

alteración del orden “normal” de los acontecimientos. En estos casos, además, pueden existir saltos importantes en los tiempos de la historia narrada, instancias que se identifican como flashbacks, flashforwards, elipsis u otros.

-Exploración de la conciencia humana: esta condición viene de la mano de Freud y los principios del psicoanálisis, los cuales se centraban en los procesos mentales inconscientes del ser humano, elemento que se terminó trasladando a la literatura. De esta manera se va explorando la conciencia de los personajes. Por medio de sus recursos estilísticos, la literatura intenta ilustrar lo que sucede en la conciencia e imaginación del hombre. Es entonces como la corriente de la conciencia toma gran relevancia, puesto que se trata de un proceso que hace referencia al río y al modo de fluir que tiene, formando una asociación con el funcionamiento de la mente humana. Hay que señalar que esta forma de expresión puede ser reconocida porque los hechos o ideas se presentan de forma desorganizada, con ausencia o disminución de los signos de puntuación, además de incoherencias, alteraciones sintácticas, enumeraciones caóticas, entre otras.

EL TEATRO CONTEMPORANEO

Desde los tiempos del Renacimiento, el teatro quiso mostrar un realismo total pero fue a fines del siglo XIX cuando se gestó una reacción contraria. Fueron los vanguardistas quienes experimentaron con alternativas a la producción realista, puesto que pretendían representar una visión superficial y limitada de la realidad. Por este motivo, entonces, es que en lo espiritual y también en el inconsciente.

Por su parte, hubo otras vertientes que pensaban que el teatro había perdido contacto con sus orígenes y que por lo tanto no tenía sentido en la sociedad moderna. Por eso fue que el teatro contemporáneo se terminó alineando con los movimientos artísticos modernos, orientándose en esa búsqueda hacia la abstracción, el simbolismo y lo ritual. El compositor alemán Richard Wagner fue uno de los principales impulsores del antirrealismo, quien pensaba que el trabajo del dramaturgo tenía que ser la creación de mitos, y que de esta manera se presentaba un mundo ideal, para compartir con el público, de la misma manera que se lo hacía en la antigüedad. Entonces, lo que se hacía era represen-

El Bayreuther Festspielhaus (Teatro del Festival de Bayreuth) es un teatro de ópera de Bayreuth, en Baviera, Alemania, que se dedica exclusivamente a la representación de las óperas compuestas por Richard Wagner. Es la sede del Festival de Bayreuth, para el que fue especialmente concebido y construido por Wagner.

Entrada principal del Festspielhaus de Bayreuth, construido por Richard Wagner.

tar el interior de los personajes, priorizados sobre aspectos realistas. A Wagner también se le adjudica el hecho de haber modificado la arquitectura teatral y la presentación dramática con su teatro en Bayreuth, lugar en el que terminó sustituyendo los palcos y plateas por gradas en forma de abanico.

Fueron los simbolistas franceses quienes adoptaron las ideas wagnerianas a fines del siglo XIX, realizando lo que ellos mismos denominaron como “desteatralización” del tea-

tro. Según sus conceptos, esto implicaba quitar todas las trabas tecnológicas y escénicas y se las sustituía por la espiritualidad del texto y la interpretación. De esta forma el ritmo de las obras se hizo más lento, similar al tiempo de los sueños, buscando provocar una respuesta inconsciente antes que una intelectual.

En este apartado podemos encontrarnos con obras como las del belga Maurice Maeterlinck, las cuales eran muy populares a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, aunque las mismas no se representan con frecuencia en la actualidad. Sin embargo se pueden encontrar elementos simbolistas en las obras de Chéjov y en los trabajos finales de Ibsen y Strindberg, Eugene O'Neill, Tennessee Williams y Harold Pinter, quien fue el impulsor del teatro del silencio. Como precursora del teatro del absurdo nos encontramos con

la obra simbolista Ubu rey, de Alfred Jarry, espectáculo que permite al autor explorar en cualquier dirección.

Dentro de una misma corriente vanguardista, paralelamente en España, Ramón María del Valle-Inclán crearía el teatro del esperpento, en el cual la ambigüedad domina la escena, tomando un elemento de la vida social y exagerándolo grotesca e hiperbólicamente. Esta exageración se apoderaba del tema y de los personajes, logrando una crítica feroz de la realidad histórica.

Otro de los movimientos enmarcado dentro del teatro contemporáneo es el teatro expresionista, el cual tiene un apogeo en las dos primeras décadas del siglo XX, especialmente en Alemania. Una de sus características es la exageración y distorsión, además de una muy interesante utilización de la luz y la sombra. Por su parte, también movimientos como el futurismo, el dadaísmo y el surrealismo intentaron imponer ideas artísticas y científicas.

Una figura fundamental del teatro del siglo XX es Federico García Lorca, quien

fundió el simbolismo con el surrealismo, el lirismo, realismo y populismo en el marco del teatro español, dándole mayor relevancia a la libertad del autor para expresarse. Tampoco se puede dejar de mencionar al dramaturgo y teórico alemán Bertolt Brecht, quien creía que el teatro podía instruir y cambiar a la sociedad, por lo que el mismo debía tener una orientación política. El teatro eficaz era aquel que lograba conducir al público a la acción, motivo por el cual trabajó sobre una gran cantidad de obras épicas, en las que evidenciaba reiteradamente los elementos teatrales para romper la ilusión de realidad. Por medio de esto hacía recodar al público que estaba en un teatro, en un movimiento que calificó como efecto alienante o distanciador. Vale señalar cómo Brecht utilizaba un escenario desnudo, únicamente con los elementos técnicos a la vista. Se trata de una innovación impuesta por él.

Maurice Maeterlinck (1862 - 1949) fue un dramaturgo y ensayista belga de lengua francesa, principal exponente del teatro simbolista. Al teatro le suceden las obras de ensayo filosóficas en las que aborda la vida de la naturaleza y el misterio del hombre: El tesoro de los humildes (Le trésor des humbles) 1896; La vida de las abejas (La vie des abeilles) 1901, entre otras.

Maurice Maeterlinck, fotografía.

TENDENCIAS

Teatro épico: así se denominaba al teatro desarrollado por Bertolt Brecht, el cual pretende lograr el efecto de distanciamiento en lugar de la identificación emocional. A su vez, este distanciamiento permite la reflexión y la racionalización. En relación a las temáticas, las obras brechtianas tratan temas sociales. El dramaturgo incorpora recursos que distancian al público de lo que ocurre en escena. Entre ellos se encuentran:

-El uso de elementos musicales.

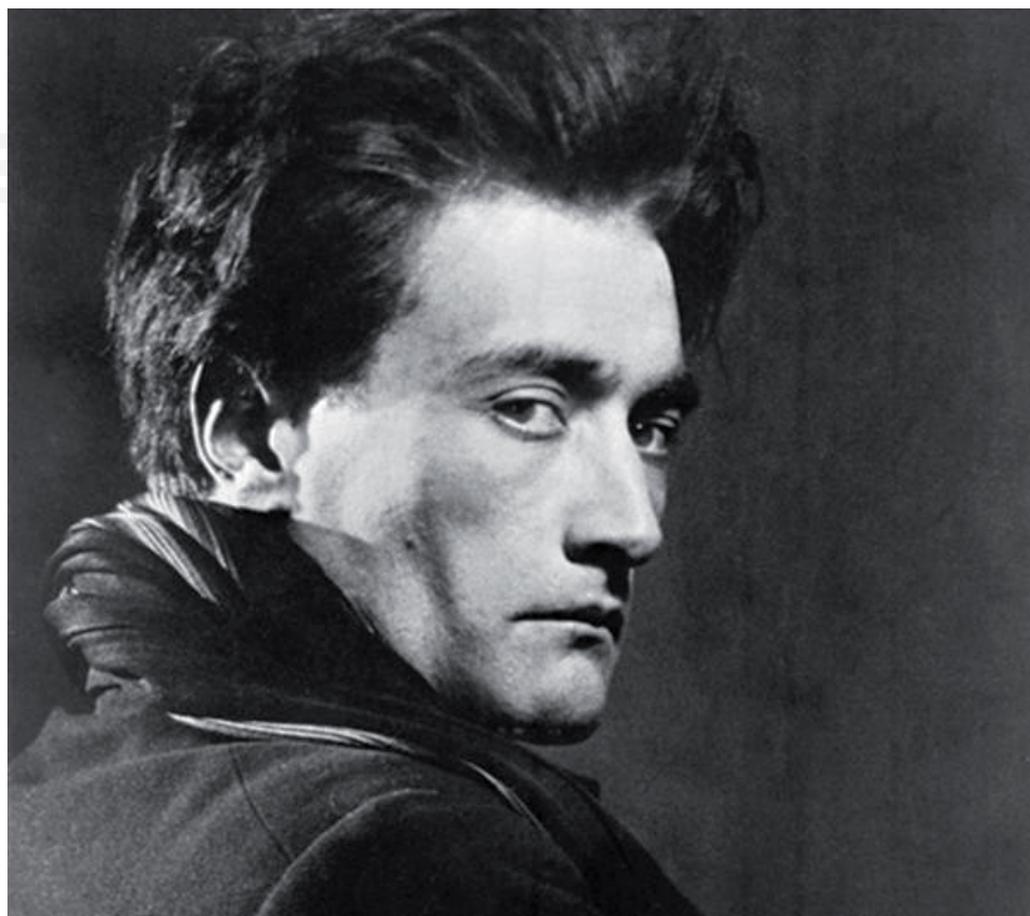
-El uso del verso en los parlamentos.

-El desdoblamiento del actor, el cual puede interpretar varios personajes.

-La utilización de personajes genéricos, que no tienen nombre propio, a los que se denomina como El, Ella o Uno, Dos.

-Incorporación del público a la acción

Teatro de la crueldad: el actor y director francés Antonin Artaud propone en El teatro y su doble de 1938 la teoría del teatro de la crueldad. El autor incorpora en su teoría una serie de elementos surrealistas y de la danza oriental con el fin de crear una forma violenta y ritualista de este arte. Por otra parte se opone a la forma realista a la vez que

Antonin Artaud, fotografía. Referente del movimiento teatral "Teatro de la crueldad".

sostiene que la experiencia teatral tiene que impactar al público, más allá de que para eso sea necesario utilizar la violencia verbal o física. Hay que destacar no obstante que Artaud no llegó a escribir piezas de teatro, aunque su influencia es evidente en la producción de Peter Weiss de 1964: Marat/Sade.

Teatro del absurdo: el padre del teatro del absurdo es el rumano Eugène Ionesco, el cual está integrado por obras que constan, generalmente, de un acto. En estos textos

Antonin Artaud (1896 - 1948), fue un poeta, dramaturgo, ensayista, novelista, director escénico y actor francés. Es autor de una vasta obra que explora la mayoría de los géneros literarios, utilizándolos como caminos hacia un arte absoluto y "total". Artaud creía que el Teatro debería afectar a la audiencia tanto como fuera posible, por lo que utilizaba una mezcla de formas de luz, sonido y ejecución extrañas y perturbadoras.

aparecen temas que están relacionados con el absurdo de la existencia, la enajenación e impotencia humanas, el miedo a la muerte y también la incapacidad del lenguaje como una forma de comunicación efectivo. Por otra parte se rechaza el teatro realista y psicológico, aunque se utilizan las ideas de Sigmund Freud en cuanto a la exploración del subconsciente y los sueños. En el caso del absurdo, el mismo puede manifestarse como absurdo de situación y absurdo de lenguaje. En el caso del absurdo de situación, la acción no se ajusta a las reacciones esperadas. Por su parte en lo que es el absurdo de lenguaje las respuestas no corresponden a las preguntas.

Como para tener en cuenta, algunas de las obras de Ionesco son La cantante calva, La lección y Las sillas.

Realismo-poético: el realismo-poético es el tipo de teatro que tiene un concepto realista en el planteamiento de conflictos, pero que a su vez utiliza un lenguaje poético. En este tipo de teatro se echa mano del simbolismo en el nombre de los personajes y también en el uso de colores. Por otra parte, incorpora elementos irreales.

Más allá de que no exista una teoría sobre esta tendencia, se pueden mencionar dos escritores cuyas obras representan ejemplos claros de la misma: el norteamericano Tennessee Williams y el español Federico García Lorca.

Williams tiene entre sus obras importantes El zoológico de cristal, Un tranvía llamado deseo, La noche de la iguana; mientras que en Lorca podemos conocer Yerma, Bodas de sangre o La casa de Bernarda Alba.

Tennessee Williams (1911 - 1983), fue un destacado dramaturgo estadounidense. Las piezas dramáticas de Tennessee Williams han sido adaptadas en varias ocasiones al cine. Las adaptaciones fueron dirigidas por los más grandes directores de su generación, desde Joseph L. Mankiewicz hasta John Huston.

Tennessee Williams, fotografía de Evening Standard. En 1948 ganó el Premio Pulitzer de teatro.

LA DANZA CONTEMPORANEA: TECNICA.

Esta especialidad es la fusión de destreza física, un estilo que se concreta a partir de formas determinadas y propuestas de movimientos personales con el fin de conseguir una mayor expresividad. En la danza contemporánea fluye la exactitud dramática y la misma se termina alimentando de diferentes técnicas, como por ejemplo algunos estilos de danzas españolas, clásicas, modernas y la actuación dramática. Como concepto, se utilizan movimientos originales que intentan transmitir la emoción interna del bailarín. Una vez que todos estos elementos son reunidos se puede llegar a aseverar que se consigue la intensidad en la interpretación escénica.

Otro de los elementos en la composición o en el diseño corporal es la versatilidad, pero además en los pasos la técnica contemporánea evidencia a partir del movimiento