numerosas ocasiones la comedia y la tragedia se funden dando origen a la tragicomedia, en la que intervienen elementos cómicos con un final tétrico³.

Existen también otros géneros dramáticos entre los que podemos destacar el Auto Sacramental, el Entremés, la Ópera y el Vodevil.

ACTIVIDAD:

Relaciona las definiciones con los géneros dramáticos

Obra de teatro cantada. En España este género se adapta a temas más populares y se le denomina Zarzuela.

Drama en verso con personajes alegóricos que termina con una exaltación de la Eucaristía. Creación española del siglo XVII.

Inventado en Francia (siglo XIX) desarrolla un argumento ingenioso con líos amorosos que terminan con la reconciliación de los amantes, tras muchos accidentes cómicos.

Obra corta de carácter cómico y popular. Suele representarse en los entreactos de una obra larga.

Auto Sacramental

Entremés

Ópera

Vodevil

² En este campo hay que destacar las obras trágicas de William Shakespeare (1562-1612) "El Rey Lear", "Macbeth", "Othelo" y "Hamlet", entre otras.

³ Sombrío, oscuro, negro.

EL TEATRO A LO LARGO DE LA HISTORIA

Grecia:

Los **actores griegos** eran todos hombres. No interpretaban con movimientos o gestos el papel que les correspondía dentro de la obra, sino que las recitaban o declamaban. Un mismo actor solía interpretar varios personajes. No utilizaban vestuario, sino **máscaras** para ocultar los rostros que, además, les servían de megáfono para amplificar su voz.

Otro de los elementos del teatro griego era el coro que intervenía en los intermedios y animaba la representación en el culmen de la acción.

Los **teatros griegos** se construían aprovechando la inclinación natural de una ladera para colocar en ella los asientos de los espectadores dispuestos de forma semicircular.

Los **autores** más importantes del teatro griego son Sófocles⁴ y Esquilo⁵ como escritores de tragedias y Aristófanes⁶ en la comedia.

⁴ Sus obras más importantes son: Antígona, Edipo Rey, Electra.

⁵ Sus obras más importantes son: Los siete contra Tebas, Los Persas, Prometeo encadenado, La Orestiada.

⁶ Sus obras más importantes son: Los Acarnienses, La Paz, Los Pájaros, Las Nubes.

Roma:

Los Romanos tomaron a **Grecia** como referente cultural, pero adaptándola a su propia realidad y transformando sus formas. En la comedia destacan Plauto y Terencio⁷. En la tragedia destaca el filósofo Hispalense Séneca.

Edad Media:

Con la desaparición del Imperio Romano, el teatro se olvidó en toda Europa. Pero en el siglo XII, en los Reinos de la Península Ibérica, resurgió el género dramático con obras que **se representaban en las Catedrales e Iglesias** como parte de la liturgia. Posteriormente, para que el espectáculo lo pudiera ver más público, se trasladó la escena a los pórticos de las Iglesias, a las calles de la ciudad y a las plazas de los pueblos.

Siglo de Oro:

En el teatro del siglo XVI brilló la **comedia** creada por Lope de Vega. Siguiendo sus pasos triunfaron autores como Tirso de Molina, Pedro Calderón de la Barca o Juan Ruiz de Alarcón. Además se representaban los **Autos Sacramentales** y **temas profanos** en palacios y en ámbitos estudiantiles: pastoriles, caballerescos, clásicos, humanísticos, etc.

El **teatro popular** dedicado a la distracción del público en general es una aportación italiana. Muchas compañías teatrales de aquel país recorrían la Península Ibérica con su **Commedia dell'arte**⁸. A imitación de éstos, Lope de Rueda crea la primera compañía teatral, alcanzando una gran popularidad.

Siglos XVIII y XIX:

En el siglo XVIII las obras que alcanzan más éxito son las de los autores del Siglo de Oro. Fernández de Moratín intenta recuperar el drama griego. En el siglo XIX triunfa el **teatro romántico** con la obra de "Don Juan Tenorio" del vallisoletano José Zorrilla, entre otras muchas.

⁷ La obra más importante de Plauto es Miles Gloriosus (El soldado brabucón) y de Terencio, Hecyra (La suegra), y Heautontimorumenos (El torturador de sí mismo).

⁸ Seguro que te suenan los personajes de El Arlequín y La Colombina que de ellos proceden.

Siglo XX:

A inicios del siglo destacamos a Miguel de Unamuno con su obra "Fedra". Más tarde llegará Valle Inclán con sus esperpentos como "Luces de Bohemia" y García Lorca con sus obras "Doña Rosita la soltera", "Bodas de Sangre" y su obra maestra, "La casa de Bernarda Alba".

El teatro en la actualidad:

El teatro ha sufrido, al igual que la sociedad, **una gran transformación**. Surge así un teatro de vanguardia, de protesta, de expresión de libertad. Se utilizan **recursos nuevos** como la imagen, el sonido, y medios técnicos e informáticos que facilitan la puesta en escena.

Entre muchos y buenos autores podemos destacar a **Antonio Gala** ("Petra Regalada") y **Fernando Arrabal** ("El cementerio de automóviles")⁹.

ACTIVIDAD:

Sitúa en el mapa de Europa los siguientes autores, géneros y formas teatrales:

- ① Sófocles
- ② Terencio
- ③ José Zorrilla
- ④ Vodevil
- ⑤ Auto Sacramental
- ⑥ Commedia dell'arte
- ⑦ Máscaras

⁹ Otros escritores de teatro son Fernando Fernán Gómez (Las bicicletas son para el verano), Fermín Cabal (Esta noche, gran velada) y José Luis Alonso de Santos (Bajarse al moro)

AUTORES DE TEATRO SALMANTINOS

Juan del Encina (1469-1529) y **Diego Torres Villarroel** (1693-1770) son los dos autores teatrales más destacados de Salamanca.

El primero nace en la calle que hoy se llama de las Mazas, estudia derecho en la Universidad charra y entra al servicio del Duque de Alba. Abandona este trabajo para viajar a Roma y más tarde a Málaga y Jerusalén. Finalmente, ordenado sacerdote, regresa a la península y se instala en León. Sus restos descansan en la catedral de nuestra ciudad. Entre sus obras dramáticas destacan las de carácter satírico: "Cucú, Cucú", "Fata la parte y Caldero" y "Llave Madona".

Egloga nueuaméte trobada por Juan del Encina. En la qual se introduzen dos enamorados llamada ella Placido y el Titoniano. Algo ra nueuaméte emédada y añadido vn argumento siquier introdució de toda la obra en coplas: y mas otras doze coplas q faltauan en las otras que de antes erã impressas. con el Nunc dimittis trobado por el bachiller Fernãdo de yanguas,

Ilustración procedente de: Juan del Encina, Teatro completo. Ed. Catedra. 1991. ISBN: 84-376-1020-6

Torres Villarroel tiene una vida muy pícara y ajetreada. Después de hacerse pasar por médico, estudia matemáticas y obtiene cátedra en la Universidad. En su forma de escribir busca imitar a Quevedo. Sus pronósticos y almanaques obtienen gran acogida. Se dice que predijo la Revolución Francesa con medio siglo de anticipación. Entre sus obras dramáticas están "El Duende" y "Sueños Morales".

EL TEATRO LICEO

El Teatro Liceo surgió en el siglo XIX por la iniciativa del Liceo Artístico y Literario de la ciudad. Para ello se adquirieron las ruinas del antiguo Convento de San Antonio el Real, construido en el siglo XVIII y que no se llegó a terminar. Algunos de los restos del convento (la sacristía y el antiguo muro exterior del claustro) se pueden ver integrados en la estructura del actual teatro.

La primera representación ofrecida tuvo lugar el 8 de septiembre de 1862, día de la Patrona de nuestra ciudad. Desde entonces, muchas compañías han ofrecido al público salmantino grandes funciones y magníficas noches de teatro. Luego, ya entrados en el siglo XX, se utilizó también como local

de cine. Debido al mal estado del inmueble, la sala estuvo cerrada durante ocho años. Con motivo de que Salamanca fuera nombrada Capital Cultural Europea en el año 2002, se rehabilitó y su Majestad la Reina Doña Sofía inauguró el proyecto de recuperación que se había diseñado siguiendo el original trazado de estilo italiano.

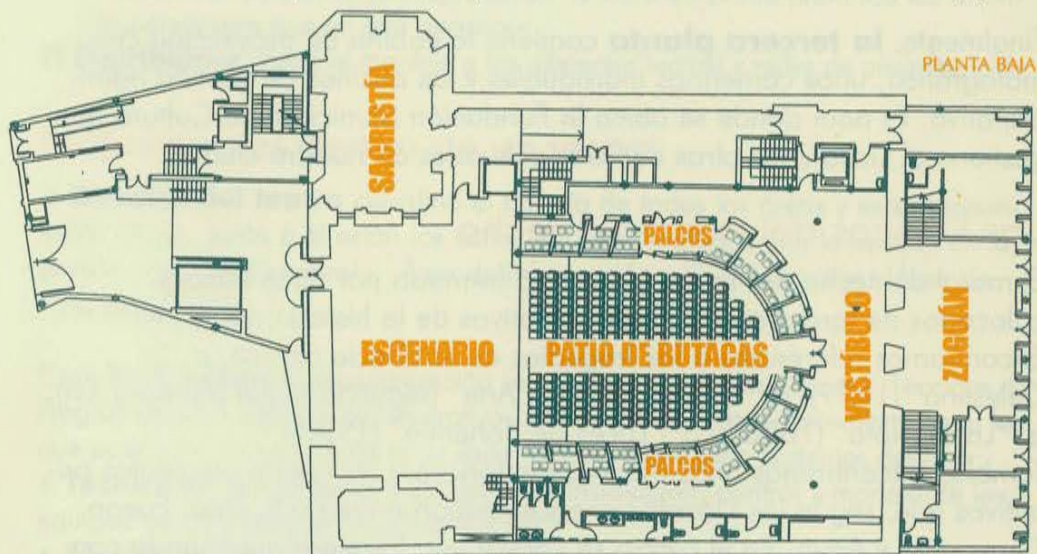
El edificio

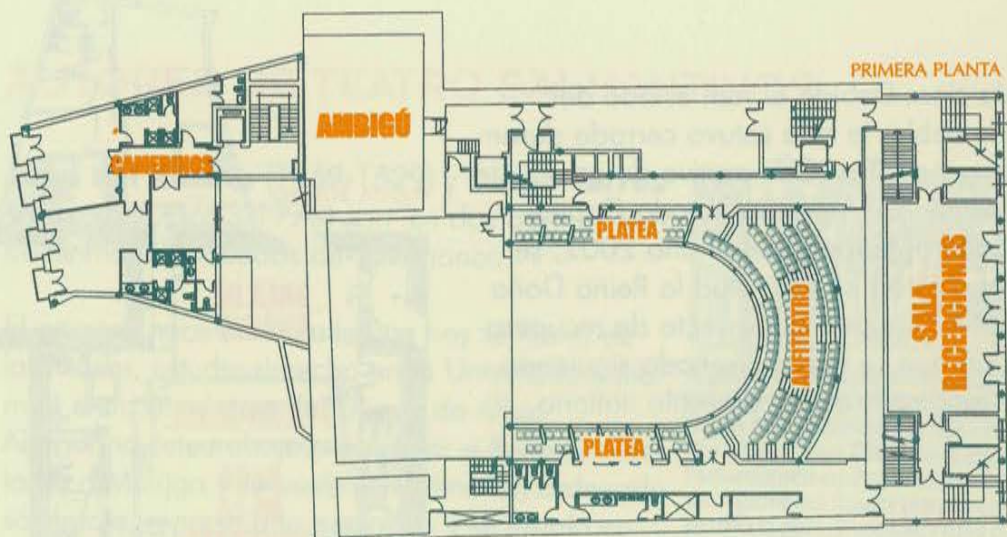
La fachada del teatro ha sido revestida con piedra de Villamayor combinada con granito. Tiene siete puertas, seis balcones y 15 ventanas.

La planta del sótano alberga la sala de ensayo, la zona baja del escenario con el foso de la orquesta y una plataforma para ampliar el escenario.

En **la planta baja** están el vestíbulo, el patio de butacas, los palcos, el escenario, adonde podréis subir para ver en funcionamiento el telón, y las

bambalinas. Aquí también se encuentra la antigua sacristía del Convento de San Antonio el Real.

En **la primera planta** se encuentran el primer anfiteatro y plateas¹⁰, la sala de recepciones, el ambigú y los camerinos.

En **la segunda planta** están el segundo anfiteatro, popularmente conocido con el nombre de "gallinero", la sala de usos alternativos y los camerinos principales.

Finalmente, **la tercera planta** contiene la cabina de proyección cinematográfica, unos camerinos individuales y las oficinas de gestión administrativa. Es aquí donde se ubica la Fundación Municipal de Cultura que gestiona el Liceo y los otros edificios culturales de nuestra ciudad.

Los Frescos del Mural del Techo

El mural del techo del Teatro Liceo está formado por doce frescos colocados de forma circular representativos de la historia del teatro. Encontramos referencias a las tragedias de la Grecia clásica, a "La Celestina" (1499), a "La Comedia del Arte" (segunda mitad del siglo XVI), a "La Gaviota" (1896) y a "Luces de Bohemia" (1920). También encontramos unos motivos alegóricos a los cuatro elementos primitivos que, según los filósofos griegos, daban origen a la vida: Fuego, Tierra, Aire y Agua. En el centro se coloca una lámpara que inunda con su luz la sala del teatro.

¹⁰ Ver el glosario.

LOS PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN TORNO A UN TEATRO

En general podemos encontrar dos tipos de profesionales del teatro. Por un lado están las compañías teatrales que elaboran proyectos artísticos y por otro aquellos que trabajan en un teatro para que los diversos proyectos lleguen al público.

Profesionales del mundo del espectáculo: Productor y Distribuidor

Toda compañía de teatro cuenta en su plantilla con un Productor y un Distribuidor. El **Productor** es la persona que pone en marcha el proyecto artístico buscando los medios humanos y materiales para convertirlo en espectáculo. De él dependen:

- **Autor o Dramaturgo:** persona que escribe la obra.
- **Director:** es la persona que diseña el aspecto visual, estético e interpretativo del espectáculo, el responsable artístico.
- **Escenógrafo:** se encarga de diseñar el espacio escénico para un espectáculo, ocupándose de los decorados, utilería, mobiliario.
- **Diseño Iluminación:** realiza el proyecto de iluminación; puede ocuparse del aspecto estético y técnico; decide como ha de ser la luz y con qué tipo de material se ha de conseguir.
- **Actores:** personas que representan la obra en sí interpretando los distintos personajes que en ella aparecen.

El Distribuidor ofrece el montaje a los diferentes teatros y redes de programación.

Profesionales dentro de un teatro

El **Director del teatro** coordina el trabajo de todas las áreas y es su responsable último. Junto a él están los varios equipos humanos que le ayudan en la gestión: Área de Economía, Área de Información y Comunicación y Área de Programación.

En el **Teatro Liceo** esta organización se concreta en un Coordinador, Técnicos de Programación, Auxiliares Administrativos y Técnicos de Teatro. Estos últimos son los que posiblemente conocerás en tu visita al Liceo. Entre ellos podemos destacar:

- **Técnico de Sonido:** se encarga de la instalación, control y manejo de los equipos de amplificación y sonorización.
- **Técnico de Iluminación:** responsable del diseño y manejo de las luces.
- **Regidor:** responsable de la organización de los movimientos y efectos escénicos.

- **Tramoyista o maquinista:** persona que inventa, construye o dirige las tramoyas del teatro.
- **Uterero:** persona encargada de la utilería y su uso en la escena.
- **Jefe de sala:** es el responsable de la entrada, acomodación y trato con el público antes, durante y después del espectáculo.
- **Acomodadores:** apoyan al jefe de sala; indican a los espectadores la situación precisa de su butaca.
- **Personal de carga y descarga:** su cometido es el movimiento de la escenografía desde los camiones de la compañía al escenario y su retirada.
- **Seguridad:** controlan la seguridad de un teatro.

QUIÉN TRABAJA EN EL TEATRO:

PRODUCTOR (escoge/selecciona)

- Director
- Actores
- Texto
- Escenógrafo
- Diseño Iluminación

MONTAJE TEATRAL

DISTRIBUIDOR

(distribuye la oferta cultural)

TEATRO

TEATRO

DIRECCIÓN

ÁREA DE PROGRAMACIÓN
(valora y selecciona las propuestas)

ÁREA DE ECONOMÍA
(gestiona y evalúa a nivel económico)

ÁREA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
(relaciones con los medios, instituciones y público en general)

TAQUILLA

venta directa la público

TÉCNICOS DEL TEATRO

(organizan el trabajo)

REPRESENTACIÓN

supervisada por el JEFE DE SALA con el apoyo de los ACOMODADORES.

PERSONAL DE CARGA Y DESCARGA
SEGURIDAD

TÉC. SONIDO
ILUMINADORES
MAQUINISTAS
AYD. VESTUARIO
REGIDOR
JEFE DE SALA
ACOMODADORES

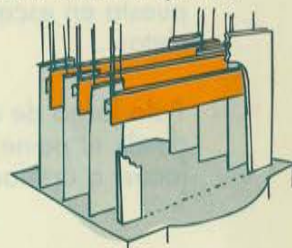
PÚBLICO

GLOSARIO DE TÉRMINOS TEATRALES

Arco o proscenio: Frente de la escena.

Bambalina: Pieza de tejido que va de un lateral a otro de la escena, colocada en la parte superior del decorado, fijada a una vara y suspendida desde el telar. La bambalina primera, más grande, más ancha, que se coloca delante del telón, se denomina bambalinón.

Bastidor: Armazón realizado a partir de varillas o listones y que forrado de tela pintada o en relieve conforma la decoración de la escena.

Camerino: Habitación donde los actores se preparan, visten y maquillan para la representación.

Chácena: Parte posterior del escenario por donde pasan los actores y técnicos sin ser vistos.

Escena, espacio escénico o escenario: Espacio elevado donde evolucionan los actores en la realización del juego dramático y se implantan los decorados, luces, etc.

Escenografía: El conjunto de técnicas y materiales necesarios para la realización de los decorados.

Foso: La parte del escenario que se extiende por debajo del tablado de la escena, donde se alojan los músicos.

Montaje: Preparación de la escena.

Muelle de carga: Lugar donde se descarga la escenografía y el material aportado por las compañías para la representación de su obra.

Pata: Pieza de decoración de tela que cuelga a ambos lados de la bambalina.

Platea: Palco en el anfiteatro.

Peine, parrilla o emparrillado: Tablado de madera que sostiene los cilindros, poleas, cuerdas y otros instrumentos diversos destinados a maniobrar los decorados y otros dispositivos escénicos. También se denomina parrilla o emparrillado.

Proscenio: La parte del escenario comprendida entre el primer par de bastidores y el muro delantero de la escena.

Telón: El lienzo o tela que cubre la escena a los ojos de los espectadores.

Tramoya: Todo dispositivo mecánico escénico.

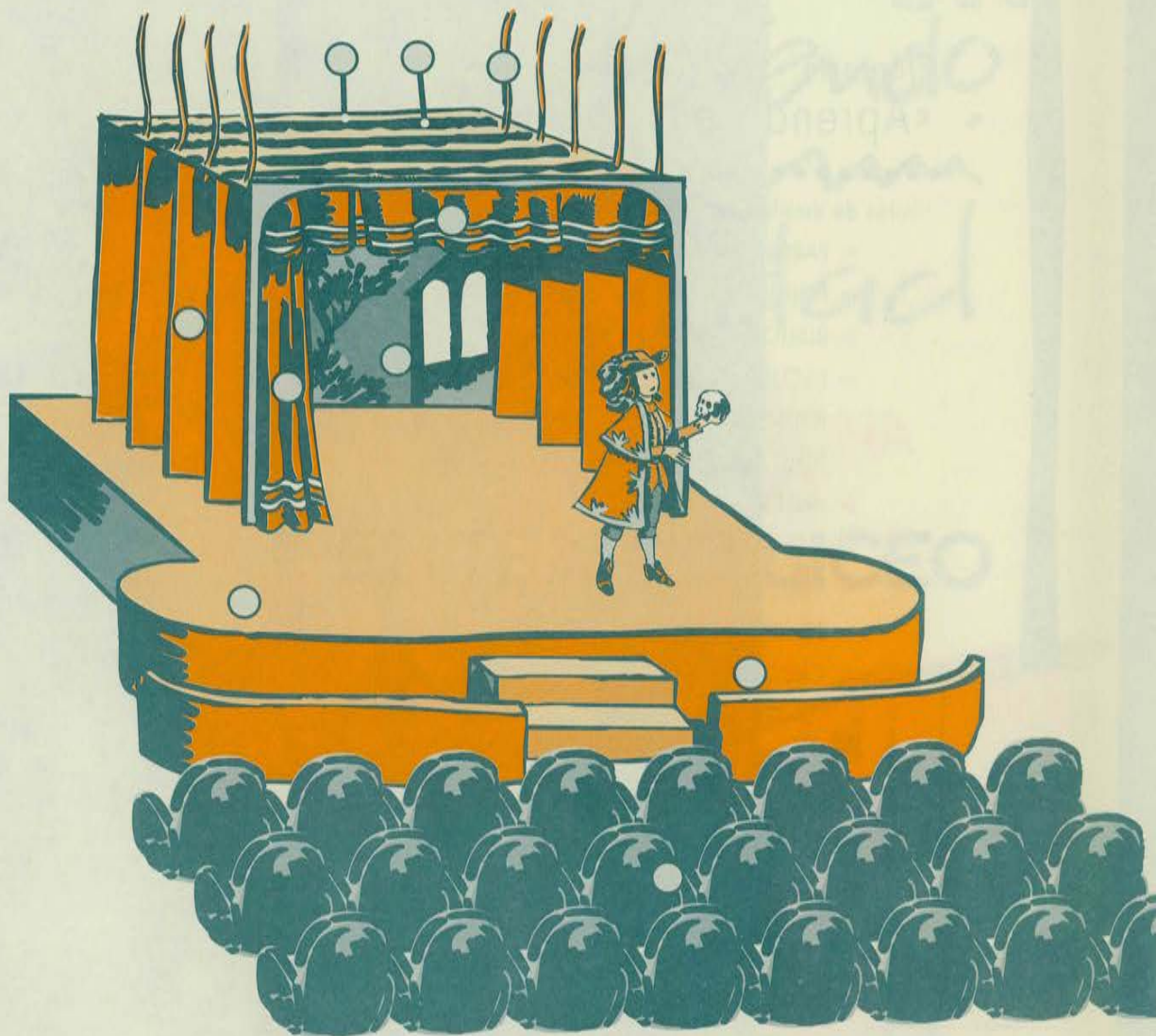
Utilería: Conjunto de objetos que se necesitan en la puesta en escena: periódicos, candelabros, bicicletas...

Vara: Palo largo de madera o metálico sostenido desde el peine, al que se sujetan los telones, focos, o artefactos para la decoración.

ACTIVIDAD:

Coloca en cada círculo el número que le corresponde

① Telón de boca

② Telón de fondo

③ Proscenio

④ Foso de orquesta

⑤ Patio de butacas

⑥ Bambalina

⑦ Bambalín

⑧ Tiro

⑨ Vara

⑩ Pata

Programa:
«Aprendo en mi Ciudad»

Visitas de escolares a:

- PARQUE MUNICIPAL DE BOMBEROS
- POLICÍA LOCAL
- BIBLIOTECAS MUNICIPALES
- ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA
- AYUNTAMIENTO
- DIPUTACIÓN Y ARCHIVO PROVINCIAL
- HUERTO DE CALIXTO Y MELIBEA
- MERCASALAMANCA
- VEREDERO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y PLANTA DE ENVASES
- TEATRO LICEO
- CRUZ ROJA
- "LA GACETA REGIONAL", UN PERIÓDICO LOCAL
- CENTRO OCUPACIONAL "EL ARCA"
- MERCADO REGIONAL DE GANADOS
- POTABILIZADORA DE AGUAS
- DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
- ESPACIO JOVEN

IME instituto
municipal
de educación

Peña Primera, nº19, 2º
37002 SALAMANCA
Teléfono: 923 27 91 71
Fax: 923 27 91 72
ime@aytosalamanca.es

<http://educacion.aytosalamanca.es>

Ayuntamiento de Salamanca

Concejalía de Educación