

LA COMPAÑÍA POR PROFESIONES

Click en una profesión para ampliar

En cada teatro y en cada compañía puede haber diferentes formas de organizarse. En una compañía escolar, normalmente encontramos estas profesiones (muy parecidas a cómo se organiza un gran teatro como el Teatro Real)

ESCENOGRAFÍA

Diseñan el espacio y los objetos de la obra

PRODUCCIÓN

Organizan los horarios y espacios de trabajo de la compañía. Coordina todas las áreas

ESCRITURA

Escriben el libreto a partir de las ideas de toda la compañía

ILUMINACIÓN

Diseñan la iluminación y construyen focos

REGIDURÍA

Coordinan lo que ocurre en el escenario (entradas y salidas, objetos, cambios de escenografía, técnica)

COMPOSICIÓN

Crean la música y la tocan con instrumentos

CARACTERIZACIÓN Y VESTUARIO

Diseñan el vestuario, maquillan/peinan a intérpretes.

COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

Documentan el proceso de creación de la obra y dan difusión a la compañía

INTERPRETACIÓN

Aprenden el libreto y las canciones e interpretan sus papeles

Al ser una compañía de Ópera compuesta por niñas y niños, la organización es especial.

Hay dos profesiones que en muchas ocasiones realiza el profesorado acompañante. En otras ocasiones las realizan los propios niños.

DIRECCIÓN DE ESCENA

Ayudan a Composición a tomar decisiones y definir las músicas con claridad

DIRECCIÓN MUSICAL

Ayudan a tomar decisiones sobre la puesta en escena y a definir todo con claridad.

ESCENOGRAFÍA

Colaboran con...

Escritura
Iluminación
Caracterización y vestuario
Interpretación
Regiduría

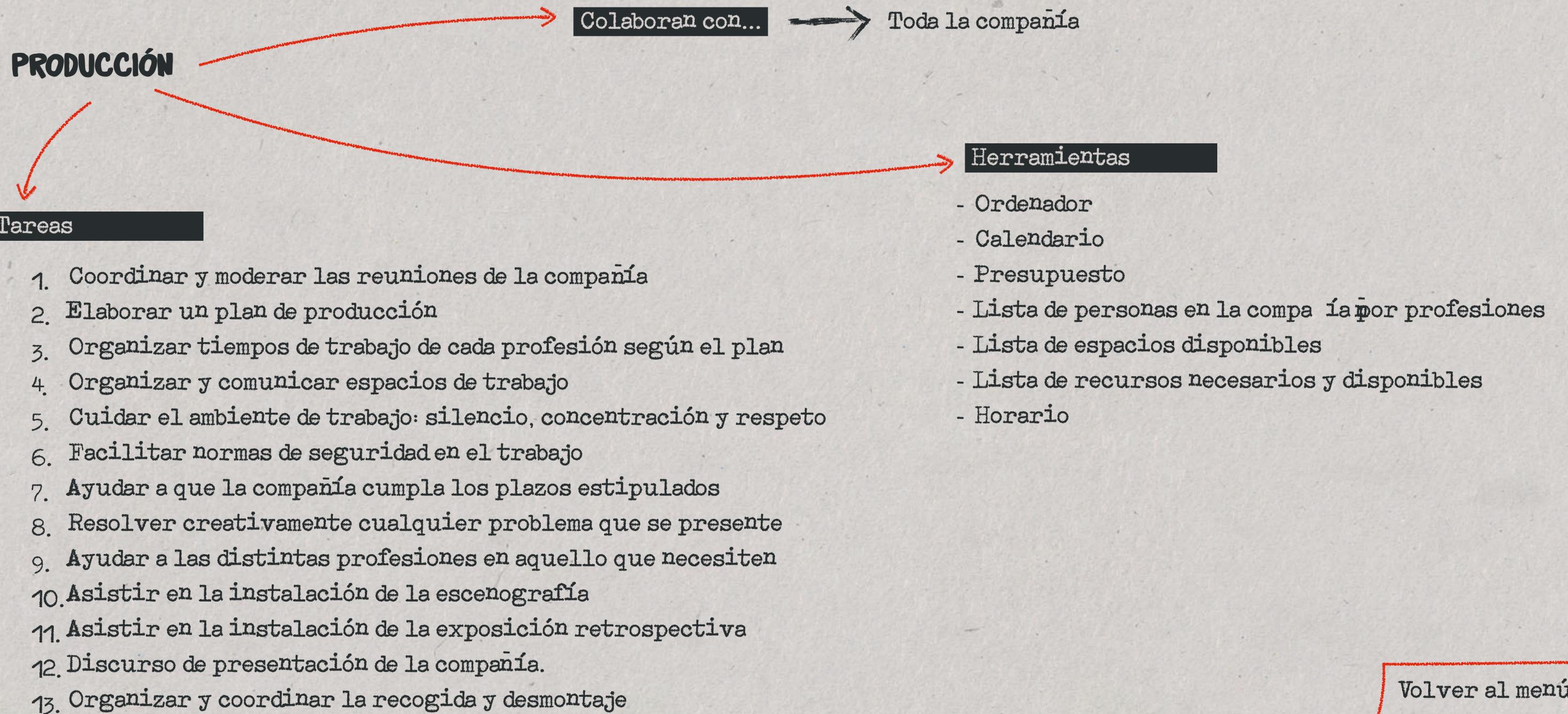
Tareas

1. Definir espacio de trabajo
2. Inventario y organización de materiales y herramientas
3. Reuniones de diseño visual: iluminación, caracterización y vestuario, escenografía y regiduría.
4. Aprender el vocabulario específico de su profesión
5. Aprender las normas de seguridad de su profesión
6. Aprender a utilizar las herramientas de construcción
7. Investigar ideas, posibilidades y referencias para escenografía
8. Realizar dibujos, bocetos y prototipos de la escenografía
9. Elaborar un listado de recursos materiales necesarios
10. Buscar recursos materiales para elaborar la escenografía (donación, cesión, compra)
11. Elaborar un plano de la escenografía (planta y alzado)
12. Crear la escenografía y los objetos de la ópera
13. Probar escenografía y objetos con Interpretación
14. Construir y montar la escenografía
15. Desmontaje y recogida

Herramientas

- Libreto
- Plano del escenario
- Caja de herramientas
- Materiales reciclados o cedidos

Volver al menú

ESCRITURA

Colaboran con...

Regiduría
Composición
Interpretación

Tareas

1. Definir espacio de trabajo
2. Investigar en historias de óperas, películas y cuentos
3. Aprender vocabulario específico de la profesión
4. Aprender creación de diálogos
5. Elaborar el libreto a partir del argumento, el tema, el mensaje y los personajes definidos por la compañía
6. Conocer en profundidad los personajes
7. Conocer la historia a la perfección
8. Escribir la letra de la canción del tema
9. Decidir momentos musicales junto a composición
10. Escribir letras de canciones y diálogos
11. Servir de suplente para intérpretes durante ensayos
12. Recogida y desmontaje

Herramientas

- Libreto
- Calendario
- Tema
- Mensaje
- Argumento
- Conflicto
- Final
- Momentos musicales
- Lista de personajes y rasgos
- Rueda de personajes (relaciones)
- Lista de canciones

Volver al menú

ILUMINACIÓN

Colaboran con...

Regiduría
Escenografía
Interpretación
Caracterización y vestuario

Tareas

1. Definir espacio de trabajo
2. Inventario y organización de aparatos y materiales
3. Reuniones de diseño visual: iluminación, caracterización y vestuario, escenografía y regiduría.
4. Aprender el vocabulario específico de la profesión
5. Investigar ideas, posibilidades y referencias de iluminación
6. Aprender a usar los elementos técnicos de iluminación
7. Aprender las normas de seguridad de su profesión
8. Realizar bocetos del diseño de iluminación
9. Elaborar un plano con los elementos de iluminación
10. Reunir materiales para iluminación (construcción, donación, cesión, reutilización, compra)
11. Instalar los aparatos de iluminación: focos, dimmers, mesa
12. Cablear de forma segura
13. Elaborar libreto técnico con tops de iluminación
14. Lanzar los tops de iluminación durante ensayos y representaciones
15. Recogida y desmontaje

Herramientas

- Libreto
- Plano
- Caja de herramientas
- Focos
- Mesa de luces
- Regletas
- Material reciclado

Volver al menú

REGIDURÍA

Colaboran con...

- Producción
- Escritura
- Escenografía
- Caracterización y vestuario
- Composición
- Interpretación
- Iluminación

Tareas

1. Organizar ensayos: personal, tiempos, espacios y recursos materiales
2. Coordinar ensayos de la compañía
3. Promover la efectividad de los ensayos: toma de decisiones, aclaración de dudas, comunicación entre profesiones
4. Reuniones de diseño visual: iluminación, caracterización y vestuario, escenografía y regiduría
5. Aprender el vocabulario específico de su profesión
6. Actualizar el libreto: texto exacto, músicas, movimientos de intérpretes, escenografía, objetos y tops de iluminación
7. Servir de suplente de intérpretes para ensayos
8. Marcar la posición exacta de escenografía y luces en escenario
9. Preparar el escenario para las representaciones: escenografía, iluminación y atrezzo
10. Lanzar tops de iluminación durante representaciones
11. Coordinar la recogida y desmontaje

Herramientas

- Libreto
- Calendario y horario
- Plano del escenario
- Listado de atrezzo
- Listado de personas en la compañía por profesiones

Volver al menú

COMPOSICIÓN

Colaboran con...

Escritura
Interpretación
Regiduría

Tareas

1. Definir el espacio de trabajo
2. Inventario y organización de instrumentos y materiales
3. Aprender el vocabulario específico de su profesión
4. Organizar ensayos musicales
5. Explorar los instrumentos
6. Conocer los rangos vocales de todos los intérpretes
7. Definir instrumentos a utilizar en la ópera
8. Definir momentos musicales junto a escritura
9. Crear melodía y acompañamiento de las canciones de la ópera
10. Crear la obertura y la música incidental de la ópera
11. Crear efectos de sonido
12. Ser capaces de cantar la melodía de todas las canciones
13. Ensayar las canciones con interpretación
14. Adaptar canciones y músicas incidentales a la puesta en escena
15. Tocar músicas incidentales y acompañamientos de canciones durante ensayos y representaciones
16. Cuidado de instrumentos
17. Archivar las partituras
18. Recogida

Herramientas

- Libreto
- Instrumentos musicales
- Partituras (convenciones o no convencionales)
- Grabadora
- Voz
- Cuerpo

Volver al menú

CARACTERIZACIÓN Y VESTUARIO

Colaboran con...

Producción
Escritura
Escenografía
Iluminación
Interpretación

Tareas

1. Definir y organizar su espacio de trabajo
2. Inventario y organización de materiales y herramientas
3. Reuniones de diseño visual: iluminación, caracterización y vestuario, escenografía y regiduría.
4. Aprender el vocabulario específico de su profesión
5. Investigar ideas, posibilidades y referencias para vestuario y caracterización
6. Realizar dibujos o prototipos del vestuario para cada personaje
7. Elaborar un listado de recursos materiales necesarios
8. Buscar recursos materiales para elaborar el vestuario (donación, cesión, compra)
9. Crear el vestuario de cada personaje
10. Realizar dibujos del maquillaje y peluquería para cada personaje
11. Practicar usando productos cosméticos
12. Realizar maquillajes y peinados para ensayos y representaciones
13. Hacer una prueba de vestuario y caracterización con interpretación
14. Recogida

Herramientas

- Libreto
- Costurero
- Set de maquillaje
- Set de peluquería
- Bocetos de personajes

Volver al menú

COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

Tareas

1. Definir espacio de trabajo
2. Inventario y organización de materiales y herramientas
3. Integrar el vocabulario específico de la profesión
4. Elaborar un plan de comunicación para que todo el mundo conozca la compañía
5. Utilizar la identidad visual creada por la compañía
6. Utilizar el logo creado por la compañía
7. Diseñar y elaborar invitaciones para el estreno
8. Invitar al público al estreno de la ópera
9. Elaborar una nota de prensa de la ópera
10. Crear un blog/web/perfil en redes sociales de la compañía
11. Elaborar un programa de mano de la ópera
12. Documentar el proceso de creación con la ayuda de la compañía entera
13. Idear e instalar la exposición retrospectiva del proceso
14. Mostrar la exposición al público asistente
15. Saludar y ayudar al público a la entrada
16. Recogida
17. Archivar la documentación en el momento de la recogida

Colaboran directamente con...

Todas la compañía

Herramientas

- Libreto
- Listado de personas de la compañía por profesiones
- Listado de colaboradores de la compañía
- Listado de contactos
- Calendario de comunicación
- Cámara de fotos / video
- Redes sociales
- Ordenador
- Impresora
- Material de papelería

Volver al menú

INTERPRETACIÓN

Colaboran con...

Regiduría
Composición
Escenografía
Caracterización y vestuario
Iluminación

Tareas

1. Entrenamiento corporal
2. Entrenamiento vocal: vocalización, proyección, canto.
3. Creación de personaje
 - a. Biografía
 - b. Rasgos y motivaciones
 - c. Forma de andar
 - d. Forma de hablar
4. Aprender vocabulario específico de su profesión
5. Conocer la historia a la perfección
6. Aprender de memoria los diálogos y canciones
7. Aprender acciones y movimientos en escena
8. Aprender momentos musicales
9. Aprender posiciones en escenario para iluminación
10. Seguir las indicaciones de Regiduría en ensayos
11. Ayudar al resto de intérpretes en ensayos y representaciones
12. Representar la ópera
13. Recogida

Herramientas

- Libreto
- Escenografía
- Cuerpo
- Voz
- Objetos de arezzo

Volver al menú

* En las compañías LÓVA, la organización es especial.

En ocasiones esta profesión las realiza el profesorado, en otras es el propio alumnado.

Producción
Regiduría
Interpretación
Composición
Escenografía
Caracterización y Vestuario
Escritura
Dirección Musical

DIRECCIÓN DE ESCENA

Colaboran con...

Tareas

1. Ayudar a Interpretación a decidir los movimientos en escena
2. Ayudar a Interpretación a crear los personajes
3. Coordinar los elementos expresivos de la ópera
4. Elaborar el diseño visual de la ópera junto a Escenografía, Caracterización y Vestuario e Iluminación.
5. Ayudar a Escenografía a diseñar los diferentes espacios
6. Ayudar a Caracterización y Vestuario a diseñar el vestuario y el maquillaje
7. Observar la representación y aportar ideas como primer espectador
8. Ayudar a que las relaciones entre personajes sean visibles en la obra
9. Ayudar a Interpretación a que el texto se entienda bien (proyección y pronunciación)
10. Promover el buen ambiente en los ensayos junto a Regiduría

Herramientas

- Libreto
- Cuaderno de notas

Volver al menú

* En las compañías LÓVA, la organización es especial.

En ocasiones esta profesión la realiza el profesorado, en otras es el propio alumnado.

DIRECCIÓN MUSICAL

Colaboran con...

Composición

Interpretación

Dirección de escena

Regiduría

Herramientas

- Libreto
- Grabadora
- Cuaderno de notas
- Partituras (convencionales o inventadas)

Tareas

1. Ayudar a Composición a definir y crear las músicas y canciones
2. Ayudar a que el tema, el mensaje y los rasgos de los personajes estén presentes en la música.
3. Ayudar a Composición a archivar las creaciones musicales
4. Ayudar a Composición a ensayar
5. Ayudar a Interpretación a aprender las canciones
6. Ayudar a Composición a comenzar y finalizar las músicas durante los ensayos
7. Escuchar y hacer propuestas sobre la música como primer espectador.
8. Promover el buen ambiente en los ensayos

Volver al menú