

Teatro Musical: el espectáculo a 360°

Miguel Ángel Carrasco

INTRODUCCIÓN

“Esto del teatro musical está muy de moda...”

Cada vez que escucho esta frase me echo a temblar, me hago bicho-bola y me mezo hasta que se me pasa. ¿Podemos decir que en España, una expresión cultural tan compleja y completa como es el teatro musical, en boga en otros países desde hace alrededor de siglo y medio, es una “moda”? Lo siento pero yo me niego. El musical ha llegado... es más el musical ya llegó a nuestra querida piel de toro hace más de cincuenta años cuando José Tamayo estrenó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el éxito de Rodgers y Hammerstein, South Pacific (Al sur del Pacífico).

Y luego vinieron los años setenta y Camilo Sesto imprimió en nuestras retinas (y en nuestros oídos) un Jesucristo Superstar inigualable. En la década de los ochenta comienzan a estrenarse producciones originales españolas como Mar i Cel (Dagoll Dagom – 1988) o Carmen, Carmen (Antonio Gala – 1988).

Ya en la década de los noventa el desembarco del género en nuestro país fue completo y ahora, si vas a Madrid y no te dejas caer por uno de los muchos teatros que resuenan con el eco de un ritmo parido en Broadway, como que parece que no has estado realmente en la capital.

No... no es una moda. No quiero que lo sea. No debemos consentirlo.

El teatro musical en las aulas.

El teatro musical posee los ingredientes perfectos para conformar una actividad extraescolar de primer orden en colegios, institutos y centros de estudio en general. Veamos:

- **Unos guiones atractivos.** En ocasiones historias originales escritas por y para el show y en otras muchas, adaptaciones de grandes textos dramáticos o narrativos que hacen que el género nos sea más amigable y cercano.
- **Una puesta en escena que propicia la creatividad.** Vestuario, escenografía, luminotecnia, etc. Son elementos teatrales que en el género musical cobran especial sentido y dimensión. En ocasiones creando una atmósfera tan particular que parece imposible desligar el show de su correspondiente aparataje visual.
- **Unos castings multitudinarios.** Porque, ¿cómo se hace una obra de teatro de texto en un colegio cuando tienes a treinta niños en plantilla? Fácil. Haz un musical. Tendrás alrededor de doce o quince papeles para repartir y luego un nutrido grupo de coristas que le darán aún más empaque al producto final.
- **Por supuesto... ¡música!** Si estamos de acuerdo con que la música amansa a las fieras, poco más hay que decir. Monta unas buenas coreografías. Elige unas canciones que todos puedan tararear al salir de ver la función y tendrás, a buen seguro, a padres y alumnos más que satisfechos.

Vaya... ¿así de fácil?

Er... no.

Me temo que la auto complacencia se ha adueñado de buena parte de nuestros formadores en artes escénicas. Espectáculos excesivamente masificados, uso y abuso indiscriminado de la voz grabada (*playback*), descuido del aparataje técnico (microfonía, dirección artística, etc.) son la clara cara “B” de esta actividad cultural. Porque cualquier actividad lúdica (cultural o deportiva) ha de venir acompañada de un componente transversal de aprendizaje, no se le puede decir a un alumno de teatro musical que se aprenda unas frases pero que “se calle” cuando toque cantar. ¿Es preferible que el alumno cante

aunque no vaya a ganar ningún Grammy con ello o mejor que bratee en silencio y que haga un producto “bonito” hueco de esfuerzo? ¿Con qué nos quedamos... con la calidad o con la cantidad? ¿Tiene algún sentido armar talleres de teatro musical de cincuenta alumnos? Imaginemos un equipo de fútbol de cincuenta miembros, ¿qué posibilidades hay en un contexto así de que nuestro hijo desarrolle la actividad a la que se le inscribe con grupos tan masificados? ¿Y un taller de guitarra...? ¿A alguien le cabe en la cabeza que el alumno, a final de curso, tantee su instrumento mudo mientras un cd de Enrique Granados resuena en los altavoces?

Ay... los pros del teatro musical son muchos pero no menos numerosos ni menos importantes son sus contras.

OBJETIVOS

¿A quién va dirigido este taller?

Podemos diferenciar claramente dos perfiles para los que la presente actividad encaja como el proverbial guante:

1. **Apasionados del teatro musical... en general.** Todos aquellos que quieran dar una vuelta por el género, empaparse de sus particularidades y disfrutar con una actividad tan energética son, por supuesto, bienvenidos.
2. **Más particularmente profesores (presentes o futuros) que puedan estar interesados en conformar talleres de teatro musical en sus centros de enseñanza.** Porque los contras del género, anteriormente expuestos, se solventan formando al formador, cambiando el concepto que tenemos de la actividad y dotando de cierto rigor a algo que, por supuesto, no está adscrito a moda alguna.

¿Qué se persigue? Contenido y metodología.

El taller se compone de **tres workshop** dedicados a tres de los grandes títulos del género y, a través de su estudio teórico-práctico, llegar a entender el funcionamiento del género, su aplicabilidad en ambientes formativos de cualquier rango de edad y su correcto desarrollo:

- **Interpretación:** técnicas de improvisación, la imaginación al servicio del actor, análisis de una escena teatral indeterminada: el conflicto, protagonista vs. antagonista, las leyes del teatro: principio de acción-reacción, ritmo escénico y pausa, los géneros dramáticos...
- **Técnica vocal:** voz hablada y voz cantada, fonación, respiración, impostación, fraseo, interpretación musical...
- **Movimiento escénico:** danza, expresión corporal, comunicación no verbal, ritmo, reflejos y organicidad...

El primer día al comenzar cada workshop, se entregarán al alumno el texto de las escenas, así como las canciones (originales y base musical) con las que se trabajará.

LOS WORKSHOPS

Tres temas muy diferentes, tres maneras de entender el género musical, tres filosofías de espectáculo con temáticas, estéticas y técnicas bien definidas. Lo que toda la vida se ha llamado “un menú degustación”.

Se trabajarán en bloques de tres semanas cada musical:

- 1ª semana — Teoría: el musical en su contexto. Adaptaciones.
Lectura y análisis de la obra o de sus escenas más significativas.
Reparto de trabajo (escenas, canciones, etc.)
Trabajo colateral a las escenas: improvisaciones y juegos escénicos.
Creación de personajes.
- 2ª semana — Montaje de las diferentes escenas individuales.
- 3ª semana — Montaje número musical coral.

En cada *workshop* se conformarán grupos de trabajo para acometer cada unidad escénica. Se entiende unidad escénica por la conjunción de una escena más un tema musical.

Por orden cronológico:

West Side Story (1957 — Leonard Bernstein y Stephen Sondheim).

El archiconocido conflicto entre los Montesco y los Capuleto que escribió William Shakespeare en 1597, se traslada a la vibrante Nueva York de los años cincuenta dónde los Jet defienden con uñas y dientes su territorio de la ocupación de los inmigrantes puertorriqueños que se hacen llamar los Sharks. Desgraciadamente, como en el s. XVI, el amor no será suficiente para frenar a la violencia y la sinrazón.

Contenido:

- El musical a partir de un texto dramático.
- La inmigración como temática para un musical.
- La técnica lírica aplicada al teatro musical.

¿Sabías que...?

- ¿... este fue uno de los primeros trabajos para el que posteriormente sería uno de los compositores más exitosos del Broadway moderno, Stephen Sondheim?
- ¿... la archiconocida canción “América” se compuso en mitad de un ensayo para cubrir un cambio de vestuario para el que los actores no llegaban a tiempo?
- ¿... es origen contaba la historia de amor entre un chico católico y una chica judía?

Escenas y números para trabajar:

- “María” o “Something is coming” (solista masculino).
- “I feel pretty”(solista femenina).
- “One hand, one heart” o “A boy like that” (dueto).
- “América” (coro).
- ...

Chicago (1975 — Fred Ebb y John Kander).

En la década de los años 20, en plena efervescencia de la llamada “ley seca”, docenas de locales clandestinos aparecen por toda la capital del estado de Illinois. En ellos, el jazz y el desenfreno conducen a las mustias amas de casa a embarcarse en una vida de alcohol y crímenes pasionales. Pero un sistema de justicia podrido hasta la médula hará la vista gorda a las más bellas acusadas a cambio de favores de todo tipo hasta que se crea un corredor de la muerte para mujeres y la represión cae sin medida.

Contenido:

- El musical estético.
- Sensualidad en el corredor de la muerte.
- La danza incomparable de Bob Fosse y su capacidad para contar historias.

¿Sabías que...?

- ¿... el musical Chicago está basado en la obra teatral homónima de la periodista Maurine Dallas Watkins de 1924?
- ¿... existen dos adaptaciones cinematográficas de la novela anteriores al musical? La primera, en 1927 la dirigió Cecil B. DeMille mientras que la protagonista de la segunda fue Ginger Rogers en el personaje de Roxie Hart (1942).
- ¿... la actriz Gwen Verdon leyó la novela y convenció a su marido, el bailarín y coreógrafo Bob Fosse, de llevarla a los escenarios en formato musical?

Escenas y números a trabajar:

- "Mr. Celophane" ó "All I care about is love" (solista masculino).
- "Roxie" (solista femenina).
- "Nowadays" (dueto).
- "All that Jazz" o "Cell block tango" (coro).

Mamma Mia (1999 — Benny Andersson y Björn Ulvaeus)

Sophie tiene veinte años y se va a casar pero tiene una gran pregunta, ¿quién es su padre? Su madre, Donna, una excantante metida a gerente de un pequeño hotel rural esconde el secreto en lo más profundo de su alma y no quiere ni oír hablar del tema. Pero la incansable novia tiene tres candidatos: Javi, Bruno y Samuel, los tres amores de juventud de su, entonces, alocada madre. El plan parece sencillo, invitará a los tres a su boda y confiará en que los hados le sean propicios y sepa distinguir a su verdadero progenitor. Pero, ¿qué pasará cuando Donna se encuentre de bruces con los fantasmas de su pasado precisamente en la víspera del casamiento de su hija? Humor, frescura y unas irrefrenables ganas de vivir impregnan este maravilloso musical contemporáneo compuesto con música del grupo sueco ABBA.

Contenido:

- El concepto del musical *jukebox* (ABBA, Mecano, Joaquín Sabina, etc.)
- El musical al contrario... primero la música y luego el guion.
- El musical como enlace entre generaciones.

¿Sabías que...?

- ¿... Mamma Mia no es el primer musical compuesto por los integrantes masculinos del grupo ABBA? En 1984 estrenaron Chess, una historia de amor con el conflicto entre Estados Unidos y la URSS en la guerra fría como telón de fondo, con música original.
- ¿... en principio, los integrantes de ABBA querían que el musical fuese un homenaje al grupo y que se contase la historia del mismo? Fue el letrista Tim Rice quien les convenció de lo contrario.
- ¿... Pierce Brosnan no conocía el musical pero aceptó participar en la película porque la protagonista era Meryl Streep?

Escenas y números para trabajar:

- "Dancing Queen" (trio femenino).
- "Knowing me, knowing you" (dueto).
- "Slipping through my fingers" (solista femenina).
- "The winner takes it all" (solista femenina).
- "Money, money, money" (coro)

REPRESENTACIÓN

Al finalizar los tres meses que habrá de durar el taller, con aquellas escenas y números que mejor resultado hayan obtenido se conformará el elenco para organizar una muestra. A fin de atender a un criterio de honestidad sobre el producto obtenido, se propone un formato de micromusical: **representación en la Universidad de Alicante con público en el escenario a 360 grados**. De ese modo se puede prescindir de microfónica y demás aparataje técnico por otro lado, imprescindible habitualmente para el desarrollo de un musical al uso.

OBJETIVOS

- Fomentar la cultura de Teatro Musical en las Aulas
- Formar a futuros formadores en Artes Escénicas.
- Disfrutar de una actividad cada vez más demandada y más “de moda”.
- Entender un género dramático imprescindible.

DIRIGIDO A...

- Alumnos de magisterio, filología, historia... Futuros formadores.
- Apasionados de las artes escénicas.

METODOLOGÍA

- 1ª sesión: Presentación del curso.
Estudio teórico 1er musical: **West Side Story**. Reparto de escenas.
- 2ª sesión: Ensayo y montaje escenas propuestas (individuales y duetos).
- 3ª sesión: Ensayo y montaje número coral: América.
- 4ª sesión: Repaso de West Side Story.
Estudio teórico segundo musical: **Chicago**. Reparto de escenas.
- 5ª sesión: Ensayo y montaje escenas propuestas (individuales y duetos).
- 6ª sesión: Ensayo y montaje número coral: Cell Block Tango.
- 7ª sesión: Repaso de Chicago.
Estudio teórico tercer musical: **Mamma Mia!** Reparto de escenas.
- 8ª sesión: Ensayo y montaje escenas propuestas (individuales y duetos).
- 9ª sesión: Ensayo y montaje número coral: Money, money, money.
- 10ª sesión: Repaso Mamma Mia!
Ensayo general.
- 11ª sesión: Ensayo general.
- 12ª sesión: Ensayo general.
- Muestra: se propone como fechas el 1 o el 2 de junio (viernes o sábado) para la REPRESENTACIÓN.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Asistencia: es obligatorio asistir al 80% de las clases.
- Actitud en clase: participación y desarrollo de tareas.
- Muestra fin de Taller.

PERIODIZACIÓN

- Del 15 de febrero al 24 de mayo de 2019
- Viernes de 18:30 a 21:00h
- 12 sesiones
- 30 horas-3 créditos

- Febrero: 15 y 22
- Marzo: 1, 8, 15, 22 y 29
- Abril: 5 y 12
- Mayo: 10, 17 y 24

LUGAR: Sala Salvador Allende (bajos del paraninfo)

NOTA

PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO ES IMPRESCINDIBLE:

*UNA ASISTENCIA MÍNIMA DEL 80% DEL TOTAL DE HORAS DEL CURSO

*ESTAR AL CORRIENTE CON EL PAGO DEL CURSO

*SUPERAR PRUEBA DE EVALUACIÓN PROPUESTA POR EL PROFESOR

*REALIZAR LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CURSO