

COMPañÍA TRANVÍA TEATRO ZARAGOZA

Dirección: *Cristina Yáñez*

LA COMPAÑÍA TRANVÍA TEATRO

1987 / 2000: Inicios, éxitos y fuertes inversiones económicas

La Compañía Tranvía Teatro nace a finales del año 1987 con el fin de crear una estructura profesional estable de producción artística en la Comunidad de Aragón. Tras cinco años de existencia y seis espectáculos estrenados se convierte en Compañía Concertada con el Gobierno de Aragón en **1992**. Tras ocho producciones y numerosas giras por la geografía estatal, en **1995** deciden enfrascarse en la creación de un espacio escénico de exhibición y creación en la ciudad de Zaragoza: el Teatro de la Estación, única sala de estas características en la Comunidad de Aragón. Tras un año de reformas y una fuerte inversión económica, abren sus puertas en **1996**. En ese momento, debido a la necesidad de cubrir la inversión económica realizada, la compañía se centra en el desarrollo y creación de los programas que actualmente configuran el Teatro de la Estación. Se convierte en su compañía titular y hasta el **año 2000**, produce y estrena habitualmente sus espectáculos en dicha sala, centrando sus esfuerzos en la creación, formación y mantenimiento de un equipo de creación y producción estable en la ciudad de Zaragoza.

2001 / 2006: Traspasando la frontera autonómica...

En los primeros meses del año **2001**, se produce un cambio. Las nuevas necesidades de la compañía y el establecimiento cada vez más definido de Teatro de la Estación como sala de exhibición y formación en la ciudad de Zaragoza, recomiendan una separación parcial de ambas entidades. Tranvía Teatro puede ocuparse de nuevo de la producción artística y distribución de sus espectáculos a nivel nacional y/o internacional, alquila locales anexos al Teatro de la Estación para oficinas, almacén y ensayos y mantiene la dirección artística de la Sala y su condición de Compañía Residente y Titular. El Teatro de la Estación, por su parte, comienza a acoger a compañías y espectáculos nacionales e internacionales. Tranvía Teatro estrena sus espectáculos en el Teatro de la Estación, realizando temporada durante uno o dos meses.

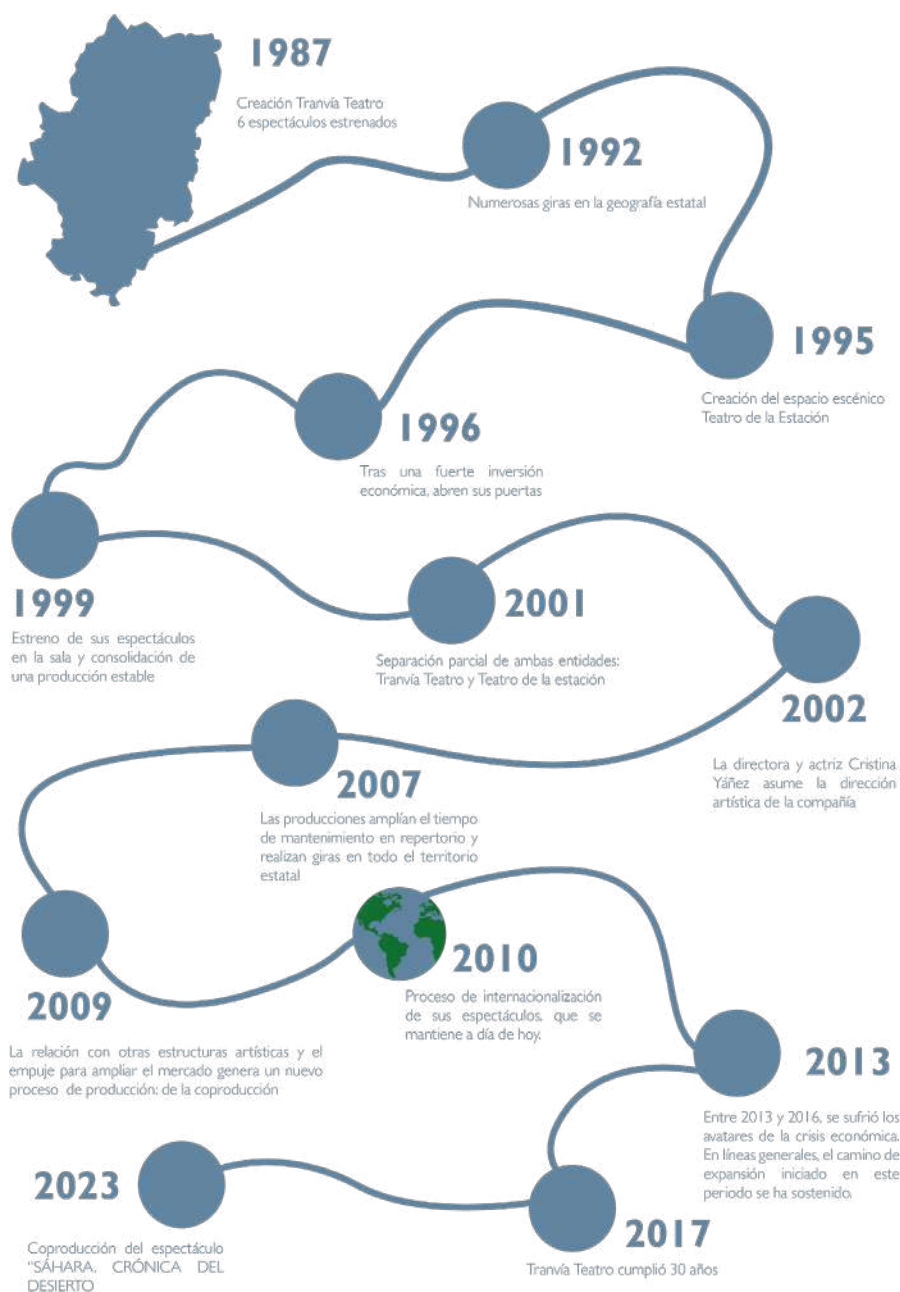

En el año 2002, la directora y actriz **Cristina Yáñez** asume la dirección artística de la compañía. Son los años de la recuperación de las giras por el territorio español y los contactos con nuevas estructuras y teatros a nivel nacional.

2007 / 2016: Expansión, coproducciones e internacionalización

Fieles al espíritu con el que se crea la compañía en 1987, el de una estabilidad laboral de los equipos artísticos y técnicos, Tranvía Teatro centra sus esfuerzos en generar producciones con una alta calidad que permitan una distribución mayor y constante por el territorio nacional e internacional. A partir del año **2007**, las producciones amplían el tiempo de mantenimiento en repertorio (a veces, durante varios años consecutivos) y realizan grandes giras por muchas ciudades españolas. En el año **2009**, la relación con otras estructuras artísticas semejantes y el empuje para ampliar el “mercado” de distribución, generan un nuevo proceso de producción: **la coproducción**. Como resultado, la compañía coproduce durante esos años con compañías sevillanas, madrileñas, catalanas, valencianas, gallegas e internacionales (Lituania). Es esta última coproducción la que lleva a la compañía a su primera gira internacional en el año **2010**, generando, a partir de entonces, un proceso de **internacionalización de sus espectáculos**, que ha permanecido hasta el año **2017**.

No obstante, entre los años **2013 y 2016** la compañía ha sufrido, como tantos otros, los avatares de la crisis económica, que ha sido especialmente dura con las artes escénicas. A pesar de ello, ha mantenido las giras nacionales e internacionales y ha producido varios espectáculos. Algunos proyectos en marcha han tenido que ser abandonados, lo que ha supuesto un eventual freno a algunas de nuestras actividades. Sin embargo, en líneas generales, el camino de expansión iniciado en este periodo se ha sostenido.

LOGOTIPO 30 ANIVERSARIO
(Diseño Samuel Aznar)

AÑO 2017: Nuestros primeros 30 años...

En el otoño de 2017 Tranvía Teatro cumplió treinta años. En nuestra trayectoria, hasta este momento hemos estrenado un total de **54 espectáculos** (43 de producción propia, 11 por encargo puntual de instituciones públicas o privadas).

Hemos realizado una media de **130 representaciones anuales**. Más de **250 profesionales**, entre actores y técnicos, han trabajado con nosotros.

En la actualidad, mantenemos un equipo estable de doce personas, entre personal técnico, de producción y artístico e invitamos a otros profesionales a participar puntualmente en nuestras producciones y coproducciones.

Gracias a ello, la compañía puede mantener sus espectáculos en repertorio durante tres años o más, lo que garantiza la difusión de nuestras producciones por la totalidad del territorio español y la realización de, al menos, 100 funciones de cada espectáculo. Algunas de nuestras producciones en repertorio superan ya las **seiscientas representaciones**.

Es ya un hecho la creciente **internacionalización** de nuestras producciones, que nos han llevado, hasta la fecha, a hacer largas giras por Lituania, Portugal, Italia y Francia. Algunos de esos teatros ya han confirmado nuestra presencia para años posteriores. En la actualidad, estamos manteniendo relaciones con otras estructuras internacionales, para iniciar nuestra presencia en otros países.

Más de 1.000.000 espectadores han podido disfrutar de nuestros espectáculos.

EXPOSICIÓN IAACC PABLO SERRANO

“TRANVÍA TEATRO, LOS PRIMEROS 30 AÑOS DE UNA COMPAÑÍA DE TEATRO”

En 2017, de la mano del Gobierno de Aragón, hemos organizado una exposición en el IAACC Pablo Serrano que ha recordado nuestra trayectoria. Con el título “TRANVÍA TEATRO, LOS PRIMEROS 30 AÑOS DE UNA COMPAÑÍA DE TEATRO” se inauguró el 20 de diciembre de 2017 y se ha podido ver hasta el 1 de abril del presente año. Por ella han pasado más de 13.000 visitantes que han podido conocer y recordar muchos de los espectáculos que hemos estrenado, conocer nuestros primeros pasos, los motivos que nos impulsaron y el desarrollo de nuestra historia. Ver fotos, recuerdos, vestuarios, escenografías, programas, entradas, carteles...

Creemos que una compañía de teatro la forma la gente que trabaja en ella, así que dedicamos un espacio a las personas que nos han acompañado a lo largo del camino, que han contribuido a que este proyecto sea posible y son parte de nuestra historia.

Un especial lugar tuvo el teatro que construimos en el año 1996, el Teatro de la Estación. Desde allí hemos generado múltiples proyectos de trabajo colaborativo, coproductor, educativo, social y cultural.

Y como el teatro es un Arte Vivo, el centro de la exposición fue un teatro, que albergó varias obras de la compañía y de las que pudimos disfrutar a lo largo de los meses junto con encuentros, vídeos y visitas guiadas.

Tras 30 años de trayectoria, seguimos creyendo en el valor artístico, social y transformador del TEATRO. Aspiramos a la sostenibilidad económica del proyecto y de las personas que trabajan en él, ni más ni menos. Y por ambas trabajamos, no sin dificultad. Somos una empresa y a la vez, una entidad social y cultural.

EL REPERTORIO - La producción de espectáculos

Después de 36 años de camino, hemos delimitado nuestras directrices artísticas para la elaboración de un repertorio artístico coherente con nuestra capacidad de producir, difundir y expandir nuestro trabajo.

Nuestras producciones corresponden a una línea marcada con anterioridad, que permite el acceso a todo tipo de públicos. Por ello combinamos, cada cuatro años, varias líneas de producción de la compañía. Desde el acercamiento a los clásicos hasta el repertorio de creación más contemporánea. Desde obras claramente dirigidas a todos los públicos a obras que, por su temática o estética, están dirigidas a la inmensa minoría.

Actualmente, combinamos tres líneas de producción:

1. Espectáculos de dramaturgia contemporánea española, iberoamericana o internacional de producción propia exclusiva o en colaboración con otras estructuras nacionales e internacionales.
2. Espectáculos del repertorio universal.
3. Espectáculos especialmente dirigidos a público juvenil e infantil

ESPECTÁCULOS TRANVÍA TEATRO

1987 / 1996

- Año 1987 **"GAVIOTAS SUBTERRÁNEAS"** de Alfonso Vallejo.

Dirección: Rafael Campos.

- Año 1988 **"LAS CRIADAS"** de Jean Genet.

Dirección: Rafael Campos.

- Año 1989 **"POEMAS HABITADOS"** sobre poemas de A. Machado.

Dirección: Rafael Campos.

- Año 1989 **"LOS AFANES DEL VERANEO"** de Carlo Goldoni.

Dirección: Rafael Campos.

- Año 1990 **"FARSA DE ESPECTROS"** de Rafael Campos, sobre textos del Siglo de Oro. Dirección: Rafael Campos

- Año 1991 **"LAS AMARGAS LÁGRIMAS DE PETRA VON KANT"** de Fassbinder. Dirección: Rafael Campos.

- Año 1992 **"MEMORIA DE BOLERO, UNA COMEDIA MUSICAL"** de Rafael Campos. Dirección: Rafael Campos.

- Año 1993 **"OPERETA EN CALDERILLA"** de Rafael Campos.

Dirección: Rafael Campos.

- Año 1996 **"LA VENGANZA DE D. MENDO"** de Pedro Muñoz Seca.

Dirección: Rafael Campos. Fecha de estreno: 7/06/1996.

- Año 1996 **"ANGELINA O EL HONOR DE UN BRIGADIER"** de Jardiel Poncela

Dirección: Rafael Campos. Fecha de estreno: 19/09/1996

- Año 1996 **"EL ÚLTIMO RETRATO DE GOYA"** de John Berger y

Nella Bielski. Dirección: Rafael Campos. Fecha de estreno: 19/10/1996.

Estrenos en el Teatro de la Estación

• Año 1997 **"EL LINDO DON DIEGO"** de Agustín Moreto.
Dirección: Rafael Campos. Fecha de estreno: 13/03/1997.

• Año 1997 **"LA DAMA DUENDE"** de Calderón de la Barca.
Dirección: Rafael Campos. Fecha de estreno: 10/05/1997.

• Año 1997 **"ROBINSÓN DE CABARET"** de Rafael Campos.
Dirección: Rafael Campos. Fecha de estreno: 26/09/1997.

• Año 1997 **"TRES SOMBREROS DE COPA"** de Miguel Mihura.
Dirección: Rafael Campos. Fecha de estreno: 28/11/1997.

• Año 1998 **"PAREJA ABIERTA"** de Darío Fo y Franca Rame.
Dirección: Rafael Campos. Fecha de estreno: 26/02/1998.

• Año 1998 **"ÑAQUE O DE PIOJOS Y ACTORES"** de Sanchis Sinisterra.
Dirección: Rafael Campos. Fecha de estreno: 14/05/1998.

• Año 1998 **"MÁS O MENOS SHAKESPEARE"** de Rafael Campos.
Dirección: Rafael Campos. Fecha de estreno: 3/07/1998.

• Año 1998 **"MELOCOTÓN EN ALMIBAR"** de Miguel Mihura.
Dirección: Rafael Campos. Fecha de estreno: 25/08/1998.

• Año 1998 **"EL PRINCIPITO"** de Saint-Exúpery.
Dirección: Rafael Campos. Fecha de estreno: 8/10/1998.

• Año 1999 **"LUCES DE BOHEMIA"** de Ramón María del Valle Inclán.
Dirección: Rafael Campos. Fecha de estreno: 22/01/1999.

• Año 1999 “¡AY, CARMELA!” de Sanchís Sinisterra.
Dirección: Rafael Campos. Fecha de estreno: 10/09/1999.

• Año 1999 “EL BESO DE LA MUJER ARAÑA” de Manuel Puig.
Dirección: Rafael Campos. Fecha de estreno: 8/10/1999.

• Año 1999 “INFORME PARA UNA ACADEMIA” de Franz Kafka.
Dirección: Rafael Campos. Fecha de estreno: 18/11/1999.

• Año 1999 “TRAMPAS Y ENREDOS DE AMOR” de Rafael Campos.

Basado en la obra “La Doble Inconstancia” de Marivaux.

Dirección: Rafael Campos. Fecha de estreno: 29/11/1999.

• Año 2000 “AQUÍ NO PAGA NADIE” de Darío Fo. Dirección: Miguel Pardo. Fecha de estreno: 25/02/2000.

• Año 2000 “LOS JUSTOS” de Albert Camus.

Dirección: Rafael Campos. Fecha de estreno: 8/03/2000.

Estreno en el Teatro Principal de Zaragoza

• Año 2000 “LA PROFECÍA” de Fernando Lalana.

Dirección: Miguel Pardo. Fecha de estreno: 17/05/2000.

• Año 2000 “BABY BOOM EN EL PARAÍSO” de Ana Istarú. Dirección: Rafael Campos. Fecha de estreno: 29/09/2000.

• Año 2001 “ELOÍSA ESTÁ DEBAJO DE UN ALMENDRO” de Jardiel Poncela. Dirección: Cristina Yáñez. Fecha de estreno: 6/01/2001

Estrenos en el Teatro de la Estación

- Año 2001 **"LAS BODAS DE ISABEL DE SEGURA"** de Santiago Gascón. Dirección: Cristina Yáñez. Fecha de estreno: 6/02/2001.

Estreno en Teruel

- Año 2001 **"TAMBIÉN LOS QUIERE DIOS"** de Rafael Campos. Dirección: Rafael Campos. Fecha de estreno: 6/04/2001.

- Año 2001 **"TERUEL EN UNA SOLA VOZ"** de Rafael Campos. Dirección: Cristina Yáñez. Fecha de estreno: 30/08/2001.

Estreno en el Ayuntamiento de Teruel

- Año 2002 **"LAS BODAS DE ISABEL DE SEGURA"** de Santiago Gascón. Dirección: Cristina Yáñez. Nueva versión Fecha de estreno: 8/02/2002.

Estreno en Teruel

- Año 2002 **"MEMORIA DE BOLERO, UNA COMEDIA MUSICAL"** de Rafael Campos. Dirección: Francisco Ortega.

- Año 2002 **"HISTORIAS ENTRE LAS HISTORIAS"** de Santiago Gascón. Dirección: Cristina Yáñez. Fecha de estreno: 29/08/2002

Estreno en el Ayuntamiento de Teruel

- Año 2002 **"SOBRINO DE DON JUAN EN LA TERAPIA"** de Rafael Campos. Dirección: Rafael Campos.

- Año 2003 **"DE DONDE NACE LA FARSA"** de Rafael Campos. Dirección: Rafael Campos. Fecha de estreno: 01/2003.

- Año 2003 **"NADA DONDE EL ESTRUENDO"** Dirección: Cristina Yáñez. Fecha de estreno: 05/05/2003.

- Año 2004 **"UN DÍA CUALQUIERA"** de Darío Fo y Franca Rame. Dirección: Cristina Yáñez. Fecha de estreno: 05/004.

Estrenos en el Teatro de la Estación

• Año 2004 **"EL MALENTENDIDO"** de Albert Camus
Dirección: Cristina Yáñez. Fecha de estreno: 22/11/2004.

• Año 2005 **"DIALOGO DE SOMBRAS"** de Rafael Campos
Dirección: Cristina Yáñez. Fecha de estreno: 18/10/2005.

• Año 2006 **"DÍAS SIN NADA"** de Rafael Campos. Dirección: Santiago Meléndez
Fecha de estreno: 20/10/2006.

• Año 2006 **"CAMBALEO CHESPIRIANO"** de Rafael Campos. Dirección: Cristina Yáñez.
Fecha de estreno: 24/10/2006.

• Año 2007 **"EN LA SOLEDAD DE LOS CAMPOS DE ALGODÓN"** de Bernard Ma-
rie Koltès.
Dirección: Cristina Yáñez.
(COPRODUCCIÓN TRANVÍA TEATRO
– CENTRO DRAMÁTICO DE ARAGÓN)

• Año 2007 **"LA CALLE DEL INFIERNO"** de Antonio Onett. Dirección: Rafael Campo. Fecha de estreno: 8/11/2007.

• Año 2009 **"DOS EN CONSERVA"** de Rafael Campos
Dirección: Cristina Yáñez Fecha de estreno: 19/02/2009.

- Año 2009 **“MARÍA ESTUARDO (RAZÓN DE ESTADO)”** de Friedrich Schiller. Dirección: Pedro Álvarez-Ossorio. Fecha de estreno: 15/08/2009. Coproducción Tranvía Teatro (Zaragoza), La Fundición (Sevilla)

Estreno en XX Festival Castillo de Niebla. (Huelva)

- Año 2010 **“PANORAMA DE OJOS ABIERTOS”** de Ximo Flores. Coproducción Tranvía Teatro (Zaragoza) / Teatro de los Manantiales (Valencia)/ Aura Teatro (Kaunas-Lituania). Dirección: Ximo Flores Fecha de estreno: 09/2010

Estreno en Kaunas (Lituania).

- Año 2011 **“EL HOSPITAL DE LOS PODRIDOS. Y otros entremeses para el Siglo XXI”** de Cristina Yáñez. Producción Tranvía Teatro (Zaragoza) Dirección: Cristina Yáñez.. Fecha de estreno: 3/05/2011.

- Año 2011 **“MEIN CAPITAL”** de Luis Miguel González Cruz, Francesc Cerro, Inmaculada Alvear, Marta Buchaca, Raúl Hernández, Helena Tornero, Daniel Martos y Albert Tola. Coproducción Tranvía Teatro (Zaragoza) / Teatro del Astillero (Madrid) / Tantarantana Teatre (Cataluña). Dirección: Cristina Yáñez. Fecha de estreno: 7/10/2011.

- Año 2013 **“SIGUE LA TORMENTA”** de Enzo Cormann. Dirección: Cristina Yáñez. Fecha de estreno: 18/11/2013.

Estrenos en el Teatro de la Estación

2014 / 2018

• Año 2014 **“SELECCIÓN NATURAL”** de Lola Correa. Dirección: Eduardo Alonso. Coproducción Tranvía Teatro (Zaragoza) / Teatro do Noroeste (Galicia). Fecha de estreno: 18/10/2014.

Estreno en el Auditorio de Narón. (A Coruña)

• Año 2016 **“MILAGRO”** de Luis Miguel González Cruz. Dirección: Cristina Yáñez. Coproducción Tranvía Teatro (Zaragoza)/ Teatro del Astillero (Madrid). Fecha de estreno: 20/10/2016.

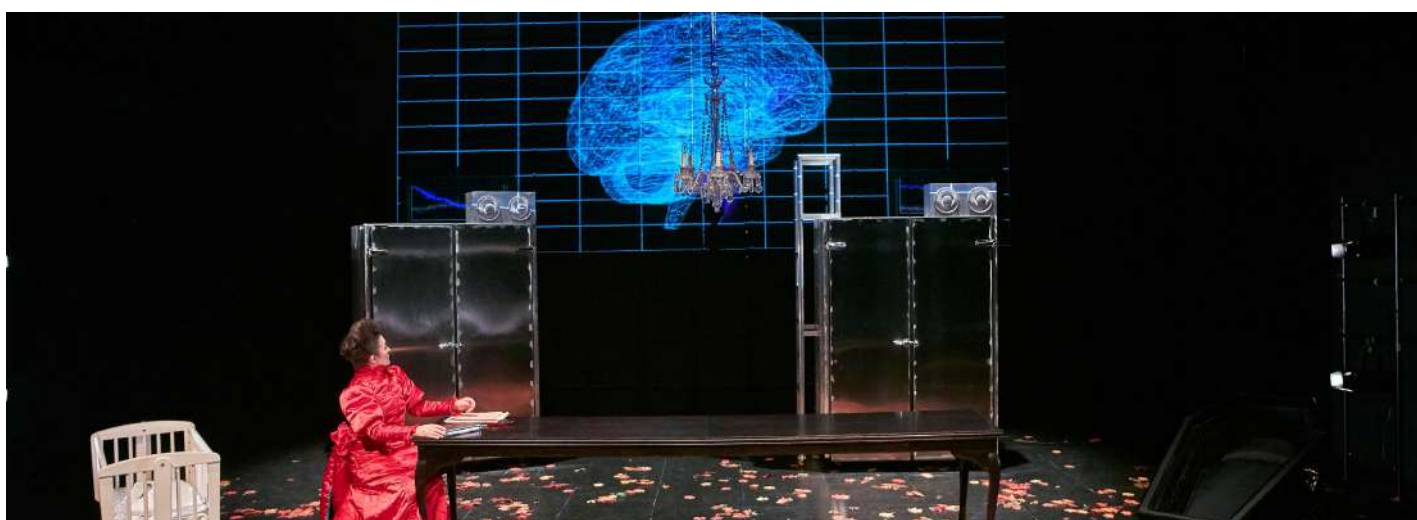
Estreno en el Teatro de la Estación.

• Año 2018 **“REGLAS, USOS Y COSTUMBRES EN LA SOCIEDAD MODERNA”** de Jean-Luc Lagarce. Dirección: Aitana Galán. Fecha de estreno: 20/04/2018.

Estreno en el Teatro de la Estación.

2020 / 2023

• Año 2020 **"VIAJE A PANCAYA"** de Cristina Yáñez.

Dirección: Cristina Yáñez. Fecha de estreno: 9/10/2020.

Estreno en el Teatro de la Estación

• Año 2021 **"EL JARDÍN DE VALENTÍN"** de Cristina Yáñez.

Dirección: Cristina Yáñez. Fecha de estreno: 9/11/2021.

Estreno en el Teatro das Beiras. Covilhá.
(Portugal).

• Año 2023 **"SÁHARA. CRÓNICA DEL DESIERTO"** de Chema Cardeña

Dirección: Chema Cardeña. Coproducción Tranvía Teatro (Zaragoza) / Arden Teatro
(Valencia) / Producciones Inconstantes (Madrid). Fecha de estreno: 2/11/2023.

Estreno en Auditorio Lo Castelo. (Fraga).

¡POR TODOS LOS DIOSES!

(Título provisional)

Autoría: **Cristina Yáñez**

Una comedia de griegos y troyanos, un divertido acercamiento al nacimiento del Teatro en la Grecia Clásica

FICHA ARTÍSTICA:

Autor: Varios autores de la Grecia Clásica

Dramaturgia: Cristina Yáñez

Reparto

Jesús Bernal

Ana Cózar

Daniel Martos

Jesús Sesma

Diseño de iluminación: Fernando Vallejo

Espacio escénico y vestuario: Jesús Sesma

Diseño gráfico: Samuel Aznar

Fotografía: Juan Moreno

Producción: Raffaella Ciuffreda/ Mercedes Carrillo

Comunicación: María Blasco

Asistencia técnica: Raquel Laiglesia

Dirección de producción: Fernando Vallejo

Dirección y Puesta en escena: Cristina Yáñez

¡POR TODOS LOS DIOSES!

(Título provisional)

Autoría: **Cristina Yáñez**

Una comedia de griegos y troyanos, un divertido acercamiento al nacimiento del Teatro en la Grecia Clásica

GRECIA Y LOS ORÍGENES DEL TEATRO HOY MÁS NECESARIOS QUE NUNCA

Vivir “de manera civilizada” sólo está al alcance de los héroes.

Sinopsis:

¿Pensabais que conocíais los orígenes del teatro? Esta compañía de teatro también lo pensaba, hasta que intentaron ensayar fragmentos clásicos de Sófocles, Homero o Eurípides. Se enfrentaron entonces a textos de más de dos mil años de antigüedad que, sin embargo, tenían un eco inquietante en la actualidad.

Una joven compañía de teatro ensaya algunas escenas inspiradas en fragmentos, situaciones y personajes de la Ilíada. El entusiasmo desmedido del director choca una y otra vez con el escasísimo ánimo de los otros dos actores, que dudan de la vigencia de estos textos antiguos entre los espectadores actuales.

Entre chanzas, diversión y continuas rupturas, el ensayo avanza y con él la obra misma, permitiéndonos asistir, por ejemplo, a un hipotético agón entre Agamenón y Aquiles o al trágico enfrentamiento entre Electra y Clitemnestra, así como al relato sobre la guerra de Troya. No faltará la comedia de Aristófanes y una última reflexión del anciano Tiresias sobre el mundo nuevo que se avecina.

Un recorrido lúdico sobre la mitología y las leyendas del mundo griego que reflexiona de forma cercana sobre los temas que trató la Grecia Clásica, descubriendo su total contemporaneidad.

¡POR TODOS LOS DIOSES! estará compuesto a partir de textos de: La Ilíada de **Homero**, Agamenón de **Esquilo**, Electra de **Sófocles**, Edipo Rey de Sófocles, Las troyanas de **Eurípides**, Lisístrata de **Aristófanes**...

Este espectáculo está especialmente dirigido a un público juvenil por lo que hemos elaborado también un cuaderno pedagógico de este espectáculo que utilizaremos en nuestro programa **de teatro para jóvenes**.

La motivación principal de este proyecto es constituir una obra que sea un homenaje al teatro. Estará dirigida tanto a un público general, pero especialmente pensada para un público joven, de entre 13 y 18 años, al que queremos acercar al teatro y fomentar así la creación de nuevos públicos. Para ello, la dramaturgia y la puesta en escena dan vida a estos textos clásicos, poco conocidos por parte del público. Tenemos también el deseo de adaptarles a nuestra actualidad y mostrar así la intemporalidad de los textos clásicos del teatro, que pueden hablar tanto de las problemáticas de la Antigüedad, como de las de nuestra época.

Otra de las motivaciones es mostrar esta obra de creadores de Zaragoza y Aragón en nuestra **gira por diversas ciudades de España y Europa**. La última fase de los ensayos se desplazará a Madrid en el mes de septiembre y ,durante el año 2024, la compañía Tranvía Teatro mostrará su creación en ciudades de Francia, Cerdeña, Georgia, Turquía, Italia, y Portugal.

ESPACIO TEMPORAL: EL TIEMPO DE LA ACCIÓN

La acción dramática principal se desarrolla en un espacio intemporal en el que **presente, pasado y futuro**, se mezclan en un espacio abierto donde la sociedad y sus reglas de uso se pueden desarrollar. En este “no tiempo” viven nuestros protagonistas.

Su juego constante, divertido, irónico, cruel a veces hará que nos traslademos de un tiempo a otro sin darnos cuenta. De la Grecia de Eurípides o Aristófanes, hasta nuestros días. El espacio se modificará a su antojo ante nuestras miradas para que nada cambie, para que todo siga siendo como ha de ser.

La propuesta estética y artística del proyecto tiene como base la combinación entre la antigüedad y la contemporaneidad. Esta unión se podrá apreciar con la dramaturgia, el diseño de iluminación, la técnica teatral, la escenografía, la video creación y el vestuario. De hecho se entremezclan las técnicas del teatro de la antigua Grecia y las de la actualidad.

La dramaturgia, combina también los textos contemporáneo de los personajes de la compañía actual y los textos clásicos. Los actores

usan vestuarios y elementos clásicos del teatro griego, como son los coturnos o las máscaras, que se solían usar durante las antiguas representaciones griegas.

El diseño de iluminación usará también una combinación entre las técnicas modernas y las técnicas antiguas.

EL ESPACIO DE LA ACCIÓN DRAMÁTICA

El espacio, dirigido por nuestros protagonistas, es aparentemente frío, pero se transformará ante los ojos de los espectadores. Pasaremos recorriendo esta sala de exposiciones, entre guerras imágenes clásicas, coturnos, lanzas cascos, escudos y espadas, hasta nuestros teléfonos móviles, castings, prisas y redes sociales. Del amanecer a la actualidad de nuestra cultura.

EL ESPACIO ESCÉNICO, SONORO Y EL VESTUARIO

La obra plantea un espacio dramáticos, un vestuarios, espacio audiovisual y un cuidado espacio sonoro, atemporal y enigmático. Vamos a trabajar con elementos móviles que se transforman a vista de público. Lo mismo aplicaremos al vestuario: elementos que serán transformados a vista del público.

LA ILUMINACIÓN

Diseñada por Fernando Vallejo, será generadora de ambientes, fríos y cálidos y narradora de la acción, combinará y delimitará el tiempo, el espacio y la acción que, como ya hemos analizado, viajará del pasado al presente y al futuro.

CONCLUSIONES

- “Por Todos los Dioses” (provisional) está concebida como una obra de teatro dirigida a TODOS LOS PÚBLICOS.
- Por sus características, estaría cercana al concepto de Teatro Contemporáneo, que busca acercar las grandes obras de la literatura dramática clásica de la antigua Grecia a todos los espectadores, con la calidad necesaria y sin perder la esencia de las obras que representa esta corriente.
- Es una COMEDIA, por su ritmo y por las situaciones que plantea. Es un juguete teatral.

- Busca generar emociones y reflexiones en el espectador contemporáneo.
- Su puesta en escena trabaja sobre la **Artesanía Escénica**, que con sencillos elementos, recrea múltiples lugares y situaciones. Es la esencia del teatro.
- La interpretación de los actores combina una gran técnica vocal y un gran trabajo físico.
- La obra formará parte del repertorio de la Compañía Tranvía Teatro desarrollado desde hace 37 años y girará por las principales capitales y con la colaboración de programas internacionales por Portugal, Francia, Grecia, Georgia, Italia y muchas más ciudades...

¡POR TODOS LOS DIOSES!... CUADERNO PEDAGÓGICO

COMPañÍA TRANVÍA TEATRO-TEATRO DE LA ESTACIÓN
Dirección: Cristina Yáñez Giner

¡POR TODOS LOS DIOSES!

Dramaturgia *de Cristina Yáñez* sobre textos de autores de la Grecia clásica.
DIRECCIÓN Y PUESTA EN ESCENA: Cristina Yáñez

Un recorrido por el origen del teatro en la antigua Grecia

ÍNDICE DE CONTENIDOS

- SINOPSIS
- SOBRE LA PUESTA EN ESCENA DE **¡POR TODOS LOS DIOSES!**
 - La estructura dramática
 - El espacio y el tiempo de la acción dramática
 - Los Personajes
 - El espacio escénico, vestuario e iluminación
 - Las máscaras y los coturnos
 - La temática y su contemporaneidad
- OBRAS DE LA LITERATURA GRIEGA INCLUIDAS EN LA OBRA **¡POR TODOS LOS DIOSES!**
- ORIGEN Y NACIMIENTO DEL TEATRO
 - Antes del Teatro: El Ditirambo
 - El Nacimiento del Teatro: Téspis y las Grandes Dionisiacas
- EL TEATRO EN GRECIA
 - Los autores conocidos
 - El espacio del teatro
 - El público
- GLOSARIO DE NOMBRES Y PERSONAJES
- PROPUESTA DE TRABAJO EN EL AULA SOBRE LA OBRA: **¡POR TODOS LOS DIOSES!**

SINOPSIS:

Una joven compañía de teatro ensaya algunas escenas inspiradas en fragmentos, situaciones y personajes de la *Ilíada*. El entusiasmo desmedido del director choca una y otra vez con el escasísimo ánimo de los otros dos actores, que dudan de la vigencia de tamaña “arqueología” entre los espectadores contemporáneos.

Entre chanzas, diversión y continuas rupturas, el ensayo avanza y con él la obra misma, permitiéndonos asistir, por ejemplo, a un hipotético **agón** entre Agamenón y Aquiles o al trágico enfrentamiento entre Electra y Clitemnestra, así como al relato sobre la guerra de Troya. No faltará la comedia de Aristófanes y una última reflexión del anciano Tiresias sobre el mundo nuevo que se avecina...

Un recorrido lúdico sobre la mitología y las leyendas del mundo griego que reflexiona de forma cercana sobre los temas que trató la Grecia Clásica, descubriendo su total contemporaneidad

¡POR TODOS LOS DIOSES! – CUADERNO PEDAGÓGICO

SOBRE LA PUESTA EN ESCENA DE ¡POR TODOS LOS DIOSES!

- **La estructura dramática**

La obra está dividida en dos actos y un epílogo.

Primer Acto: La Tragedia

En la primera escena aparece lo que sería la forma del **teatro épico**, en la que se narran los acontecimientos del sitio de la ciudad de Troya y su posterior saqueo por los griegos. Al modo de los **ditirambos**, descubrimos la vida de héroes legendarios y dioses...

De ahí se desgaja un primer personaje que habla solo: **El protagonista**

Enseguida aparece un segundo personaje, el **deuteragonista**, que se enfrenta al protagonista.

La actriz de la compañía representa, a su manera, al **tercer personaje**

Juntos, realizarán una escena a modo de **coro**.

Esta parte de la obra se parece a lo que definiríamos como tragedia griega: los temas son serios y graves, los personajes se enmascaran y utilizan los coturnos y las máscaras trágicas con su boca a modo de bocina, los gestos son hieráticos y toda la acción se centra en lo que dicen y en la manera de decirlo, que suena a recitado rítmico.

Segundo Acto: La Comedia y la Sátira

En la segunda parte la acción cambia de estilo para parecerse más a la comedia, se invoca al autor más conocido de dramas satíricos, Aristófanes, y se interpreta una situación sacada de una de sus obras. De esa manera los actores cambian su estilo de interpretar, ya no se utilizan máscaras ni coturnos y la burla y la irreverencia son los ingredientes más notorios de esta forma de teatro.

¡POR TODOS LOS DIOSES! – CUADERNO PEDAGÓGICO

Epílogo

La obra termina con una suerte de Epílogo, en el que aparece un personaje severo (el ciego Tiresias, el adivino) hablando con ironía y sentido del humor sobre los cambios que sufre el teatro, como un viejo cascarrabias protestando de las modernidades y del poco caso que se hace a las cosas verdaderamente importantes. Esta escena también podría encuadrarse dentro de la comedia aunque termine con un parlamento que bien podría ser dicho por el coro.

- **El espacio y el tiempo de la acción dramática**

La obra combina dos niveles espacio-temporales.

El Tiempo Actual- Por un lado tenemos a una compañía de teatro con su director, que es a la vez actor, en uno de los ensayos de la obra en cuestión. De esa manera, la acción dramática representa el tiempo actual, contemporáneo. Los personajes hablan y se expresan con un lenguaje y gestos que reflejan el modo de vida actual. Aparecen elementos actuales (móviles, vestuario...) y el espacio y la luz muestran el escenario de un teatro en un día de ensayo.

El Tiempo Pasado- La interpretación de escenas clásicas de la literatura dramática griega y la recreación de pasajes de las obras más representativas del Teatro Griego obligan a una transformación escénica que se produce a la vista del público gracias a la magia del teatro. El espacio escénico se transforma apoyado por la iluminación, que investiga otras tonalidades de color. Los personajes actuales se transforman en otros personajes (Agamenón, Aquiles, Electra, Hécuba...) y los gestos, las palabras y la forma de decirlas se modifican. Aparecen también elementos del pasado (cascos, lanzas, máscaras, coturnos...)

En ocasiones, los dos niveles se entremezclan y confunden. Esto provoca una aparente confusión que el autor aprovecha para generar equívocos, juegos teatrales, dobles sentidos... acercándonos así a lo que denominaríamos COMEDIA ACTUAL

En la obra se hallan las diferentes formas del teatro griego: **la tragedia, la comedia y el drama satírico**, pero no aparece el coro; o al menos no lo hace de la misma forma que aparecía en la época griega. Sin embargo, en algunos momentos, los actores actúan casi como si fueran el coro, comentando la acción y narrando, juzgando o advirtiendo sobre el tema de la escena

- **Los Personajes**

-El Primer Personaje, que hace las veces de **Director de Escena**. Verdadero amante de las palabras griegas, lleva la voz cantante en la acción. En su paralelismo con el Teatro Griego, podríamos adivinarlo aquél personaje que se desgajó del Coro y que tenía parlamentos en soledad, mientras el Coro le contestaba. Es el **Protagonista**

-El Segundo Personaje: Actor de la compañía que parece no estar muy convencido de que estos textos clásicos interesen al público actual. Prefiere las obras experimentales y modernas y está

¡POR TODOS LOS DIOSES! – CUADERNO PEDAGÓGICO

muy interesado en que le llamen de TV para un casting, quizá para hacerse famoso. En la obra hace las veces de **Deuteragonista**, el segundo personaje creado en el Teatro Griego. Este personaje se enfrentaba al Protagonista en muchas ocasiones, planteando opciones diversas sobre la acción.

-El Tercer Personaje: Es la actriz de la compañía. Muy preocupada por hacer las cosas bien y a tiempo, la verdad es que fracasa a menudo porque no se aclara con las sagas y los nombres del Teatro Griego. Representa a esos actores que tienen que “vivir” su personaje y necesita, en el ensayo, contar la acción con palabras modernas y contemporáneas para aclararse. Eso hace que el protagonista y deuteragonista se desesperen, pero da pie a unos monólogos verdaderamente divertidos. El tercer personaje fue creado en el Teatro Griego para servir de contrapunto a los anteriores y para facilitar el desarrollo de la acción.

Esta compañía, al ensayar escenas de Teatro Griego, va desgranando historias y conflictos presentes en su literatura dramática y sus autores.

Así se transforman en otros personajes: Agamenón, Aquiles, Casandra, Electra, Clitemnestra, Hécuba, Lisistrata, Lampitó, Cleónica y Tiresias, personajes todos de las obras de los grandes autores griegos.

- **El espacio escénico, vestuario e iluminación**

El espacio escénico representa el escenario de un teatro, donde ensaya la compañía. A la vista del público, se encuentran todos los elementos que se van a utilizar (bancos, piedras, lanzas, cascos, túnicas, máscaras). La escena representa un tiempo actual.

El vestuario. La obra combina elementos actuales y antiguos. Así, los guerreros que aparecen en la obra van vestidos como soldados actuales en las guerras. Sin embargo, sus cascos y sus armas son cascos griegos y lanzas. La actriz va vestida con túnica, imagen de la mujer griega, pero los objetos que porta son actuales. **En la antigua Grecia, las mujeres no interpretaban personajes teatrales, no subían al escenario.** Todos los personajes femeninos eran interpretados por hombres. En “De Donde Nace la Farsa” hemos jugado con esa condición, por eso los actores se vistieron de mujeres para interpretar varias escenas.

La iluminación. Verdadera protagonista de la obra, combina la luz general, más bien plana (dedicada a los momentos de ensayo y preparación) con una luz elaborada y definida, con matices de color y sombras (para los momentos de la representación de las escenas clásicas). No obstante, hay momentos en los que ambas se entremezclan.

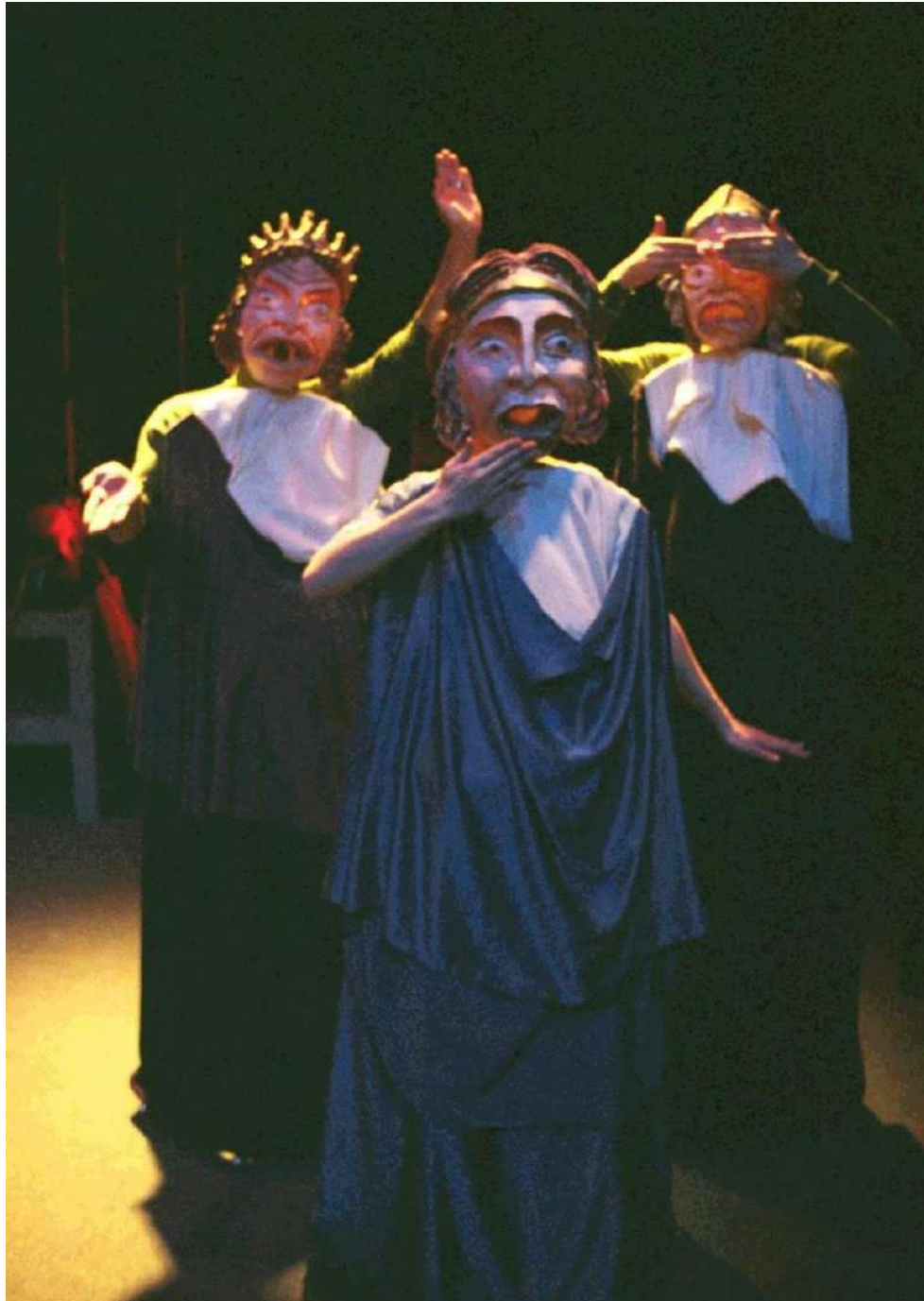
- **Las máscaras y los coturnos**

En el Teatro Griego, los actores portaban **MÁSCARAS** para interpretar a sus personajes. Eran una especie de grandes caretas con un gesto muy expresivo dibujado y modelado en ellas que hacía visible la expresión de cada personaje y fijaba su carácter, su emoción y su género (hombre, mujer) durante la representación. Había máscaras de tragedia y de comedia, y cumplían a la vez la función de amplificar la voz de los actores mediante una especie de bocina que se alojaba en su boca. Esto permitía que la voz del actor pudiera ser escuchada desde cualquier lugar de los grandes teatros al aire libre.

LOS COTURNOS servían para dar altura al actor. Eran un calzado de suela alta de corcho o madera, sumamente gruesa. Alzándose sobre ellos, conseguían que los personajes nobles

¡POR TODOS LOS DIOSES! – CUADERNO PEDAGÓGICO

sobresalieran sobre el coro y por otra parte, servían para dar proporción al actor con las grandes dimensiones de la máscara. Así el actor era enorme, casi gigante, con lo que el público podía verle sin problemas. Por otra parte, estas grandes dimensiones conseguían un efecto aún mayor y psicológico en el público, acrecentaba su sobrecogimiento o catarsis junto con el personaje. Generalmente sólo se usaban en la tragedia.

- **La temática y su contemporaneidad**

La autora Cristina Yáñez elige la trama que nace de la Ilíada, con el asedio de Troya. A partir de ahí, hace un recorrido por la historia de los personajes de la casa de Atreo y de las mujeres troyanas transformadas en botín de guerra.

¡POR TODOS LOS DIOSES! – CUADERNO PEDAGÓGICO

Y nace así la verdadera temática de la obra: **LAS GUERRAS Y SUS CONSECUENCIAS...** Cómo el ser humano, desde los tiempos antiguos, se ha empeñado en pelear y destruir, convirtiendo a las personas en víctimas y verdugos.

La comedia y la tragedia se funden y entrelazan para advertir a los espectadores pasados, presentes y futuros, sobre la sinrazón de los conflictos bélicos.

OBRAS DE LA LITERATURA GRIEGA INCLUIDAS EN LA OBRA ¡POR TODOS LOS DIOSES!

“La Ilíada” de Homero.- La Ilíada es un poema épico escrito hace más de 3.000 años que narra un fragmento de la guerra de Troya, originada por el rapto de Paris, príncipe de Troya, de la bella Helena, la esposa de Menelao, rey de Esparta. Éste organiza una expedición para recuperarla, con la ayuda de otros reyes y señores griegos, y asedia Troya durante 10 años, hasta que, utilizando un ardid, el famoso Caballo de Troya, logra entrar en la ciudad y arrasarla.

El poema se centra en el último año del asedio. Aquiles, un famoso guerrero casi inmortal, se ha enfrentado a Agamenón (hermano de Menelao y jefe de las tropas griegas) porque éste le ha despojado de su esclava Briseida. Aquiles decide retirarse de la batalla hasta que obtenga una reparación adecuada. Los griegos sufren terribles derrotas a manos de los troyanos, en las que los dioses intervienen en favor de uno u otro bando. Patroclo, el mejor amigo de Aquiles, muere a manos de Héctor (jefe de las tropas troyanas). El deseo de venganza hace que Aquiles se reconcilie con Agamenón y vuelva a intervenir en la guerra, asesinando a Héctor. Tras el episodio del Caballo de Troya, los griegos toman la ciudad y matan a sus habitantes o les hacen esclavos. Tras repartirse el botín, inician el regreso hacia sus lugares de origen.

“Las Troyanas” de Eurípides.- Tras el saqueo de Troya, la flota griega está pronta a partir, y las mujeres troyanas están siendo sorteadas, para ser trasladadas como esclavas a otras ciudades. Hécuba, reina de Troya, madre del asesinado Héctor, muestra la desesperación de los vencidos. Pregunta por el destino de cada troyana, que no puede ser otro que el ser malmaridadas con algún vencedor. Andrómaca, mujer de Héctor, ha sido asignada al hijo de Aquiles, Héctor, a Odiseo, Casandra, su hija, a Agamenón. Menelao se llevará a Helena hasta Esparta, donde promete matarla... La obra finaliza con las instrucciones a los soldados para que quemen Troya y partiendo las prisioneras en las naves griegas hacia su incierto destino.

“Agamenón” de Esquilo.- Escrita en el año 458 a.C. la obra narra el regreso de Agamenón, rey de Micenas y Argos, de la guerra de Troya sólo para encontrar la muerte. Esperándole en casa está su esposa, Clitemnestra, quien ha planeado su muerte en venganza por el sacrificio de su hija, Ifigenia. Más aún, durante los diez años que ha durado la ausencia de Agamenón, Clitemnestra ha establecido una relación adúltera con Egisto, primo de Agamenón y descendiente de una rama desheredada de la familia, quien está decidido a recuperar el trono que cree que legalmente le pertenece. Clitemnestra y Egisto asesinan a Agamenón y a su esclava Casandra, la hija adivina de Hécuba de Troya.

¡POR TODOS LOS DIOSES! – CUADERNO PEDAGÓGICO

“Electra” de Sófocles.- Han pasado unos años desde la muerte de Agamenón a manos de su esposa Clitemnestra y de su amante Egisto. Electra, hija de Agamenón y Clitemnestra, aguarda el día de la venganza y espera la llegada de Orestes, su hermano, para llevarla a cabo. Tras un primer momento de desconcierto al creerlo muerto, Electra descubre que está vivo y planean juntos la muerte de su madre y Egisto. Orestes la lleva a cabo.

“Lisistrata” de Aristófanes.- Lisístrata, es una mujer ateniense, que harta ya de no ver a su marido, pues éste está siempre en guerras, decide reunir a un grupo de mujeres, espartanas y atenienses. Lisístrata les propone cómo acabar con la guerra del Peloponeso. y así poder ver a sus maridos: la abstención sexual. En un primer momento las mujeres se escandalizan, pero al final, aceptan y toman la Acrópolis ateniense, donde se encuentra el dinero de la ciudad. El coro de ancianos intenta echar a las mujeres de la Acrópolis, manteniendo una lucha verbal y física. Finalmente, desde Esparta, vienen unos embajadores para firmar la paz con Atenas, pues el deseo sexual es tan grande, que puede hasta con la guerra. Así cada hombre se va con su mujer, ambos felices de haber acabado con la guerra.

“Edipo Rey” de Sófocles.- Tragedia griega de fecha desconocida. Algunos indicios dicen que pudo ser escrita en los años posteriores a 430 a. C. y muchos la consideran la obra maestra de Sófocles. La obra nos presenta a Edipo como rey de Tebas y esposo de Yocasta. Para salvar a la ciudad, comienza a investigar la muerte del rey anterior, Layo. A través del adivino Tiresias y de otros acontecimientos, poco a poco descubre la verdad: Él mismo es el asesino que busca, Layo era su padre y su esposa, Yocasta, es al mismo tiempo su madre. Yocasta se suicida y Edipo, tras cegarse a sí mismo, pide a su cuñado Creonte que le deje partir al destierro y se quede con sus dos hijas (Antígona e Ismena), ya que sus dos hijos son hombres y sabrán cómo actuar.

ORIGEN Y NACIMIENTO DEL TEATRO

- **Antes del Teatro: El Ditirambo**

El teatro nace en Grecia cinco siglos antes de Cristo. Aparece primero como una fiesta en honor a Dionisos, hijo de un dios y una mortal. Para los griegos Dionisos es el dios de la fecundidad, de la agricultura y de la vendimia.

Al principio el teatro se parecía poco a lo que ahora conocemos. Todo empezó como una especie de procesión de danzantes llamados trasgos, que a la vez que bailaban, cantaban algunos textos de melodía sencilla y repetida, rítmicamente, como una especie de salmodia.

Con el tiempo, de esa procesión de danzantes que cantaban a coro se separó uno, que cantaba “solos” para que el resto de la comitiva le contestara (más adelante se llamaría **Corifeo** y el resto de danzantes sería lo que conocemos como el **Coro**).

¡POR TODOS LOS DIOSES! – CUADERNO PEDAGÓGICO

Antes de cada vendimia, después de la cosecha, los griegos celebraban sus fiestas en honor al dios Dionisos: sacrificaban un carnero y regaban la tierra con su sangre mientras la procesión de danzantes cantaba y bailaba alrededor. Los bailarines se disfrazaban para representar a los sátiros, los compañeros del dios. Esto es lo que se conoce con el nombre de “**Ditirambo**”, que ya tenía los primeros elementos de lo que con el tiempo será el teatro. Unos (**coro**) que cantan y bailan, con una especie de guía (**corifeo**) que lanza sus cancioncillas para que sean respondidas por el grupo de danzantes, mientras el resto del pueblo asiste como espectador de esos cantos y danzas.

- **El Nacimiento del Teatro: Téspis y las Grandes Dionisiacas**

Las canciones fueron cambiando poco a poco, quizá fuera por su excesiva repetición, además aparecieron personas que componían nuevas letras para ser cantadas y bailadas cada nuevo año. Hasta el punto de que se celebraron concursos en los que el ganador se hacía famoso durante un tiempo más o menos largo.

Parece que el primer **corifeo** que alcanzó la fama se llamó **Téspis** y se puede decir que es el primer hombre de teatro, el primer actor que se conoce, el primer personaje. Se hizo famoso porque fue el ganador del concurso celebrado hacia el siglo V antes de Cristo, durante las Grandes Dionisiacas, las fiestas que se celebraban en la primavera de cada año.

Téspis se profesionalizó como director de coros y se dedicaba a ir por distintas ciudades donde representaba sus nuevas creaciones, que fueron incorporando letras y textos cada vez más extensos. **Téspis** se disfrazaba de Dionisos y, subido en un carro, actuaba acompañado por el Coro y dirigía el Ditirambo por las calles de la ciudad.

Con el paso de los años, otros autores escribirán nuevas obras e irán incorporando nuevos personajes que se desgajan del Coro y hablan entre ellos, creando lo que hoy llamamos **TEATRO**.

Fue tal el éxito alcanzado, que las fiestas de las **Grandes Dionisiacas** eran esperadas año tras año con gran expectación por parte del público y de los autores. Éstos escribían sus obras en forma de tragedias, comedias o sátiras, con las que se presentaban al concurso de cada año.

Las fiestas de las **Grandes Dionisiacas** duraban varios días y se seleccionaban varios poetas para que compitieran entre sí. Cada uno de ellos solía representar dos tragedias y una sátira y el público decidía cuál de ellas era la ganadora y qué poeta se llevaba el premio en metálico.

¡POR TODOS LOS DIOSES! – CUADERNO PEDAGÓGICO

Gracias a esas fiestas y al concurso entre los poetas, han llegado hasta nuestros días las obras de los grandes autores conocidos: Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes.

EL TEATRO EN GRECIA

- Los autores conocidos

Cuando aparecen los que conocemos como los grandes autores trágicos griegos, el teatro ya se había desarrollado suficientemente, era ya un espectáculo que se celebraba en un lugar escogido específicamente.

Esquilo nace en el 525 A.C. Ganó doce veces el concurso de las Grandes Dionisiácas. Fue el autor que inventó un segundo personaje que contestaba al primero, con lo que aparece así el diálogo entre dos personajes, o **agón**, que hace que el teatro se parezca más a lo que ahora entendemos como tal.

Sófocles nace 28 años después que Esquilo, en el 497 a.C. y es el encargado de añadir un tercer personaje a las obras con las que concursa.

Eurípides. En orden cronológico es el tercero de los autores de tragedias más conocidos. En sus obras aparecía ya incluso un cuarto personaje, que no habla. En la medida que aumentaba la importancia de la acción entre los personajes de la escena el coro iba perdiendo su preponderancia en la tragedia.

¡POR TODOS LOS DIOSES! – CUADERNO PEDAGÓGICO

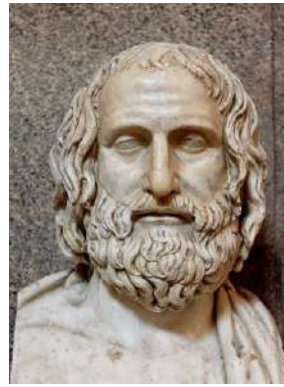
Aristófanes. Nacido en el 444 a.C., fue el principal exponente del género cómico, al que se dedicó desde su juventud. Autor de comedia y sátiras en las que se burlaba de las historias y personajes de los anteriores autores. Las comedias de Aristófanes eran un contrapunto cómico a la severidad de las tragedias y a menudo hacía burlas incluso de personajes de la vida real. Utilizaba un lenguaje soez y vulgar para ridiculizar los vicios humanos sobre la escena

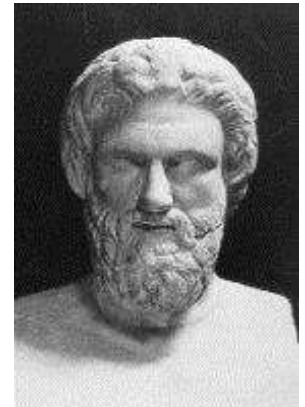
ESQUILO

SÓFOCLES

EURÍPIDES

ARISTÓFANES

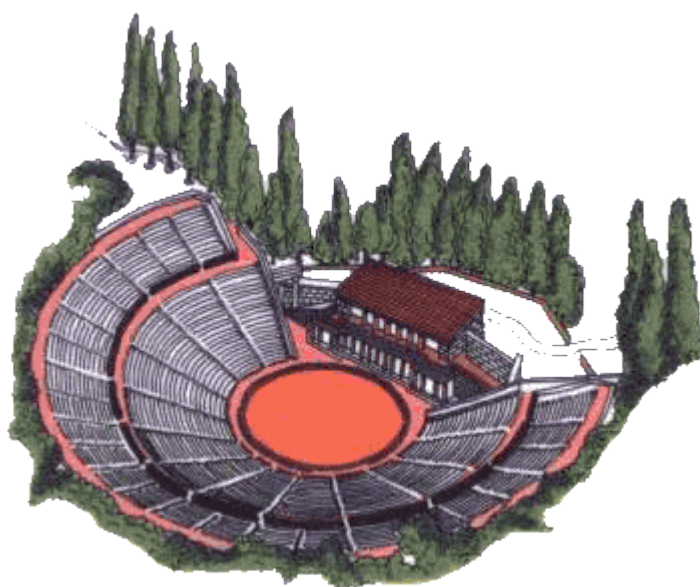
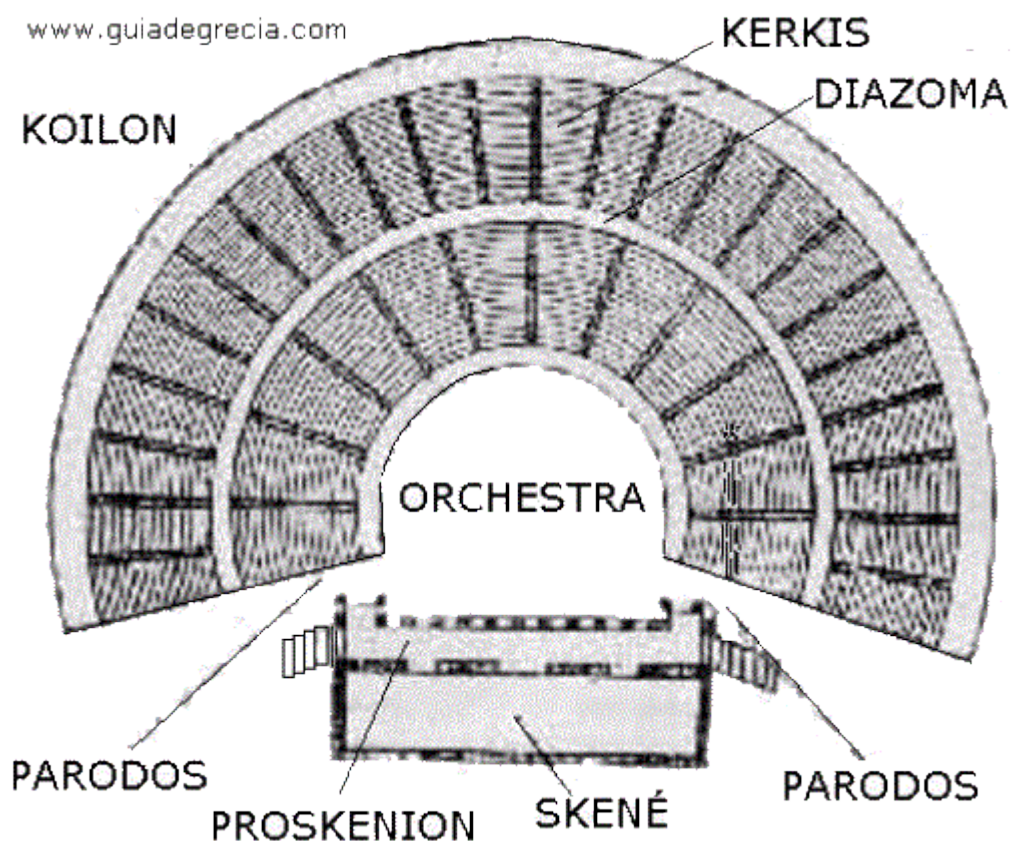
- **El espacio del teatro**

Cuando se fueron haciendo más populares, las representaciones tuvieron su lugar propio: **un edificio, UN TEATRO.** El teatro como espacio propio que alberga un espectáculo es una construcción típicamente griega. Todos los teatros se construyeron a cielo abierto y formaban un conjunto constituido por dos partes bien diferenciadas: una para los actores- el espacio para la representación- y otra para los espectadores

En un principio se utilizaba un espacio circular de tierra lisa y compacta denominado «orchestra» en cuyo centro se ubicaba un altar («thymile») donde se sacrificaba un cordero en honor del dios Dioniso. Más tarde se construyeron edificios adyacentes de madera para que los actores se vistieran y gradas para el público aprovechando generalmente la ladera de una colina. Conforme la representación teatral se fue complicando el tamaño del altar fue disminuyendo hasta salir fuera de la «orchestra» que quedó reservada para el coro, se construyó un escenario elevado o «proskenion» donde los actores realizaban la representación, una «skené» o caseta para que los actores se cambiaran de máscaras e indumentaria y las gradas se construyeron de madera o de piedra.

Las partes de un teatro griego clásico son las siguientes:

- «Orchestra»
- «Skené»
- «Koilon»

«ORCHESTRA»

Del griego «orcheisthai», bailar.

Espacio circular o mayor de un semicírculo de tierra lisa y compacta, situado al aire libre, donde el coro bailaba y cantaba. Estaba situado entre la escena y el público.

Los miembros del coro entraban y salían de en la «orchestra» a través de unos pasillos laterales denominados «parodos»

El coro se componía de unos 45 miembros para la tragedia, y cuando se representaban comedias tan sólo de 25.

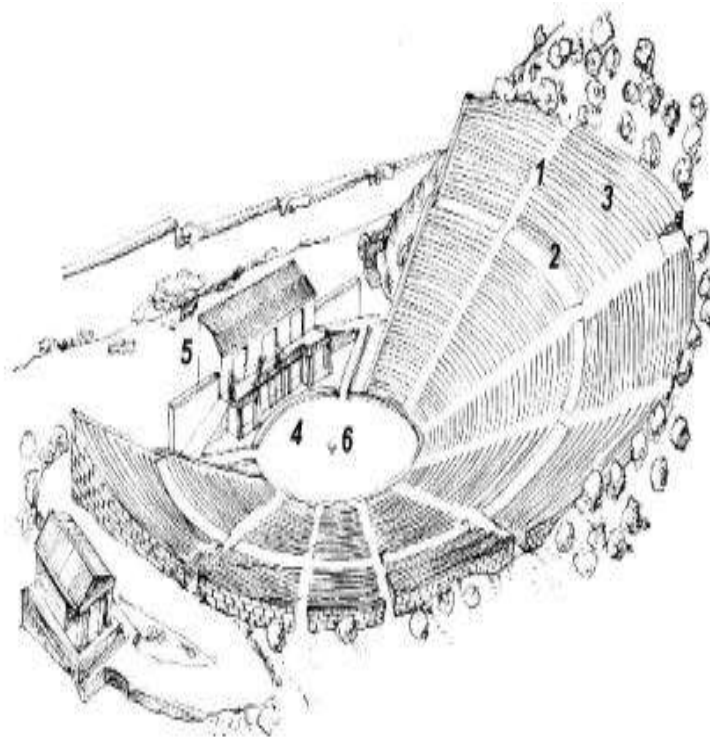
«SKENÉ»

Zona de forma rectangular alargada y estrecha con el lado mayor de cara al público situada tras la «orchestra» y elevada tres metros por encima de la misma mediante una plataforma de tablas sostenida por una columnata.

En la parte posterior se ubicaba una construcción de madera que servía a la vez de decorado, de bastidores y de camerinos para los actores.

La parte anterior de la «skené» más cercana a los espectadores se denomina «**proskenion**» (delante de la escena) y era el lugar donde los actores realizaban la representación.

La «skené» podía adornarse con estatuas y columnas donde se fijaban los decorados. También podía disponer de complejos recursos escénicos como pantallas giratorias para cambiar de decorado, plataformas móviles para trasladar personas por la escena, grúas («theologheion») de las que bajaban dioses o personajes relacionados con el Olimpo y escaleras subterráneas por las que aparecían los dioses o héroes que procedían del Hades.

1. Koilon 2. Diazoma 3. Kerkis 4. Orchestra 5. Skené 6. Thymile

«KOILON»

«Koilon» o graderío significa «lugar desde donde se contempla».

Es el espacio de forma semicircular reservado para el público. Siempre se utilizaba la falda de una colina o el desnivel de una montaña para conseguir mayor sonoridad, ya que consideraban que la mejor acústica se conseguía de esa manera.

Las gradas se construían con asientos de madera o de piedra, según las épocas.

El graderío se dividía en sectores («kerkís»). Los asientos de la primera fila, situada más cerca de la «orchestra», se reservaban para las autoridades y sacerdotes de Dionisos. En ocasiones, se construían con mármol y se decoraban con inscripciones.

Para facilitar el paso del público existían uno o dos pasillos semicirculares («diazoma») y escaleras.

Un pequeño muro denominado «balteus» separaba las gradas de la «orchestra»

¡POR TODOS LOS DIOSES! – CUADERNO PEDAGÓGICO

- **El público**

Las mujeres no tenían prohibida la asistencia al teatro pero tampoco eran bien vistas en las representaciones, en todo caso lo que no podían de ninguna manera era representar como actrices. Los personajes femeninos los hacían muchachos jóvenes de voces agudas convenientemente disfrazados.

Las primeras filas junto a la orquesta eran ocupadas por las altas jerarquías de la ciudad y, según la importancia social, se iba ascendiendo por las filas del graderío hasta las últimas y más alejadas, donde solían estar situados los esclavos y las clases más humildes

Una cosa curiosa es que, al parecer, ya entonces se quejaban los poetas y autores trágicos del escaso público que acudía a las nobles y grandiosas tragedias en comparación con la gran cantidad de espectadores que acudía a las representaciones más ligeras y humorísticas, como las comedias o las sátiras.

GLOSARIO DE NOMBRES Y PERSONAJES

Dionisos. Dios griego de la fecundidad y de las cosechas en cuyo honor se celebraban las primeras ceremonias que dieron lugar al teatro. Es el dios Baco de los romanos.

Trasgos. Danzantes disfrazados de animales que cantaban y bailaban en las procesiones durante las fiestas en honor a Dionisos.

Ditirambo. Antecedente de la representación teatral. Era una especie de procesión de danzantes que cantaban melodías sencillas contestando a un solista que dirigía la comitiva. Con el tiempo a ese solista se le llamaría **Corifeo**.

Tespis. Primer director de ditirambo conocido. Componía letras para ser cantadas por la procesión de danzantes. Se puede considerar como el primer Corifeo de la historia del teatro.

Coturno.

Coro. Elemento fundamental de las primeras tragedias, se encargaba de comentar la acción y de subrayar las partes fundamentales de la narración trágica, su moraleja y sus aspectos ejemplares. Ocupaba en el teatro el lugar llamado Orquesta, situado entre la escena y las gradas.

Corifeo. Director del coro. Decía parlamentos que el coro contestaba durante las representaciones.

¡POR TODOS LOS DIOSES! – CUADERNO PEDAGÓGICO

Teatro. Lugar en el que se celebraban las representaciones teatrales. Tenía dos partes separadas: la grada, donde se situaba el público, y el conjunto formado por la orquesta y la escena, donde se desarrollaba la acción dramática.

Orquesta. Especie de círculo plano situado a ras de suelo, al nivel de la primera grada. Era el sitio asignado al coro en las representaciones.

Escena. Plataforma elevada en la que se sitúan los actores, terminaba en una edificación elevada que cerraba el fondo y tras la que los actores se cambiaban de vestuario.

Túnica. Vestimenta de los personajes de las obras. Especie de sayas que cubrían los acolchamientos que revestían el cuerpo de los actores para aumentar su tamaño y su visibilidad desde la grada. Con los coturnos, la máscara y las túnicas, los personajes podían llegar a medir hasta más de dos metros de envergadura.

Aquiles. Uno de los caudillos más famosos entre los distintos pueblos griegos que acudieron al sitio de la ciudad de Troya. Muerto por una flecha en una de las batallas que tuvieron lugar al pie de las murallas de la ciudad.

Agamenón. Jefe de los ejércitos griegos que sitiaron Troya. Muerto al llegar a su palacio después de la guerra a manos de su esposa Clitemnestra y de Egisto, su amante. Tenía tres hijos: Orestes, Electra e Ifigenia.

Ulises. Conocido por su astucia y su capacidad para la estrategia, fue otro de los más famosos jefes griegos. Su ardid sirvió para rendir la ciudad cuando ideó el famoso caballo gigantesco que escondía los guerreros que de noche abrieron las puertas de Troya al grueso del ejército griego. El viaje de regreso a su reino, Ítaca, lleno de aventuras, dio lugar a la *Odisea*.

Cassandra. Adivina troyana, fue tomada como esclava por Agamenón como botín de guerra tras la victoria sobre los troyanos y conducida por éste a su palacio.

Electra. Hija de Agamenón y de Clitemnestra, jura vengarse de su madre y de su amante, Egisto, y darles muerte por ser los asesinos de su padre.

Orestes. Hermano de Electra, ayuda a ésta a cumplir la venganza sobre su madre Clitemnestra.

Lisístrata. Personaje principal de una de las obras más famosas de Aristófanes. En la obra que lleva su nombre encabeza la rebelión de las mujeres de la ciudad para que se nieguen a dormir con sus maridos hasta que dejen de hacer la guerra con sus vecinos.

Tiresias. Personaje trágico que tiene el don de la adivinación, aun siendo ciego conoce el destino o advierte sobre las consecuencias de los actos de los personajes en la tragedia.

¡POR TODOS LOS DIOSES! – CUADERNO PEDAGÓGICO

PROPUESTA DE TRABAJO EN EL AULA SOBRE LA OBRA: **¡POR TODOS LOS DIOSES!**

1. Identificar las diferentes escenas de la obra en relación con el número de personajes que aparecen en ellas.
2. Identificar las características de las distintas escenas en relación con la tragedia, la comedia y la sátira.
3. ¿En qué se parece y en qué se diferencia el teatro griego de la obra que has visto?
4. ¿Cuántas ciudades históricas conoces que hayan sufrido asedio y luego saqueo por sus sitiadores como fue el caso de Troya?
5. ¿Recuerdas las distintas partes principales de un teatro griego?

▪ **RELATO PARA UNA SOLA VOZ**

Escribe la historia de un grupo de personas que huye de una ciudad saqueada y llega a una nueva tierra para establecerse. Cuenta cómo fueron los siguientes episodios:

Primer episodio

Salida de la ciudad de noche huyendo del saqueo.

Segundo episodio

Durante el camino encuentro con un poblado. ¿Encontraron ayuda?

Tercer episodio

Prosiguen la marcha, llegan a una ciudad que los acoge. ¿Qué hacen para establecerse allí? ¿Pueden trabajar, pueden ganarse la vida? ¿Qué hace cada uno?

▪ **RELATO PARA VARIAS VOCES**

Ahora te proponemos que construyas un texto con un segundo personaje; hay que elaborar un diálogo entre **A** y **B**.

A quiere alistarse en la milicia para luchar contra los que ocuparon y saquearon su ciudad.

B opina que es mejor quedarse en la nueva ciudad y rehacer sus vidas.

¿Dónde situarías la escena anterior?, ¿en la calle?, ¿en una habitación de una casa?, ¿en una taberna?, ¿en el campo? Define el decorado de la acción entre A y B.

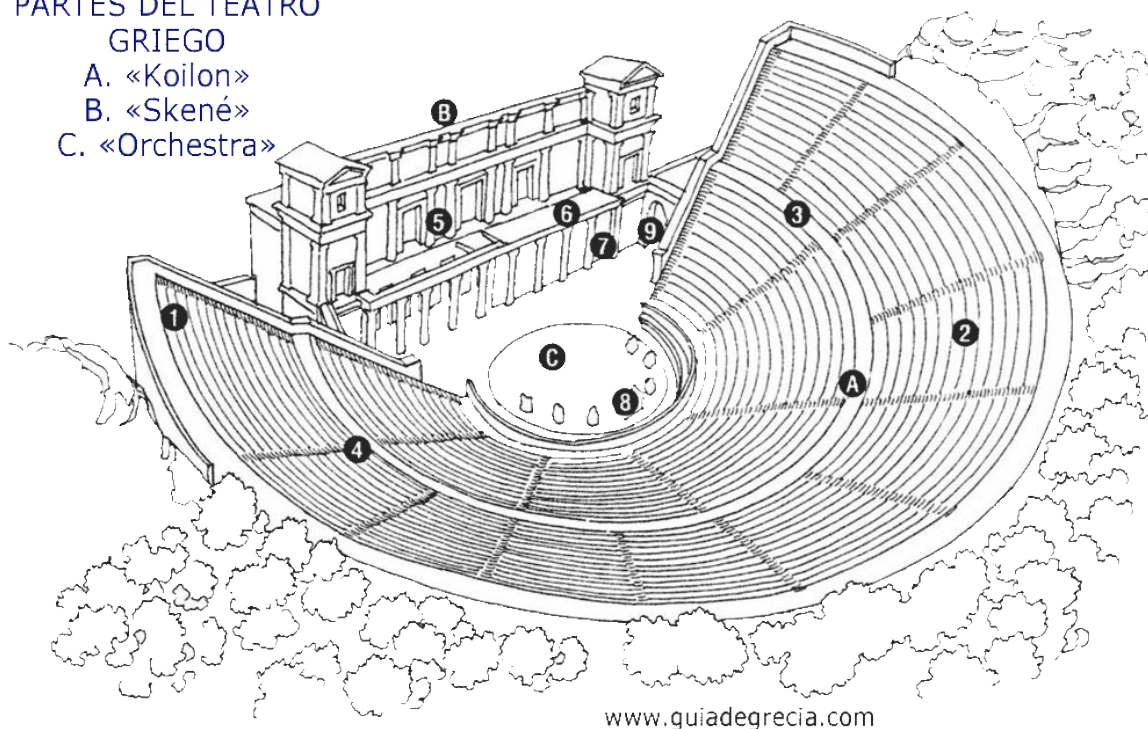
Explica y define las características más importantes del personaje A y del personaje B.

¿Tiene que ver cómo es cada uno con su manera de pensar sobre si luchar o seguir viviendo en paz?

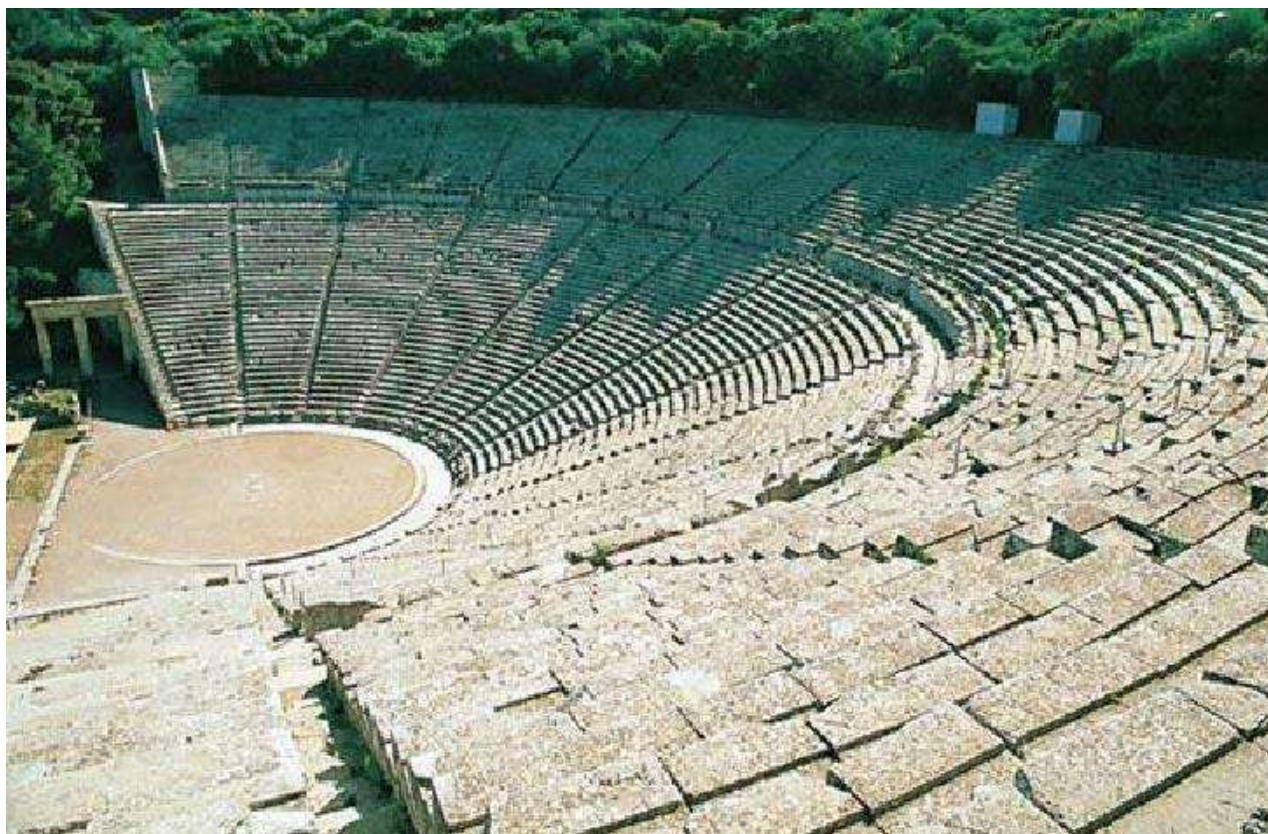

PARTES DEL TEATRO GRIEGO

- A. «Koilon»
- B. «Skené»
- C. «Orchestra»

A. «Koilon», 1. Gradas o asientos, 2. Kerkis, 3. Diazoma, 4. Escaleras, B. «Skené», 5. Decorados, 6. Proskenion, 7. Columnata de la Skené, C. «Orchestra», 8. Coro, 9. Párodos

TEATRO DE EPIDAURO. GRECIA