

 TEATRO REAL
CERCA DE TI

DETRÁS DEL TELÓN

DOCUMENTAL
GUÍA DIDÁCTICA

Introducción

El compositor alemán Richard Wagner definía la ópera como la obra de arte total (“Gesamtkunstwerk”), una disciplina en la que la música, el teatro, la escenografía, el vestuario y la iluminación trabajan juntas. Esta idea de que la ópera engloba artes muy diferentes sigue presente en el funcionamiento de los grandes teatros de ópera actuales; y más allá de la ópera sobre el escenario, existe una estructura organizada y precisa, en la que técnicos, músicos y personal artístico y administrativo coordinan cada detalle.

Tras su reapertura en 1997, el Teatro Real se ha establecido como uno de los teatros de ópera más importantes de Europa. El documental *Detrás del telón* sigue el proceso de una producción de ópera. Juntos, exploraremos su funcionamiento interno, desde la gestión hasta la vida diaria de sus artistas. Nos adentraremos en los ensayos, en la preparación de las temporadas y en la relación entre dirección artística, equipos técnicos y cantantes, a través de entrevistas, imágenes de backstage y muchas sorpresas más.

© Javier del Real

Breve historia del teatro y la ópera

La historia del teatro y su transformación en la ópera que conocemos hoy en día es un viaje que comenzó en la Antigüedad. La **tragedia griega** de la Grecia clásica se originó como una celebración en honor al dios Dioniso, e incluía texto, canto y movimiento. Más tarde, el **Renacimiento** recuperó el interés por los textos clásicos; y fue a finales del siglo XVI, concretamente en Italia, cuando se estima que surgió la ópera. Al principio, los miembros de las clases altas comenzaron a disfrutar de conciertos privados como forma de entretenimiento, y con el tiempo, gobernantes y mecenas empezaron a financiar representaciones musicales más complejas, reviviendo la tragedia griega clásica y dando lugar a las primeras formas de ópera. El compositor **Claudio Monteverdi** llevó el género a la madurez con *L'Orfeo* (1607), integrando una orquesta más rica y una estructura dramática más sólida.

A día de hoy, definimos la ópera como **un espectáculo teatral en el que una historia se cuenta principalmente a través de la música, el libreto y el canto**. Los personajes principales son encarnados por artistas líricos que expresan sus emociones cantando, acompañados por una orquesta y, en muchas ocasiones, también por un coro.

Durante el **Barroco y Clasicismo** (principalmente, **siglos XVII y XVIII**), se desarrollaron maquinarias teatrales para realizar cambios rápidos de decorados, y los talleres de escenografía y vestuario comenzaron a profesionalizarse. Más tarde, durante el **Romanticismo** (principalmente, **siglo XIX**), las producciones de ópera se volvieron más complejas: los teatros incorporaron iluminación de gas y después eléctrica, lo que permitió mayor control visual y narrativo y unas producciones más realistas y detalladas. En el **siglo XX**, la dirección escénica adquirió un papel central. Se introdujeron nuevas tecnologías audiovisuales, como proyecciones, automatización y efectos digitales que transformaron la escena. Hoy, la producción operística es un trabajo multidisciplinar en el que intervienen numerosos departamentos artísticos, técnicos y logísticos para crear espectáculos de gran complejidad.

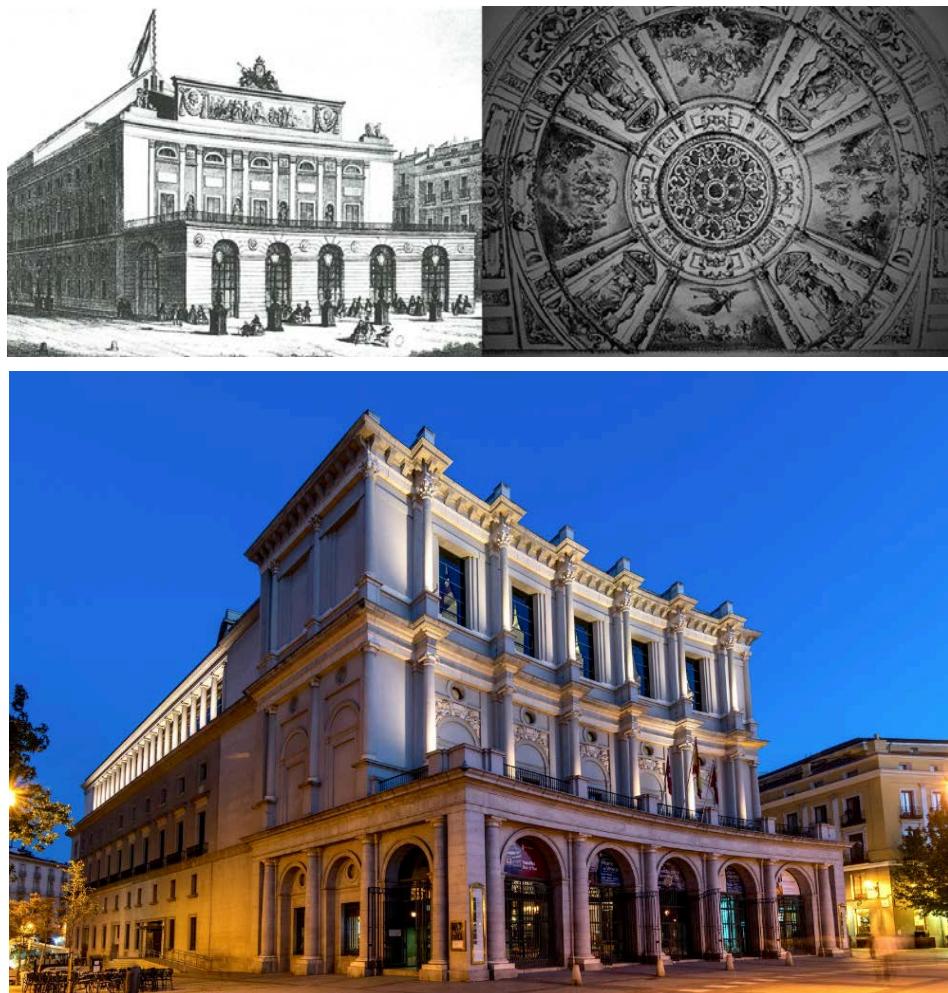

© Javier del Real

Breve historia del Teatro Real

El **Teatro Real de Madrid** es una de las instituciones culturales emblemáticas de España y uno de los teatros de ópera más prestigiosos de Europa. Situado frente al Palacio Real, en el corazón de la capital, ha sido testigo de más de dos siglos de historia política, artística y arquitectónica, desde su fundación en el siglo XIX hasta su consolidación como teatro de ópera de referencia internacional en el siglo XXI.

Tras su antecedente como Teatro de los Caños del Peral en el siglo XVIII, el Teatro Real tuvo una época dorada con su **inauguración oficial en 1850** bajo el reinado de Isabel II; sufrió un cierre en 1925; reabrió en 1966 como auditorio sinfónico y conservatorio; y **recuperó su función de teatro de ópera en 1997 tras una renovación integral**.

© Teatro Real

La música de una producción de ópera

La música es el centro de cualquier producción de ópera. Los roles de la parte musical de una ópera, que interpretan la partitura original del compositor o compositora, son:

- **Director o directora musical:** responsable de la interpretación sonora, liderando tanto a la orquesta como a los cantantes en la partitura del compositor o compositora.
- **Cantantes solistas:** artistas líricos de diversas tesituras que interpretan los papeles protagonistas de cada producción.
- **Orquesta:** ubicada en el foso durante la función, la orquesta está formada por más de 100 músicos de cuerda, viento y percusión que interpretan la parte instrumental de la ópera.
- **Maestro repetidor o maestra repetidora:** pianista que acompaña y asesora a los cantantes durante los ensayos y funciones.
- **Coro:** formado por más de 50 voces masculinas y femeninas, el coro interpreta a un personaje colectivo que forma parte de la trama de la ópera.

La Orquesta Titular del Teatro Real en el foso © Javier del Real

El Coro Titular del Teatro Real en *El cuento del zar Saltán* © Javier del Real

El equipo artístico de una producción

Una producción de ópera comienza años antes de su estreno en el teatro. Aunque la música y el libreto se mantienen desde su composición original, la puesta en escena es capaz de contar la historia desde perspectivas diferentes. El **equipo artístico o creativo** es el responsable de crear el concepto escénico, y los roles más habituales son:

- **Director o directora de escena:** responsable de la propuesta estética y el concepto narrativo y teatral de la producción.
- **Escenógrafo o escenógrafa:** responsable de diseñar el entorno físico en el que se llevará a cabo la producción.
- **Figurinista:** responsable de diseñar el vestuario que lucirán los cantantes solistas y el coro.
- **Iluminador o iluminadora:** responsable de diseñar la luz del espacio escénico.

Producción de *Achille in Sciro* del compositor barroco Francesco Corselli
 bajo la dirección de escena de Mariame Clément. © Javier del Real

Los talleres y los oficios del Teatro Real

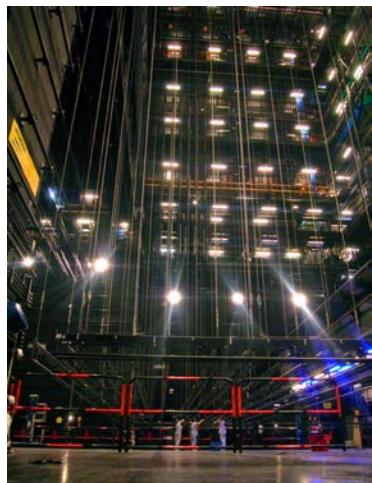
Los talleres del Teatro Real representan el corazón artesanal de la institución y los espacios en los que la visión del equipo creativo cobra vida. En el Teatro Real, se cuenta con los siguientes talleres:

- **Sastrería:** produce el vestuario de la ópera, desde trajes de época confeccionados con tejidos históricos hasta diseños vanguardistas.
- **Caracterización:** a través del maquillaje y la peluquería y la creación de pelucas y postizos, lleva a cabo la transformación de los cantantes en sus personajes.
- **Utilería:** se encarga de fabricar todos los objetos que aparecen en el escenario, desde armas antiguas hasta mobiliario fantástico, utilizando materiales que van desde la madera clásica hasta resinas y técnicas de impresión 3D.
- **Luminotecnia:** ejecuta el diseño de iluminación de cada uno de los momentos de la producción de ópera.
- **Mecánica Escénica:** adapta los movimientos escénicos diseñados para la producción a la compleja ingeniería de la caja escénica.

Proceso de caracterización del barítono Carlos Álvarez para la ópera *Rigoletto* © Teatro Real

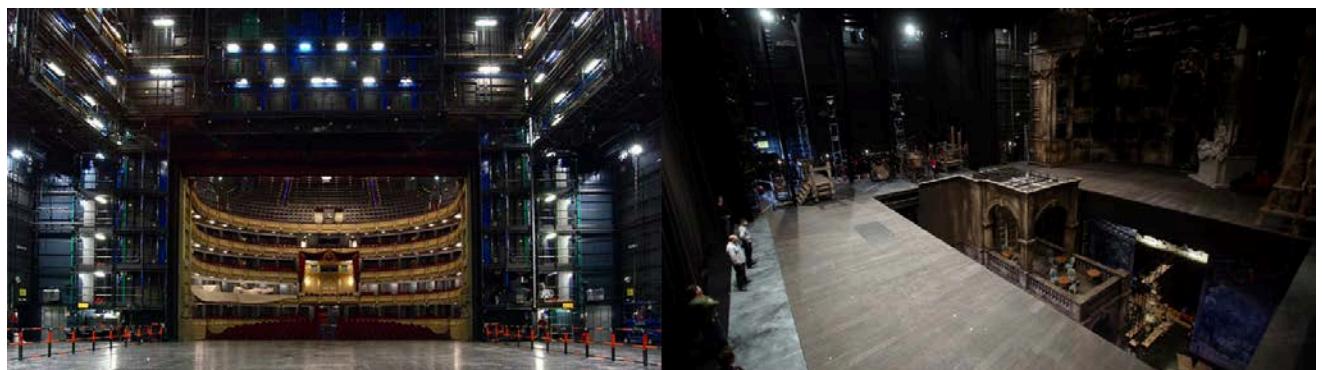
El escenario del Teatro Real

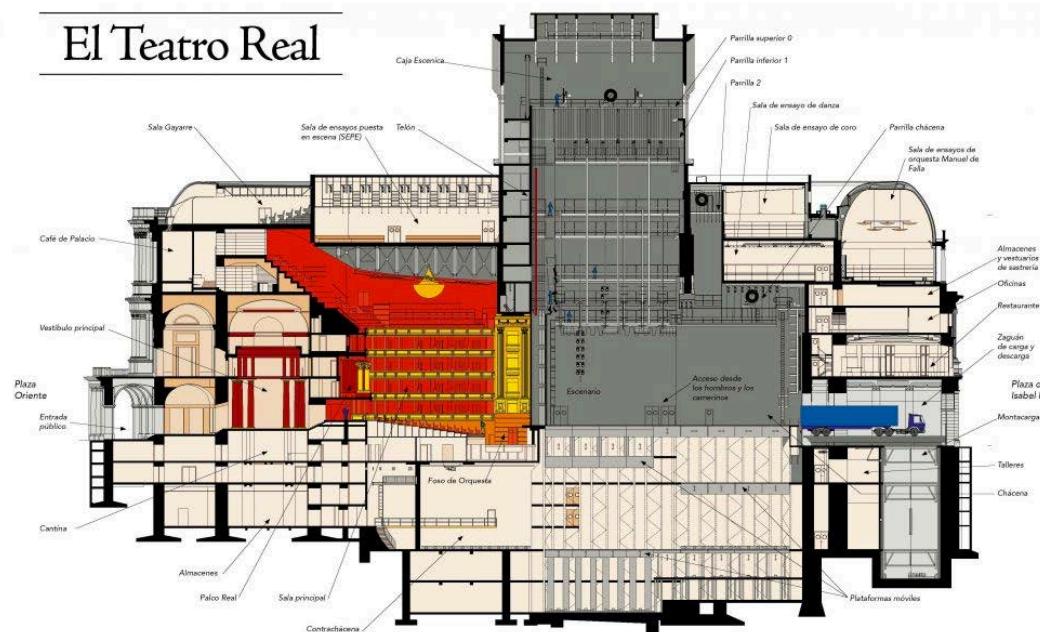
La **caja escénica** del Teatro Real es una estructura vertical con el escenario como centro, que cuenta con 14 plantas encima del escenario con telones y varas; y 7 plantas bajo el escenario que albergan el sistema de plataformas, alcanzando 77 metros en total.

Este complejo sistema permite realizar los movimientos escénicos y cambios de escenografía necesarios para cada producción, así como alternar diferentes producciones de ópera en funciones que tienen lugar en días consecutivos.

El escenario del Teatro Real mide casi 1.430 m².

© Javier del Real

Plano del Teatro Real y su caja escénica © Teatro Real

Regiduría: el cerebro de la función

El **regidor o regidora** es el cerebro de la función y el puente indispensable entre el equipo artístico y el técnico durante las funciones. Utilizando una partitura en la que se anotan todas las acciones que se llevan a cabo durante la producción, el regidor o regidora da las órdenes precisas para que todo ocurra en el segundo exacto marcado por la música.

Desde su mesa, el regidor o regidora sigue la partitura y da todas las órdenes por comunicación interna: avisos a cantantes para que salgan a escena, movimientos escénicos, cambios de luces, efectos de sonido... garantizando así la precisión de cada función.

© Teatro Real - RTVE

El proceso de ensayos: de la idea al escenario

Una vez la producción aterriza en el teatro de ópera, y para poder hacerla realidad ante el público, se llevan a cabo numerosos ensayos junto al equipo técnico en los que se trabaja tanto la parte escénica como la parte musical. En el Teatro Real hay varios tipos de ensayo:

1. **Ensayos de Escena:** se prepara la producción desde el punto de vista actoral, junto a la dirección de escena y la dirección musical, trabajando los movimientos que los cantantes solistas y el coro tendrán que realizar sobre el escenario.
2. **Ensaya Italiana:** se trabaja la producción desde el punto de vista musical. Los cantantes solistas y el coro se unen a la orquesta para ensayar la partitura en profundidad sin los movimientos escénicos.
3. **Ensaya Antepiano:** los cantantes solistas y el coro trabajan los movimientos escénicos con el vestuario de la producción.
4. **Ensayos de Conjunto:** se trabajan en profundidad tanto los movimientos escénicos como la partitura, incluyendo a todos los miembros de la producción: equipo creativo, dirección musical, cantantes solistas, coro y orquesta.
5. **Ensaya General:** se realiza la producción de principio a fin con todos los elementos escénicos, previo al estreno.

Finalmente, la producción se presenta ante el público.

El director de escena Miguel del Arco ensaya la producción de *Rigoletto*. © Javier del Real