

Las acotaciones

Indicaciones acerca de la escenografía, vestuario, luces, actitudes de los personajes y de los gestos que corresponden o sus palabras o silencios.

En el análisis interno consideramos:

La exposición o presentación

Carácter de los personajes y planteo del conflicto.

Medio o nudo

Los personajes se definen y la situación o conflicto se agudiza.

Desenlace

El planteo se define feliz o desdichadamente.

El teatro comunica, establece un vínculo de identificación entre los personajes y el público; este nivel de empatía hace que los dramaturgos al poner las palabras en el cuerpo de los actores generen emociones muy difíciles de lograr en otro ámbito. Esa es la magia del teatro que comenzó, justamente, en los rituales mágicos de los primeros grupos.

Desarrollo histórico del teatro

En el Antiguo Egipto solían representarse dramas con la muerte y la resurrección en honor a Osiris; en ese tiempo comenzaron a realizar dramatizaciones con máscaras, de ahí se infiere que la religión y sus manifestaciones fueron el germen de lo que sería el teatro.

La historia del hombre con esta expresión artística se remonta a los primeros grupos humanos y los ritos que ejecutaba el chamán de la aldea; incluían desde el pedido por una buena caza hasta la invocación por lluvia. El chamán puede ser considerado como el primer actor del que se tenga noticias ya que modulaba la voz, entonaba un canto y se vestía en función de imitar o encarnar determinado propósito. Su convencimiento –y el de todos los que participaban en el ritual– de que estaba poseído por un determinado espíritu permitía vivir a todos como verdad un hecho representado. Esta primera teatralidad estaba supeditada a las necesidades y las creencias; esos dos condicionantes acompañarían siempre al teatro.

Tratar de compilar la historia no escrita de este arte implica adentrarnos en la historia misma de la humanidad ya que, en su esencia, ese conglomerado de acciones (nacidas de emociones) que los antiguos griegos catalogaron como teatro, no pertenece a ninguna raza, período o cultura en particular. Antes bien, es una forma de lenguaje por medio del cual, nuestro mundo es imitado y celebrado. Esta forma de lenguaje,

A comienzos del Siglo XX, las películas de cine eran exhibidas en teatros. Charles Chaplin uno de los primeros actores del séptimo arte.

EL TEATRO EN ATENAS

El Teatro de Dioniso fue el mayor teatro de la antigua Grecia, situado a los pies de la parte norte de la Acrópolis de Atenas y formando parte de los templos de Dioniso. Dedicado como su nombre indica al dios de las viñas y del teatro, Dioniso, inicialmente se representaban en honor del dios rezos alrededor del altar de los de los templos y los espectadores se sentaban a los lados, hasta que fue evolucionando a las tragedias clásicas de Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes. Alrededor del año 407 a. C. la costumbre era que después de la representación se hiciera una sátira, el tiempo de las representaciones se alargaba hasta unas seis horas y la entrada era cara.

que subyace en lo más profundo del rito, ha sido un patrimonio común a todos los hombres desde que el hombre existe.

La historia del teatro en occidente tiene sus raíces en Atenas, entre los siglos VI y V AC. Los atenienses celebraban los ritos en honor a Dioniso; estas primitivas ceremonias rituales irían luego evolucionando hacia el teatro. Este nuevo arte estuvo tan estrechamente asociado a la civilización griega que cada una de las ciudades y colonias más importantes contaba con un teatro. siglo de Pericles –siglo V AC – fue el siglo de oro de la civilización y del imperio griego además del período de los grandes dramaturgos: Esquilo, Sófocles y Eurípides.

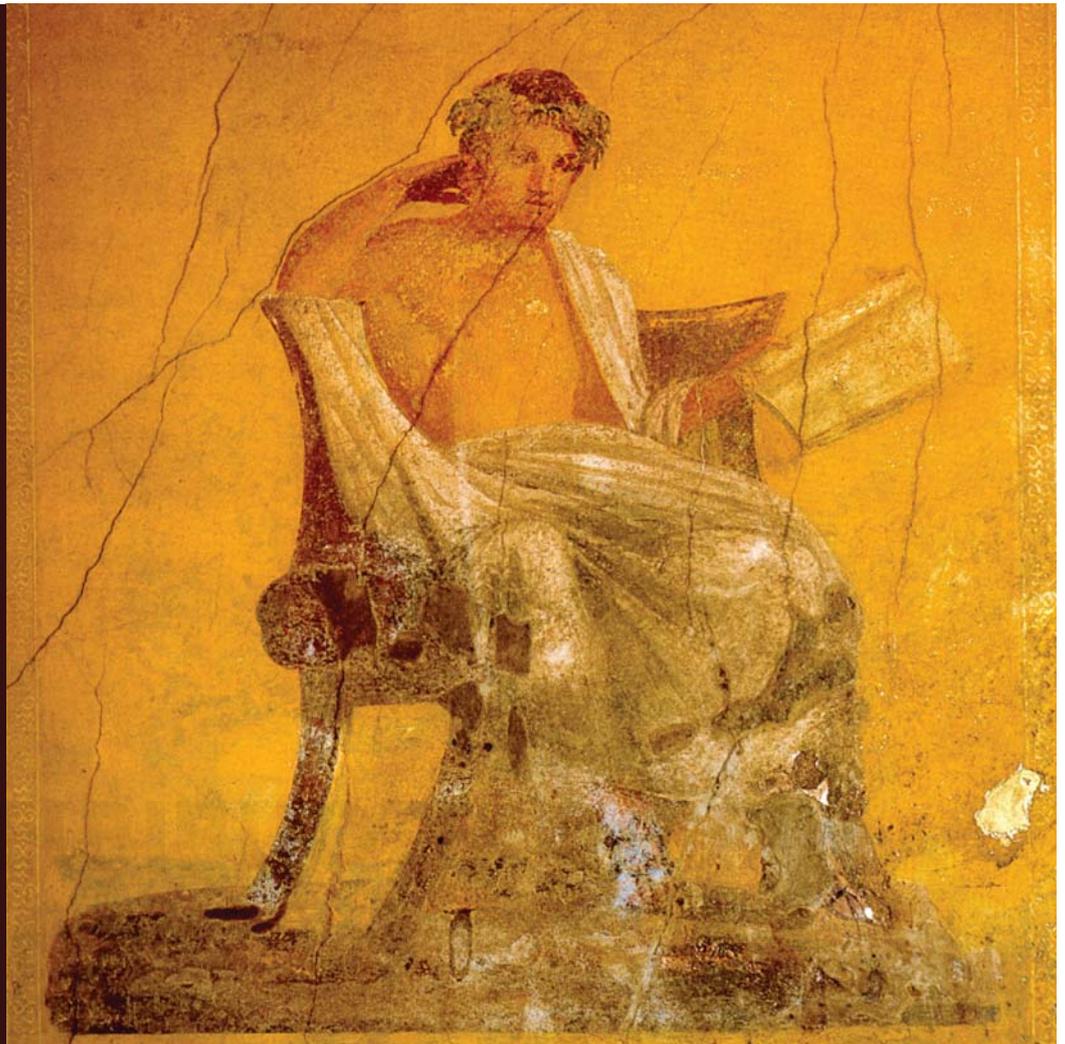

Restos del Teatro Dionisio, en Atenas.

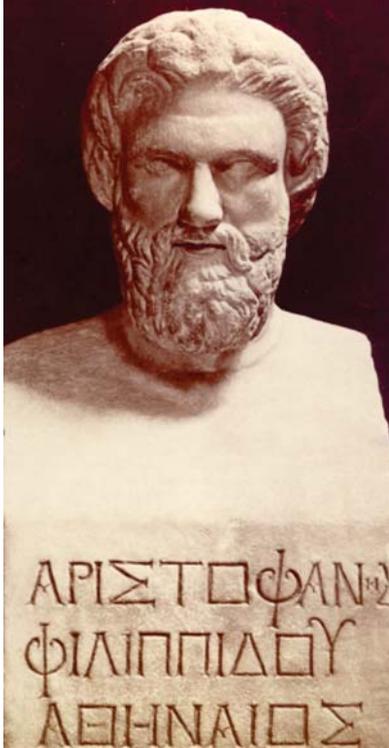
En Grecia también floreció la comedia de la mano de Aristófanes. Los especialistas dividen el caudal íntegro de la comedia griega clásica en tres períodos: la comedia antigua –cuyo máximo representante es Aristófanes –, la comedia "media", que es una etapa de transición, y la comedia "nueva", representada por la obra de Menandro. La diferencia más tajante que se puede establecer entre la comedia antigua y la nueva, además de la desaparición del coro, es que en la primera el argumento no suele ser más que un pretexto que permite introducir una serie casi ininterrumpida de situaciones de farsa, ridículas, o descabelladas que satirizan con tono jocoso y desenfadado diversos aspectos de la actualidad; en la segunda, en cambio, el interés y la unión de la línea argumental predominan sobre la comicidad de las escenas, en definitiva, su atractivo primordial se centra en una anécdota bien narrada. Gracias a las piezas conservadas de Aristófanes se puede concluir que la comedia antigua constaba de por lo menos tres partes que estaban a cargo del coro y de un número indeterminado de pasajes que correspondían a los actores. Las partes corales

LA COMEDIA NUEVA

Meandro, nacido en el año 342/1, pariente o discípulo de Alexis, presentó, muy joven, al igual que Aristófanes, su primera obra, La Cólera, a la edad de 21 años, en el año 321 exactamente, cien años después de la Paz de Aristófanes. Compañero de armas de Epicuro y discípulo de Teofrasto (cuyos caracteres ejercieron, sin duda, una influencia notable en la composición de los tipos cómicos), fue amigo de Demetrio de Falero que gobernó Atenas, en nombre del rey Casandro de Macedonia, desde el año 316 hasta la revolución democrática del 307.

*Meandro, representante de la nueva comedia (arriba).
 Aristófanes, representante de la comedia antigua (izquierda).*

eran: entrada del coro (disputa entre dos grupos antagónicos que solían finalizar con la definitiva derrota de uno de los rivales) y pasaje (el coro encaraba al auditorio en forma directa y prácticamente solía convertirse en el portavoz del autor –quien utilizaba dicho recurso como medio para hacer conocer sus opiniones personales-). Por lo demás, cada una de esas partes tenía sus metros y su ritmo musical propios que por regla general nunca se modificaban; intercalada entre ellas había una serie de episodios dialogados compuestos en el mismo metro yámbico utilizado en la tragedia. La comedia solía finalizar, por lo menos en Aristófanes, con una procesión nupcial, un gran festín o cualquier otro tipo de regocijo popular y colectivo que daba pie a una escena de gran impacto sobre los espectadores y que posiblemente conservaba cierto vínculo con las viejas procesiones.

Los romanos, grandes admiradores de los griegos, establecieron los juegos oficiales desde el año 364 AC. Pero la significación cultural que rigió la evolución del teatro ateniense no tuvo lugar en Roma. Por el contrario, los romanos vieron en el teatro un potencial práctico y político que no habían visto los atenienses. Para los romanos el

EL HERMANO PEQUEÑO DEL COLISEO

No todos en Roma conocen que el Coliseo tiene un hermano menor en pleno centro. Un Teatro que ha sido absorbido por un edificio y que constituye un atractivo.

teatro era un lugar de reunión conveniente para el entretenimiento y la ostentación. En consecuencia, las primitivas estructuras de madera modeladas en el siglo V AC por los griegos fueron pronto reemplazados por imponentes edificios de piedra creados como monumentos a la República. Los romanos también hicieron uso de escenografías pintadas en forma realista; el tratado escenográfico más antiguo que existe fue escrito por el romano Vitruvio alrededor del año 100 AC. Estos amplios y nuevos edificios teatrales eran lugares excelentes para reunir al pueblo y autoridades romanas quienes advirtieron sus posibilidades políticas y decretaron que todas las ciudades del Imperio debían incluir un teatro en su proyecto urbano. Con la creación de estos teatros, los actores romanos vieron asegurada su subsistencia si decidían hacer giras por las provincias, y muchos lo hicieron.

Teatro Marcello en Roma.

Entre el Ghetto y la colina del Capitolio, fue erigido en el año 13 a. de C. un teatro que el primer emperador Augusto dedicó oficialmente a su bien amado sobrino y futuro heredero Marcelo, hijo de su hermana Octavia, muerto en el 23 a. de C.

Cuando la paz romana se extendió por todo el imperio fue el gran momento de los juegos, el teatro, el circo y el mimo; era el momento del "pan y circo". En la época republicana podía haber 77 días de fiesta al año: con Marco Antonio fueron 135 días los días de juegos y en el 354 DC se organizaban juegos prácticamente la mitad el año. Esto suponía una gran inversión en espectáculos: gladiadores, animales, acróbatas, mimos; cada nuevo César tenía que demostrar su capacidad de dar espectáculo. Mientras que en Grecia el género estrella era la tragedia, en Roma era la comedia, pero sobre todo el mimo. Mientras que en Grecia triunfaban los coros allí triunfaban los gladiadores y mientras que en Grecia la muerte era una catástrofe en Roma era una fiesta. Una fiesta pagada por el emperador y en gran medida para honrarle.

Sin embargo, entre tanto exceso del Imperio Romano surgían artistas que pretendían romper con lo frívolo y lo vulgar.

Gneo Nevio fue el primer gran poeta romano y como artista consagrado decidió introducir en sus trabajos artísticos ataques a políticos y aristócratas de su tiempo; fue condenado al destierro.

Pílates era uno de los mimos más famosos. Amparado en su éxito comenzó a permitirse críticas y burlas de personajes públicos, incluido el propio emperador quien lo destierra por un tiempo y lo vuelve a emplear más adelante para distraer al pueblo.

MÉRIDA

Este edificio fue promovido por el cónsul Marco Agripa, yerno del emperador Octavio Augusto, quien se lo regaló a la recién fundada ciudad entre los años 16 y 15 a.C., según consta en las inscripciones aún en sus dos puertas de acceso.

El teatro romano de Mérida fue diseñado siguiendo los preceptos vitruvianos, y su construcción se apoya en la falda de un cerro para proteger a los espectadores de los vientos. Estuvo en uso hasta la segunda mitad del siglo IV, sufriendo remodelaciones en siglo I y II d.C.

Teatro romano de Mérida.

Pílates y Orestes de François Bouchot.

Séneca escribió tragedia en un mundo lleno de comedias. Entre tanto espectáculo él no vio representadas en vida ninguna de sus tragedias. Su temática era una reflexión madura sobre los excesos del poder y sobre el absolutismo.

Nerón lo condenó a muerte.

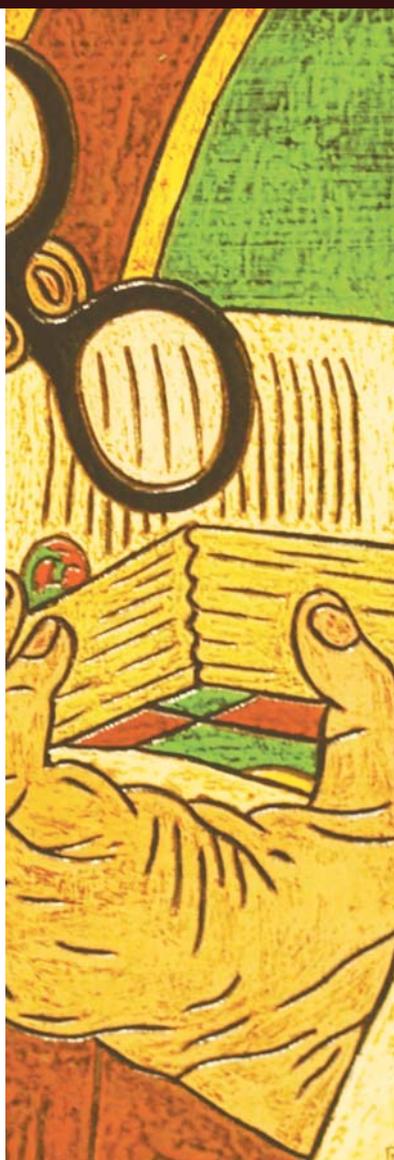
El Imperio Romano generó un arte dramático basado en el espectáculo para impresionar. El gusto por la sangre y la muerte limitaron la sensibilidad del espectador y la crítica al poder era poco tolerada.

En el 313 Constantino cristianiza a los romanos por lo que la actividad teatral queda reducida debido al recuerdo de los creyentes; el circo había sido el lugar de miles de martirios y el anfiteatro lugar de burla de Cristo. Aun así, paradójicamente, ya avanzada la Edad Media comienzan a aparecer manifestaciones teatrales, precisamente, en el seno de la Iglesia. El teatro vuelve a renacer, una vez más a partir del rito y también como una necesidad vital.

El teatro europeo surge vinculado al culto religioso. La misa, celebración litúrgica

En España se conservan muy pocos documentos escritos de estos siglos. La muestra más antigua de teatro castellano es el Auto de los Reyes Magos de finales del siglo XII, escrito en romance y probablemente de origen franco. Puede decirse que hasta el siglo XV no empezó a cultivarse el teatro si se exceptúan los juegos juglarescos populares.

Los clérigos con textos bíblicos.

central en la religión cristiana, es en sí misma un drama, una representación de la muerte y resurrección de Cristo. Serán los clérigos los que, en su afán didáctico por explicar los misterios de la fe a los fieles mayoritariamente incultos y analfabetos, los que creen los primeros diálogos teatrales: los tropos con los que escenificaban algunos episodios de la Biblia. Estas representaciones que tenían lugar dentro de las iglesias, en el coro o parte central de la nave, se fueron haciendo más largas y espectaculares originando un tipo de teatro religioso que fue el teatro medieval por excelencia. Poco a poco se añadieron elementos profanos y cómicos; éstas representaciones, por razones de decoro, terminaron abandonando las iglesias y comenzaron a realizarse en lugares públicos: en los pórticos y atrios de las mismas iglesias, plazas, calles y cementerios.

Los clérigos creadores de los primeros diálogos teatrales.

Libro La celestina.

LA CELESTINA. DE FERNANDO DE ROJAS.

En realidad es una comedia humanista, hecha más para la lectura y reflexión que para la escena. Se trata de una obra excepcional, magnífico retrato de la época y modelo de la literatura galante posterior. Es, sin embargo, una obra de tan complicada estructura dramática (alrededor de 20 actos) que no fue representada en su época y que sigue teniendo enormes dificultades para su puesta en escena.

Las obras de Shakespeare son un ejemplo evidente de esta mezcla. Las brujas en Macbeth y los espíritus en Hamlet conviven con personajes con una mentalidad y una conciencia de su autonomía. Hay un desdoblamiento del espíritu que ilumina un nuevo teatro que producirá en dos siglos muchas de las obras eternas.

Grecia, Roma y el cristianismo son las 3 grandes referencias culturales en occidente que comenzarían una síntesis en el Renacimiento e integrarían definitivamente el teatro; sus marcas perduran aún.

Los parámetros medievales seguirán siendo la clave del teatro español hasta que, en el siglo XVI, se inicie el camino de la modernización que culminará en la creación de un género: la comedia nueva del siglo XVII. El siglo XVI es un momento de búsqueda y convivencia de varias tendencias: la dramaturgia religiosa, el clasicismo, los italianizantes y la tradición nacionalista. La obra dramática más importante de este período es La Celestina de Fernando de Rojas.

La celestina, de Fernando Rojas.

El siglo XVII es el siglo de oro del teatro en España; las circunstancias sociales y políticas determinan una situación excepcional: la representación pública se convierte en el eje de la moral y la estética. Las apariencias son fundamentales. El mundo es un gran teatro y el teatro es el arte más adecuado para representar la vida. Se crean las primeras salas teatrales llamadas corrales de comedias, que eran gestionadas por las Hermandades, verdaderos precedentes del empresario teatral moderno. Van a proliferar los autores, las obras y las compañías.

En el Renacimiento se produce una explosión en la ciencia. Mientras que la Edad Media el poder se fundamentaba en la tierra –mentalidad estática, conservadora y espacial – el fundamento del poder en esa nueva época era el dinero; la sociedad resultante es dinámica, liberal y temporal. El Renacimiento es lucha y síntesis de fuerzas encontradas. El antropocentrismo no sustituye al teocentrismo medieval, simplemente cobra fuerza en el diálogo con éste y comienza a manifestarse con autonomía en las distintas ramas del saber.

En esa época asistimos a la convivencia de la ciencia con la magia y la brujería, de lo profano y de lo místico.

LA COMEDIA DEL ARTE

Es la comedia hecha por actores profesionales, y se contraponen a la commedia erudita cuyo texto se escribía íntegramente. De ahí que se considere como teatro de improvisación.

Las obras se dividían en tres actos, tenían una trama definida y una serie de personajes arquetípicos, dentro de esos dos límites los actores podían improvisar. Los temas solían ser enredos amorosos, los celos, etc.

En la comedia del arte, todos los personajes usaban máscara, con la excepción de los enamorados. Aun así la Comedia del Arte es un teatro de media máscara, por lo que permite al comediante poder hablar.

De hecho en las compañías de comedia del arte había actrices, mientras que por aquellos tiempos en las compañías de teatro inglesas sólo estaban formadas por hombres, que hacían los papeles de mujer en travestio "gato "barato"".

En la floreciente Inglaterra de Isabel I se dan todas las condiciones para que pueda aparecer un teatro acorde con el nuevo espíritu de la burguesía. Aparece Shakespeare que dará importancia a los hombres hechos a sí mismos, con capacidad de sobrepasar los límites culturales frente a la estúpida nobleza y al irrelevante pueblo perdidos en formas y convenciones. El personaje pasa a ser sujeto concreto de la acción. Se atreve a protagonizar su vida.

COMMEDIA DELL'ARTE

DOTTORE

POLICHILENA

PANTALONE

ARLEQUÍN

BRIGHELLA

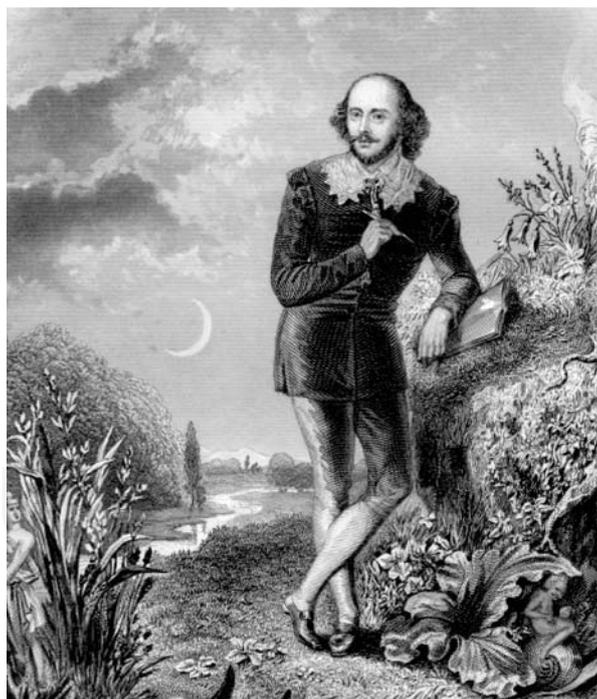

COLOMBINA

En esta época surge también un teatro de improvisación interpretado por actores-acróbatas-mimos en las plazas de las ciudades. Era un teatro basado en el humor y la crítica burlesca y se desarrolla sobre todo en Italia: la comedia. Proviene de una larga tradición de carnavales, personajes de fiestas, juglares y bufones que confluyen en un género nuevo que subsiste hasta el siglo XVIII cuando Gol-

doni le da forma literaria y lo transforma en teatro de texto. En este teatro se representaban los temas que afectaban al pueblo, siempre en clave de humor. Los protagonistas no eran los reyes ni los burgueses sino los criados, los representantes del pueblo. Su punto de vista aparecía en el teatro una vez finalizada la Edad Media. El dinamismo de esta comedia se adaptaba a los acontecimientos del lugar en el que actuaba. Se integraba toda la riqueza dialéctica de un país y, con su humor, servía de válvula de escape a las gentes más humildes.

WILLIAM SHAKESPEARE

(Reino Unido c. 26 de abril de 1564jul. – ibídem, 23 de abril. 3 de mayo de 1616).

Fue un dramaturgo, poeta y actor inglés. Conocido en ocasiones como el Bardo de Avon, Shakespeare es considerado el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal.

Shakespeare.

Tanto Shakespeare como los comediantes italianos tenían sus compañías y tenían su público. Ciertamente eran autónomos para decidir su repertorio, el estado no ejercía de mecenas único pero de alguna forma debían cumplir las expectativas de su público natural. Surge la figura del empresario.

Los románticos españoles coinciden, en sus grandes directrices, con los alemanes y franceses: afán de transgresión, frecuentes mezclas de lo trágico y lo cómico, uso del verso y la prosa; abandono de las tres unidades; especial atención a temáticas que giran en torno al amor (un amor imposible y platónico con el telón de fondo de la historia y la leyenda) y abundantes referencias a los abusos e injusticias del poder; unos héroes misteriosos, cercanos al mito, abocados a muertes trágicas pero siempre fieles a su motivo amoroso o heroico. En este sentido, el héroe romántico por excelencia es el protagonista del Don Juan Tenorio de Zorrilla. En su romántica versión del mito, Zorrilla dota a la leyenda de unos inusitados niveles de teatralidad y, sobre todo, muestra a un personaje capaz de redimir con el amor su condición de burlador obteniendo así el consiguiente perdón divino que dos siglos antes le negara Tirso de Molina. En cuanto a las formas de representación, hay que destacar que es en este pe-

CURIOSIDADES

De la Barca, a los 13 años estrenó su primera comedia, El Carro del Cielo, fantasía que se desarrolla entre el cielo y la tierra, y a los diez y nueve contaba ya tres o cuatro éxitos teatrales.

Su vida fue tranquila, y parece ser que contaba como suceso de ella, de los que hacen época, una cuchillada recibida en un tumulto habido en el estreno de sus obras; y en aquellos tiempos, una cuchillada no era tan grave. Murió en 1681.

Es el primer dramaturgo del teatro español, el que ha hecho obras de más trascendencia y mayor alcance.

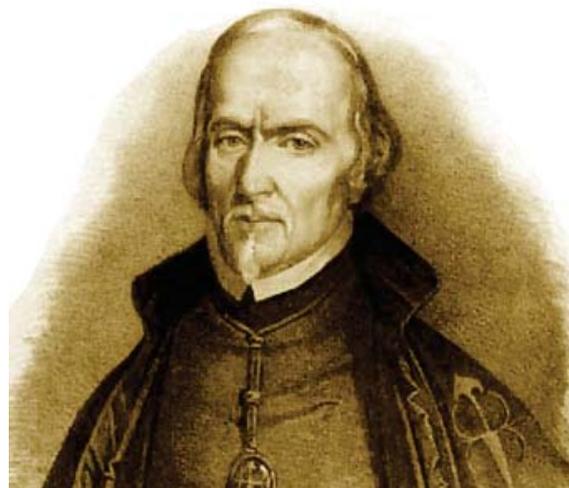
riodo cuando los actores se plantean por primera vez la necesidad de renovar las técnicas de interpretación.

En ese período, no sólo Shakespeare immortalizará textos dramáticos sino que aparecerían algunos de los nombres más conocidos en literatura:

Calderón de la Barca

(1600-1681) Dramaturgo español del Siglo de Oro.

Se ordenó sacerdote en su madurez y su vida transcurrió sin grandes sucesos, gozando del favor real y la admiración del público. Se le atribuyen unas 200 obras, entre autos sacramentales, dramas y comedias. Las disquisiciones religioso-filosóficas, el sentido del honor y la intriga de capa y espada son los temas fundamentales de sus comedias religiosas.

Calderón de la Barca.

Destacan: La devoción a la Cruz El mágico prodigioso. La Dama duendey Casa con dos puertas, mala es de guardarson comedias de enredo. El mayor monstruo, Los celos y El médico de su honra centran en el tema de los celos; El alcalde de Zalamea el máximo exponente de la comedia de honor y La vida es sueño el gran drama filosófico del siglo XVII. De sus autos sacramentales destacan: El gran teatro del mundo, La cena del rey Baltasar y los encantos de la culpa.

Molière

(1622-1673) Dramaturgo francés. Durante quince años recorrió el país como actor y director de su propia compañía teatral representando las obras que él mismo escribía para sus tournées. instalado en París, Luis XIV lo nombró director del teatro de la corte. Molière poseía el sentido innato del teatro. Su inventiva y su inagotable visión cómica le permitían mantener permanentemente el interés a lo largo de sus obras rebosantes de humor y cuyos personajes poseen una vitalidad y un realismo formidables.

El genio de Molière alcanza su mayor dimensión en aquellas obras en las que consigue crear un personaje-tipo de proyección universal. Harpagon, el avaro; Monsieur Jourdain, el advenedizo; todos estos héroes de sus piezas se han convertido en símbolos. El mundo de Molière es uno de los más ricos y realistas que haya podido crear un escritor. Sus obras se recrean una y otra vez.

Entre sus creaciones dramáticas destacan títulos tan universales como

Molière, dramaturgo francés.

