

CBS

Colegio Bautista Shalom

Expresión Artística 3

Tercero Básico

Teatro 3

Cuarto Bimestre

Contenidos

EL HECHO TEATRAL

- ✓ ESPECTADOR O AUDIENCIA.
- ✓ EL ESPECTADOR EN EL TEATRO.
- ✓ EL ORIGEN DEL TEATRO.
- ✓ PRINCIPALES TIPOS DE TEATRO.
 - TEATRO CÓMICO.
 - TEATRO TRÁGICO.
 - TEATRO INFANTIL.
 - TEATRO AL AIRE LIBRE.
 - TEATRO DE TÍTERES.
 - TEATRO PEDAGÓGICO.
 - TEATRO MÍMICO.
 - LA TRAGEDIA Y LA COMEDIA.
- ✓ ETAPAS DE LA TRAGEDIA.
 - PRÓLOGO.
 - EPISODIO.
 - ÉXODO.
- ✓ PRINCIPALES EXPONENTES.

LA COMEDIA

- ✓ ETAPAS DE LA COMEDIA.
 - COMEDIA ANTIGUA.
 - COMEDIA MEDIA.
 - COMEDIA NUEVA.
- ✓ TIPOS DE COMEDIA.
- ✓ PRINCIPALES EXPONENTES.

EL TEXTO DRAMÁTICO Y LA REPRESENTACIÓN TEATRAL

- ✓ DIDASCALIA O ACOTACIÓN.
- ✓ PARLAMENTO TEATRAL.
 - FORMAS DE INTERPRETACIÓN.
 - IMPORTANCIA.

NOTA: conforme vayas avanzando en el aprendizaje de cada uno de los temas desarrollados encontrarás ejercicios a resolver. Sigue las instrucciones de tu catedrático(a).

EL HECHO TEATRAL

El Hecho Teatral, o Acto Teatral, es un fenómeno que se produce algunas veces en algunos teatros del mundo con algunas obras o puestas en escena, donde se siente una simbiosis mágica natural entre actores y espectadores y que hace del espectáculo algo único e irrepetible. Sin esta simbiosis y aunque la sala esté llena, no se puede hablar de Hecho Teatral.

Se supone que este es el tan mentado secreto del éxito.

Este fenómeno se remonta a los griegos cuando se reunían a festejar las fiestas dionisiacas y buscaban, en realidad y a través de una ceremonia religiosa, la posesión de los dioses.

Este fenómeno de posesión o simbiosis mágica no siempre se producía. Luego esto evolucionó en el Teatro como hoy lo conocemos.

Este es un tema de mucha complejidad para explicarla en su total amplitud por este medio. Te recomiendo que leas "El Origen de la Tragedia" de Friedrich Nietzsche y "El Espacio Vacío" de Peter Brook; y en ese orden para comprender un poco de que estoy hablando.

ESPECTADOR O AUDIENCIA

Es quien aprecia una obra o asiste a un espectáculo o a un acto académico. Por definición es el sujeto que el autor de una obra construye para que la aprecie. El papel del espectador está predefinido según la voluntad del autor, sin embargo, el sujeto que en la realidad percibe la obra puede no ajustarse a lo que el autor de la obra esperaba.

En el teatro en particular, el espectador reviste una importancia fundamental, no solamente como destinatario de la representación sino también por la comunicación privilegiada que se establece entre él y el actor o los actores en escena. En un espectáculo en vivo, la condición óptima para el éxito del mismo es la empatía entre el que actúa y el que mira, haciendo que la persona del público participe en la narración.

Según Peter Brook, el espectador es una de las tres *cuerdas* que el actor debe siempre mantener equilibradas. Inclinar a favor del espectador hace preponderante el aspecto de *exhibición* de la representación teatral mientras una escasa atención al destinatario de la representación puede llegar a hacerla débil y privada de sentido, si no en la elaboración privada de quien lo ejecuta.

El teatro del siglo XX ha modificado profundamente la concepción clásica del espectador. Visto en el pasado como un elemento pasivo, importante solo porque era necesario para una representación (de la que constituye el destinatario), varios directores y autores han subrayado en cambio la importancia de este como elemento activo.

EL ESPECTADOR EN EL TEATRO

La evolución del concepto de espectador en el espectáculo en vivo se ha desarrollado a la vez que el cambio de la dramaturgia y del modo de pensar el teatro y por tanto también del espacio escénico: si hasta el siglo XIX el escenario encarnaba una situación distinta de la realidad para intentar imitarla, en el siglo XX los actores y los espectadores se reúnen a menudo en el mismo espacio, como en el *Apocalypsis Cum Figuris* de Jerzy Grotowski, que neutraliza la separación del espacio introduciendo al espectador en la representación o en algunas obras de Pirandello que hace iniciar la representación en el hall cuando el público espera entrar en la sala o muchas veces participan del evento en primera persona (valgan como ejemplo algunos espectáculos del Circo del Sol que llevan a los espectadores a responder preguntas directas de los actores).

En el teatro de variedades, en el cabaret y el café cantante, el espectador es de vital importancia para la representación porque a menudo decide el resultado mismo del espectáculo: libre de silbar, reír, gritar, desvinculado de los límites impuestos por el riguroso respeto a la platea, modifica sensiblemente el desarrollo de un evento, volviéndose parte activa del mismo.

Café cantante, se llamó en España a los locales de ocio que complementaban el servicio propio de un café con la puesta en escena de espectáculos populares, bien «frívolos o ligeros»,¹ aunque en su mayoría de cante, toque y baile flamenco. Tuvieron especial auge en capitales españolas como Sevilla, Madrid o Barcelona a partir de mediados del siglo XIX y fueron relevados a partir de la década de 1960 por los tablaos flamencos. En general, eran salones amplios con servicio de mesa, decorados con espejos, cuadros o carteles costumbristas o taurinos, y un pequeño escenario o tablao de madera donde los artistas ofrecían sus espectáculos.

Las obras teatrales o dramáticas son formas literarias escritas para ser representadas sobre un escenario, a través de actores, y ante un conjunto de espectadores. Por su doble carácter de texto escrito y representación, la obra puede ser sólo leída, pero el hecho dramático se perfecciona cuando confluyen en la representación el texto, los intérpretes y el público.

Las obras teatrales no desarrollan su historia por medio de una voz narrativa sino, antes que nada, a través de las palabras de los personajes que funcionan como acciones, aunque estas no sean las únicas acciones que realizan los personajes: además salen, entran, lloran, ríen, se abrazan, pelean. En tanto texto, junto a las palabras de los personajes se leen entre paréntesis palabras que se denominan didascálicas o acotaciones, a través de ellas, el autor de la obra describe el aspecto de los personajes, sus gestos, reacciones, también el ambiente o el momento del día en que suceden los hechos. Para cada nueva presentación las acotaciones son retomadas por los directores de escena para resolver diversos aspectos de la actuación y de la escenografía.

El teatro occidental que tuvo su origen en rituales de la antigua Grecia sufrió grandes cambios en Inglaterra y España en los siglos XVI y XVII, durante el Romanticismo en el siglo XIX y también en el siglo XX con las innovaciones de los movimientos de vanguardia. El teatro sigue fortaleciéndose en la actualidad a través de nuevas formas locales universales.

EL ORIGEN DEL TEATRO

El teatro occidental se originó en Grecia, más precisamente en los rituales religiosos que se celebraban en el honor del dios Dionisos. En esas celebraciones se cantaba, se bailaba y se hacían ofrendas para las que se sacrificaba un macho cabrío.

Quedan todavía muchos puntos oscuros sobre el origen de la tragedia. El primero refiere a la etimología de *tragedia* (τραγωδία). Se distinguen en esta la raíz de «macho cabrío» (τράγος / trágos) y cantar (ᾠδή / odía), sería por lo tanto «el canto del macho cabrío», quizás en referencia al premio que era dado al vencedor del certamen trágico (un macho cabrío); o el sacrificio de este animal sagrado a Dioniso, que frecuentemente acompañaba la fiesta en honor al dios.

Una teoría más reciente de J. Winkler hace derivar el término tragedia del vocablo raro *traghizein* (τραγίζειν) que significa «cambiar de voz, asumir una voz de balido como las cabras», en referencia a los actores. A menos que, sugiere D'Amico, *tragoidía* no signifique más que simplemente «canto del macho cabrío» de los personajes satíricos que integraban el coro de las acciones sagradas a Dioniso. Otras hipótesis tentativas, han señalado una etimología que refiere a la tragedia como una oda a la cerveza. *

* Jane Ellen Harrison, *Prolegomena to the Study of Greek Religion*, 1903, cap. VIII.) ha delineado como Dioniso, dios del vino (bebida de las clases acomodadas) fue precedido en realidad del Dioniso dios de la cerveza (bebida de las clases populares). La cerveza ateniense era obtenida de la fermentación de la cebada, trágos en griego. Así es probable que el término originario haya significado «oda a la cebada», y sólo a continuación haya sido extendido a otros significados similares.

Lo que es posible afirmar con certeza es que la raíz trag- (τραγ-), incluso antes de referirse al drama trágico, fue utilizada para significar el estado «similar al de un macho cabrío», pero también a la aspereza, la lujuria, el placer de la comida, en una serie de palabras derivadas que gravita en torno al ámbito lingüístico del rito dionisiaco.

PRINCIPALES TIPOS DE TEATRO

TEATRO CÓMICO

El teatro cómico es un género en el que los personajes se enfrentan a situaciones en las que se suele hacer escarnio de las debilidades, defectos, o situaciones cómicas en las que se encuentra el personaje, mientras se va desarrollando la trama, en estas obras la trama suele terminar de manera favorable (un "final feliz"), pero también pueden ser finales trágicos. En las comedias se suele representar a los personajes en situaciones cómicas o situaciones que causen risa, de manera que el público se divierta.

TEATRO TRÁGICO

El teatro trágico es aquel en el que los personajes se enfrentan a situaciones tales como destinos inefables, que por lo común son destinos funestos o desfavorables, en las que los personajes se enfrentan a los designios de dioses y gobernantes, así como a situaciones de amores imposibles entre otras temáticas de índole similar, en donde los personajes sufren por varias causas (muertes de seres queridos y otras desdichas), en la que tienen que soportar diversas vicisitudes durante la trama, trama que por lo común, tiene un fin desdichado, como por ejemplo la muerte de la amada o de otro ser querido.

TEATRO INFANTIL

Se entiende por teatro infantil, tanto a las obras escritas y representadas que se encuentran enfocadas hacia un público infantil, obras que son tendientes a la diversión y entretenimiento de los infantes (por ejemplo, las de títeres), como a las obras escritas por niños y adolescentes, así como a las obras que son representadas por los niños (como en el caso de las obras de teatro escolares).

TEATRO AL AIRE LIBRE

Son representaciones que se realizan en escenarios improvisados o en lugares al aire libre (calles, plazas, etc.), es decir, fuera de los edificios especializados para esta función (teatros).

TEATRO DE TÍTERES

Son representaciones de historias comúnmente pícaras, que se realizan mediante títeres que personifican a los personajes, comúnmente son obras enfocadas a públicos infantiles, aunque existen obras para público adulto en donde se insertan temas de índoles políticas, sátiras, etc.

TEATRO PEDAGÓGICO

Se entiende por teatro pedagógico, a las diversas obras de teatro, que están enfocadas a la educación, pueden ser de índole educativa en cuanto a ser herramientas escolares (especialmente en grados de preprimaria o los primeros grados de la primaria), o de índole religiosa, como diversas representaciones con las que se enseñan varias historias a los niños, dentro de la educación que es impartida dentro de algunos grupos religiosos, así mismo también han sido maneras de enseñar principios morales a través de la historia, como en varios casos de obras del teatro griego.

TEATRO MÍMICO

Es aquel en donde se dan a conocer diversas emociones mediante acciones y gesticulaciones realizadas con el propio cuerpo, los diálogos que pudieran existir en otro tipo de obra teatral, son sustituidos mediante gestos y movimientos corporales, con los que el espectador capta lo que el actor o mimo, pretende expresar, generalmente son cuestiones de índole cómica dedicadas a dar risa al espectador.

LA TRAGEDIA Y LA COMEDIA

Desde sus orígenes en la antigua Grecia, el drama teatral se dividió en dos grandes géneros: la tragedia y la comedia. Esta caracterización fue realizada por Aristóteles en su *Poética*. La tragedia surge en Grecia, en los orígenes del teatro; y se puede definir como una obra dramática en la que sus personajes luchan contra el designio de los dioses, intentando torcer, el destino que estos les han trazado. El resultado final, siempre consiste en la pérdida de esta batalla y en la muerte física o moral.

ETAPAS DE LA TRAGEDIA

Aristóteles, señala que la tragedia consta de las siguientes partes o momentos:

PRÓLOGO

Esta etapa es previa a la aparición del coro y del comienzo del conflicto dramático. En ella, se explica el contexto histórico en el que se encuentran inmersos los personajes.

EPISODIO

En esta etapa se desarrolla el conflicto dramático. Se producen diálogos entre los personajes y aparece la figura del coro, que es el encargado de ir adelantando al público los hechos que sucederán en la historia y también, de ir comentando el actuar de estos y de los dioses.

ÉXODO

Corresponde al desenlace de la obra. En esta etapa ocurre que el personaje principal no logra dominar su destino y fallece, no logrando el objetivo que persiguió durante la totalidad de la obra.

PRINCIPALES EXPONENTES

Este género se ha seguido cultivando, a lo largo de la historia de la literatura, principalmente, a través de los siguientes exponentes:

- ✓ **William Shakespeare;** con sus obras, Otelo, Romeo y Julieta y Hamlet.
- ✓ **Calderón de la Barca;** con su obra, La vida es sueño.
- ✓ **Lope de Vega;** con su obra, La bella aurora.
- ✓ **Johann Wolfgang Goethe;** con su obra, Fausto.

LA COMEDIA

Se define como una obra dramática en la que sus personajes se ven envueltos en una serie de situaciones hilarantes para lograr las metas que persiguen. Siempre tienen un final feliz, a favor del personaje principal.

Estas obras buscaban originalmente, educar al público, mediante un protagonista arquetípico, es decir, con un rasgo sumamente marcado y que cambia escasamente a lo largo de la obra. Por ejemplo: el avaro, el mentiroso, el don juan, etc. Este personaje encarnaba un vicio de la sociedad y a través de la historia, se buscaba dejar una enseñanza, que lograra modificar esta actitud en las personas.

ETAPAS DE LA COMEDIA

La comedia surge en Grecia, al igual que la tragedia, como una forma de veneración a los dioses, produciéndose tres etapas:

COMEDIA ANTIGUA

En esta etapa se satirizaba a personajes públicos, con su nombre y apellido. Este tipo de comedias fue prohibido y eliminado. **Aristófanes** es el gran representante de esta época.

COMEDIA MEDIA

Se caracteriza por el hecho continuar satirizando a personajes públicos, pero a través de recursos como las alegorías y las metáforas, omitiendo la identidad de quienes eran denostados. De todas formas, el público descubría de quiénes se trataban. Por este motivo, también fue prohibida esta clase de obras.

COMEDIA NUEVA

Se caracteriza por ser la evolución de las etapas anteriores, ya que se logró evitar la referencia a personajes públicos, a través de la presentación de los vicios de la sociedad. Se utilizaban personajes comunes, sin rasgos pertenecientes a personas específicas de la realidad. Su principal exponente fue Meandro.

TIPOS DE COMEDIA

1. **Comedia de ideas.** Se presentan situaciones *hilarantes*, pero lo que se quiere lograr es una reflexión filosófica.
2. **Comedia de carácter.** Se presenta a un personaje estereotipado, con el fin de presentar los vicios de ese tipo humano.
3. **Comedia de intriga.** Además de provocar la risa del público, la trama posee momentos de suspenso y emoción.
4. **Comedia de costumbres.** En ellas se presentan los hábitos de una sociedad, con el fin de desenmascarar sus vicios.

PRINCIPALES EXPONENTES

- ✓ **Luigi Pirandello;** con su obra, Seis personajes en busca de autor.
- ✓ **Leandro Fernández de Moratín;** con su obra, El sí de las niñas.
- ✓ **Molière;** con su obra, El médico a palos.

EL TEXTO DRAMÁTICO Y LA REPRESENTACIÓN TEATRAL

Los textos teatrales son escritos para ser representados. Esta afirmación le confiere al género teatral unas características que lo diferencian del resto de géneros literarios, puesto que la representación teatral ha de incorporar elementos que están fuera del ámbito de lo literario y que pretenden recrear el juego de ficción-realidad que se da durante la representación. En una representación teatral se juega con dos textos: el texto dramático, escrito por el autor teatral, y el texto del espectáculo que es creado (quizá no escrito) por el director de escena en colaboración con todos los componentes de una representación: actores, escenógrafos, músicos, iluminadores...

Ante una puesta en escena el director deberá ir completando todos aquellos aspectos que no aparecen en el texto dramático, pero que son importantes para el efecto artístico que quiere generar ante el público. Elementos que se incorporan en escena pueden ser: la música, los trajes, los objetos que aparecen en el escenario, los muebles del decorado, el telón de fondo, los colores... En algunos casos los autores de los textos dramáticos indican cómo han de ser estos elementos, para ello utiliza las acotaciones, pero en la mayoría de los casos el autor da una indicación mínima o nula y es el autor de la puesta en escena quien tiene que decidir este tipo de cosas. Esto es lo que nos lleva a considerar el

ACOTACIONES. Cada una de las notas que se ponen en la obra teatral, advirtiendo y explicando todo lo relativo a la acción o movimiento de los personajes y al servicio de la escena.

espectáculo una manifestación artística totalmente diferente de la escritura del texto dramático. Este texto será una parte más (eso sí, muy importante) de la representación. Estas reflexiones nos conducen a tener en cuenta los aspectos audiovisuales que se desprenden de un texto teatral y, cuando asistimos a una representación, hemos de ver cómo el autor de la puesta en escena ha manejado estos códigos audiovisuales puesto que, con sus elecciones, puede incorporar significados que son complementarios o completamente distintos a los que aparecen en el texto dramático. Por ejemplo, utilizar música clásica o música rock en una representación de un texto dramático de Calderón de la Barca (siglo XVII) nos dará significados y nos causará efectos totalmente diferentes.

DIDASCALIA O ACOTACIÓN

Acto I

Representa la escena un patio de estancia; a la derecha y parte del foro, frente de una casa antigua, pero de buen aspecto; galería sostenida por medio de columnas. Gran parral que cubre todo el patio; a la izquierda un zaguán. Una mesa, cuatro sillas de paja, un brasero con cuatro planchas, un sillón de hamaca, una vela, una tabla de planchar, una caja de fósforos, un banquito, varios papeles de estraza, para hacer parches, una azucarera y un mate.

Escena I

ROBUSTIANA, DOÑA DOLORES, RUDECINDA y PRUDENCIA.

(Aparecen en escena DOÑA DOLORES, sentada en el sillón, con la cabeza atada con un pañuelo; PRUDENCIA y RUDECINDA, planchando; ROBUSTIANA haciendo parchecitos con una vela.)

DOÑA DOLORES.- Poneme pronto, m'hija, esos parches.

ROBUSTIANA.- Peresé. En el aire no puedo hacerlo. (Se acerca a la mesa, coloca los parches de papel sobre ella y les pone sebo de la vela.) ¡Aquí verás!

RUDECINDA.- ¡Eso es! ¡Llename ahora la mesa de sebo, si te parece! ¿No ves? Ya gotiaste encima'el paño.

PARLAMENTO TEATRAL

Es la sección de un libreto que será interpretada por uno de los actores de la obra. Según la Real Academia Española, el parlamento en una obra de teatro es una intervención hablada y medianamente extensa de uno de los personajes.

Los parlamentos también pueden ser interpretados por un narrador en tercera persona (voz en off, por ejemplo). Cada intervención marca la pauta de los eventos, dando sentido a la trama de la historia. Por ende, el parlamento teatral es el principal componente del guion.

A su vez, el guion teatral es el texto que contiene el detalle de cada escena, incluyendo pormenores sobre la escenografía o la vestimenta de los actores.

Tipos de parlamento teatral:

En una función de teatro se diferencian tres tipos de parlamentos: diálogo, monólogo y aparte.

1. **Diálogo.** Consiste en el intercambio de ideas durante la dramatización. Se trata de una conversación fluida entre dos o más personajes.
2. **Monólogo.** Es una conversación de un personaje consigo mismo. Los monólogos simulan un pensamiento en voz alta del intérprete, lo que permite que manifieste su voz interior frente a la audiencia.
3. **Aparte.** Se trata de una frase o una palabra aislada de los diálogos entre los personajes de la obra; en este caso, el parlamento va dirigido directamente al auditorio. Al momento de hacer un aparte, se da por sentado que el resto de los personajes en escena no son partícipes de esta intervención.

FORMAS DE INTERPRETACIÓN

Las manifestaciones verbales dentro de las obras de teatro pueden desarrollarse de muchas formas. En primera instancia, los parlamentos pueden ser interpretados directamente por los actores o actrices de la obra.

Si los actores se encuentran sobre el escenario, se denominan parlamentos "in". Si por el contrario los parlamentos tienen lugar fuera del campo visible del auditorio, se llaman parlamentos "en off".

También se pueden apreciar parlamentos fuera del guion principal de la obra. Este tipo de parlamentos son conocidos como parlamentos superpuestos o parlamentos “over”.

Los parlamentos superpuestos son emitidos por una tercera persona omnisciente; es decir, un presentador o comentarista que no forma parte del elenco principal.

Este narrador generalmente está al tanto de todo lo que sucede en la obra, e interviene de forma jocosa o reflexiva en algún punto de la interpretación.

De igual manera, se pueden presentar parlamentos teatrales en forma de recursos auxiliares para la trama, como por ejemplo el uso de recursos multimedia o la proyección de diapositivas.

También entran en esta sección narraciones adicionales, como la lectura de correos electrónicos o cartas, artículos de prensa, mensajes o notas escritas.

IMPORTANCIA

El parlamento constituye todas y cada una de las piezas que hacen parte del guion teatral y, en consecuencia, es clave en la conformación del cuerpo de la obra.

Las expresiones lingüísticas están presentes bajo diversas formas: diálogos, monólogos, apartes, títulos inmersos en la escenografía, la narración de una tercera persona, etc. Todas y cada una de esas manifestaciones entretienen la historia principal.

INFORMACIÓN (INCLUÍDA EN ESTA SECCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EDUCATIVO) TOMADA DE:

Libros/documentos:

1. Diccionario de la Lengua Española (2017). Parlamento. Real Academia Española. Recuperado de: dle.rae.es
2. Diccionario (2011). México DF, México. Recuperado de: baulteatro.com
3. El teatro II: El texto teatral (2014). Proyecto Aula. Recuperado de: lenguayliteratura.org
4. Motos, T. (2005). Elementos para la creación de un texto dramático. Revista Recrearte, Universidad de Valencia. Valencia, España. Recuperado de: iacat.com
5. Pérez, J., y Gardey, A. (2012). Definición de Guion Teatral. Recuperado de: definicion.de

Sitios web:

1. <https://es.scribd.com/document/356965662/EL-HECHO-TEATRAL-docx>
2. <https://es.wikipedia.org/wiki/Espectador>
3. <http://campus.ort.edu.ar/articulo/560428/genero-dramatico-o-teatral-teoria>
4. <http://www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/la-tragedia-y-la-comedia/>
5. <http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/literatura/teatro/escena/pantalla3.htm>
6. <http://footage.framepool.com/ja/shot/780923440-landshuter-hochzeit-theatre-performance-performance-representation-historical-clothing>
7. <http://www.lifeder.com/parlamento-teatral/>