

Instituto Politécnico

Universidad Nacional de Rosario Universidad Nacional de

Breve Historia Universal del Teatro **2º Año**

Lenguaje Dramático Dpto. de Extensión Cultural

Cód. 19206-17

Autores
Cristián Bosco

Masterización: RECURSOS PEDAGÓGICOS

ORIGEN Y EVOLUCION DEL TEATRO

El hombre, ser mimético

El hombre es un ser mimético, es decir que es capaz de imitar o de reproducir (con los gestos y con la voz) algo de lo que tiene a su alrededor.

El espíritu mimético del hombre es tan viejo como la propia Humanidad.

Y al acercarnos al amanecer de la Historia, vemos como en este espíritu mimético confluyen oscuramente el arte y la religión.

Los primeros antecedentes del Teatro se sitúan en los sacerdotes de las antiguas tribus (chamanes) que interpretaban con su cuerpo y voz al dios o dioses invocados; también en distintos cantos guerreros y rituales mágicos relacionados con la caza o las cosechas.

Edad Antigua

(Desde la creación de la escritura hasta el siglo V, aproximadamente.)

Grecia

Grecia es considerada la cuna del teatro en Occidente, a partir de una serie de rituales que se celebraban en honor al dios Dionisios (*fiestas dionisiacas*), divinidad que representaba la vegetación, la fertilidad, las cosechas, la vid, el vino. Estas celebraciones eran en agradecimiento y también para pedir buenas cosechas.

En un principio se relataban hazañas y peripecias de Dionisios, pero en algún momento alguien toma el lugar del dios y habla y acciona en su nombre. Ese momento en que la narración de un hecho (en tercera persona) se transforma en representación del mismo (en primera persona), es considerado el nacimiento del teatro, porque aparece la *encarnación* de un personaje.

El teatro en Grecia tuvo su apogeo entre los siglos VI y III aC.

En su libro "*Poética*" (IV aC), Aristóteles describe al teatro y define lo que debían ser sus tres características básicas, así consideradas por todo el teatro clásico: *unidad de lugar, unidad de tiempo y unidad de acción*.

Las obras eran representadas por un actor y el coro. El actor (uno solo) era quien desempeñaba todos los papeles, cambiando de máscara para decir las partes de los distintos personajes. El coro representaba la voz del pueblo y tenía a su cargo también la parte cantada (oda) y danzada, y su director era el *corifeo*.

Con la evolución del teatro, aparecieron más actores que se repartían los personajes de las distintas obras. A las mujeres les estaba vedado hacer teatro.

Los griegos diferenciaron claramente dos formas teatrales: la *tragedia* y la *comedia*.

Lenguaje Dramático

La **tragedia**¹ es una forma dramática cuyo personaje protagónico se ve enfrentado de manera misteriosa, invencible e inevitable contra el destino o los dioses, o es un héroe que desafía las adversidades con la fuerza de sus virtudes.

Sus personajes son nobles, personas importantes, poderosos y de cierta altura moral.

La tragedia se presenta como una situación en equilibrio que comienza a cambiar a partir de ciertos hechos y/o descubrimientos que complican la armonía del protagonista. La tragedia acaba generalmente en la muerte o en la destrucción física, moral y económica del protagonista, quien es sacrificado así a esa fuerza que se le impone, y contra la cual se rebela con orgullo insolente (*hybris*).

Una característica fundamental de la tragedia, y que la diferencia de otras formas dramáticas, es que el personaje cae con dignidad, sin dar lástima, sin pedir clemencia, aceptando y desafiando de pie su destino.

La tragedia se caracteriza por generar una *catarsis* (purgación de sentimientos) en el espectador. Esta *catarsis* es provocada por la identificación del público con los personajes (Aristóteles, "Poética").

La **comedia**² es una forma dramática cuyos personajes son más comunes, más populares, más terrestres, y los conflictos que se desatan también son del orden de lo terrenal. Inversamente a lo que ocurre en la tragedia, la situación en la comedia se presenta en comienzo conflictiva, para luego, a través de una serie de peripecias, mutar y terminar con un final feliz para el protagonista.

La comedia fue el medio favorito de crítica para los dramaturgos griegos, que exponían en ella las costumbres que debían ser cambiadas, los males que acechan al hombre, sobre todo al que tiene poder sobre los demás, el político, el juez, el legislador.

La comedia utiliza la parodia, el sarcasmo, como modo de reírse inteligentemente de todo aquello que cree merece ser revisado como comportamiento humano.

Roma

La evolución del teatro continúa en Roma, que mantiene las dos formas clásicas (*tragedia* y *comedia*) pero con predominio de la *comedia*. La *comedia latina*, tal como se conoce la surgida en el período romano, ha dado brillantes dramaturgos como Terencio y Plauto, cuyas piezas continúan representándose al día de hoy.

1

Entre los dramaturgos trágicos griegos más trascendentes están Sófocles ("*Edipo*", "*Antígona*"), Eurípides ("*Medea*", "*Las troyanas*") y Esquilo ("*Los persas*", "*Las suplicantes*").

2

El autor de comedias griego más relevante es Aristófanes ("*Lisístrata*", "*Las nubes*")

El período romano marca también la aparición del *mimo*, género muy popular que pervive hasta nuestros días. En el *mimo* y el *pantomimo* juega un papel preponderante la *expresión corporal* y también las *acciones miméticas*, es decir, imitativas. El *mimo*, basado fundamentalmente en la acción, tiene evidentemente un texto muy limitado que describe el argumento. El *mimo* era el único género teatral en que los papeles femeninos eran representados por mujeres.

Edad Media

(Siglo V a XV, aproximadamente.)

La edad media está marcada por una concepción *teocéntrica* del universo. Dios como centro de todas las cosas.

Época de oscurantismo para las ideas y las artes en general, el teatro no fue una excepción a dicha regla.

Las formas teatrales desarrolladas fueron:

Drama litúrgico o Misterio, propiciado por la iglesia católica y cuyo tema era aportado por fábulas bíblicas o misterios que tenían que ver con el dogma católico. Se representaban dentro de las iglesias.

Teatro profano, que era una modalidad callejera surgida a pesar de las prohibiciones y persecuciones de la iglesia católica, provista de un humor muy absurdo y ridículo, sin texto previo e improvisado. Se representaba en calles y plazas.

Juglares y Trovadores, verdaderos artistas que cantan, tocan un instrumento y cuentan historias o leyendas, yendo de aldea en aldea y de castillo en castillo, asombrando y divirtiendo a un público popular, pero también a señores y vasallos.

Fueron transmisores fundamentales de cultura durante la Edad Media: difundían técnicas musicales y poéticas, noticias, acontecimientos sociales y vivencias personales en el mundo de gentes analfabetas e impregnadas de tradición oral.

Edad Moderna

(Siglo XVI a XVIII, aprox.)

Con la Edad Moderna aparece una concepción *antropocéntrica* del universo. El hombre como centro. Es una etapa de crecimiento y apertura. Se empiezan a componer obras dramáticas enfocadas desde el hombre para el hombre, más centradas en los personajes y sus costumbres que en la moralidad. Es importante la invención de la imprenta (Gutenberg) que propició la publicación de obras literarias y su lectura.

Durante esta etapa nacen y se desarrollan los movimientos artísticos conocidos como Renacimiento, Barroco y Neoclasicismo.

Lenguaje Dramático

Renacimiento

Durante el Renacimiento, el teatro experimenta una evolución que lo lleva a retomar las formas clásicas. Sin embargo, no va a llegar a su esplendor hasta que la influencia del *manierismo*, que va impregnando todas las manifestaciones artísticas, lo hace desembocar en el período Barroco.

Barroco³

Es uno de los períodos más ricos y prolíficos del teatro en toda Europa.

No se siguen las reglas clásicas de unidad de lugar, tiempo y acción propuestas por Aristóteles.

Neoclasicismo

Surge como rechazo al Barroco. Vuelve al teatro clásico y, sobre todo, a las tres reglas básicas de unidad aristotélicas: *espacio, tiempo y acción*.

Su primer antecedente está en Francia, que en el siglo XVII, y en pleno período barroco, vuelve a los preceptos clásicos.

Molière ("El médico a palos", "Tartufo", "El burgués gentilhomme"), Racine ("Fedra") y Corneille ("La viuda", "El mentiroso") son sus máximos exponentes.

Ya en el siglo XVIII el neoclasicismo se extiende por el resto de Europa, pero cobra relevancia sólo en España y su figura más relevante es Leandro Fernández de Moratín ("El sí de las niñas").

También en el siglo XVIII existen oposiciones al neoclasicismo, incluso en España, donde se desarrolla el **sainete**, comedia costumbrista corta derivada de los entremeses, que incorpora la música como un elemento más para conjugar con la acción, y cuyo mayor mentor es el madrileño Ramón de la Cruz.

Edad Contemporánea

(Siglo XIX hasta la actualidad)

Romanticismo

Abarca la primera mitad del siglo XIX, que es una etapa de fuertes tensiones políticas.

³ En Inglaterra: Teatro Isabelino. Tiene como figuras más relevantes a William Shakespeare ("Hamlet", "Macbeth", "Romeo y Julieta", "La tempestad", "Sueño de una noche de verano") y Ben Jonson ("Volpone o el zorro").

En España: Siglo de Oro Español. Sus principales referentes son Lope de Vega ("Fuenteovejuna"), Calderón de la Barca ("La vida es sueño", "El alcalde de Zalamea") y Tirso de Molina ("El burlador de Sevilla")

En Italia: La comedia del arte. Teatro callejero que se realizaba sobre un carrozco que iba generalmente de ciudad en ciudad exhibiendo sus espectáculos. Tenía una estructura regular y repetida para todas sus obras, y sobre esa estructura improvisaban los actores. Incorpora a sus habilidades la acrobacia y la pantomima. Teatro básicamente humorístico, de parodia, sarcasmos y burlas.

Aunque resulte un anacronismo, Shakespeare es el precursor del teatro romántico. El romanticismo⁴ es un movimiento revolucionario que defiende la fantasía y la imaginación. El drama romántico es una fusión de tragedia, comedia y lírica, de intrigas complicadas, de fantasmas, de bosques encantados, de ruinas grandiosas, de venenos, de claros de luna, y, por supuesto, de amor y de muerte.

Los románticos se centran más en el sentimiento que en la razón, liberan al artista de las reglas, por lo que el teatro rompe nuevamente con las ataduras y unidades clásicas.

El tema básico es el amor apasionado que choca contra las normas sociales; de ahí que casi siempre acabe en tragedia.

Realismo y Naturalismo

Realismo se llama a la corriente estética que apareció entre 1830 y 1880. El *realismo* en el teatro tiene la voluntad de duplicar la realidad a través de la escena, de representar una imitación lo más cercana posible a la realidad. Los decorados copian a la naturaleza o la realidad circundante. Las lenguas empleadas reproducen el habla cotidiana de los personajes, de acuerdo al idioma que se usa en ese estamento social. La actuación apunta a la ilusión de realidad. Los personajes se mueven como si no hubiera espectadores en la platea, como si entre la platea y el escenario hubiera una cuarta pared. El *director de teatro* se convierte en el intérprete principal del texto, y trabaja sobre éste, la dirección de actores, la escenografía, la luz, el sonido, etc.

El *naturalismo* apareció después de 1880 y tiene la misma función que el *realismo* en el teatro, pero muestra una realidad que acepta lo determinista, intransformable y hostil al hombre, casi como si fuera una fotografía, donde la realidad es puramente observable.

Con el teatro realista nació el teatro moderno, pues sentó las bases del que sería el teatro del siglo XX.

Siglo XX

El siglo XX se caracterizó por la presencia de maestros que buscaron una estética propia, y para ello investigaron y dejaron plasmadas en escritos sus teorías basadas en sus extensas prácticas y reflexiones sobre el quehacer teatral. El principal interés fue la investigación del trabajo del actor en escena, y su formación integral.

Fue marcado desde sus comienzos por la influencia del gran maestro y director ruso *Contantin Stanislavski*.

⁴ Goethe (“Fausto”) y Schiller (“Los bandidos”) en Alemania, Víctor Hugo (“Hernani”) y Alejandro Dumas (“Calígula”) en Francia, y José Zorrilla (“Don Juan Tenorio”) en España, son los más conspicuos representantes de este movimiento.

Lenguaje Dramático

Este maestro, que pugnaba por un actor más sincero en su comportamiento escénico y entrenado para interpretar los sentimientos, motivaciones y acciones de sus personajes, propuso como forma teatral el *Realismo*, y como sistema de trabajo, el *método o técnica de las acciones físicas fundamentales*.

Tuvo seguidores en todo el mundo, y entre ellos cabe destacar a *Meyherhold* (creador de la biomecánica), *Lee Strasberg*, que con sus propias modificaciones, llevó al método a Estados Unidos, creando el famoso Actor's Studio, y *Raúl Serrano*, que hizo lo propio, también con su mirada particular, en la Argentina.

El realismo ruso tuvo su mayores expresiones en los dramaturgos *Anton Chejov* ("El jardín de los cerrezos", "La gaviota") y *Máximo Gorki* ("Los bajos fondos").

También sobresalieron en Europa las obras del polaco *Henrik Ibsen* ("Casa de muñecas", "El pato salvaje") y el sueco *August Strindberg* ("La señorita Julia", "La sonata de los espectros"), como mentores del realismo, aunque ambos, en sus respectivas obras, fueron evolucionando hacia formas más simbólicas.

En América, cabe destacar el movimiento que se produjo en las primeras décadas del siglo en Estados Unidos, conocido como *realismo norteamericano contemporáneo*, con autores de la talla de *Tennessee Williams* ("Un tranvía llamado deseo", "El zoo de cristal", "La noche de la iguana"), *Arthur Miller* ("La muerte de un viajante", "Todos eran mis hijos") *Eugene O'Neill* ("El deseo bajo los olmos") y *William Saroyan* ("El momento de tu vida").

Pero el método, y la estética realista en general, tuvieron cuestionamientos, y otros maestros aparecieron con nuevas poéticas y métodos de trabajo.

Los más salientes fueron *Edward Gordon Craig* (Inglaterra - Simbolismo), *Antonin Artaud* (Francia - Teatro de la crueldad), *Jerzi Grotowski* (Polonia - Teatro pobre), *Tadeusz Kantor* (Polonia - Teatro de la muerte) y *Peter Brook* (Inglaterra - Teatro sagrado). Y tendencias estéticas como el *surrealismo*, el *simbolismo*, el *dadaísmo*, el *futurismo*, etc., tuvieron su correlato, aunque en menor medida, en la escena teatral occidental.

Siglo XXI

En la actualidad, una serie de estéticas y poéticas diferentes se conjugan en todo el mundo, de modo que se hace imposible determinar cual es la escuela dominante. Si bien escuelas no realistas como el surrealismo y el simbolismo tiene sus adeptos, el realismo no los tiene menos, y se ha convertido en la forma por excelencia para la mayoría de los espectáculos cinematográficos y televisivos.

También los distintos tipos de expresión humorística, como la comedia clásica, la comedia brillante, la parodia, el sainete moderno, el monólogo cómico, el clown tienen sus espacios en este nuevo paisaje teatral.

Como novedad, pueden mencionarse los espectáculos multimediatícos, que proponen una intertextualidad entre el teatro y el video, y también la performance, una breve muestra escénica basada en la improvisación y que tiene la intención de provocar y causar asombro, así como de plasmar una nueva estética.

La sociedad busca afanosamente formas de representarse a sí misma, con virtudes y defectos, y hay variados caminos para conseguirlo, y si bien constantemente se buscan nuevos modos expresivos, también es cierto que cada tanto se vuelve a representar a los clásicos, de quienes se dice que han logrado plasmar maravillosamente conflictos de naturaleza universal y atemporal.