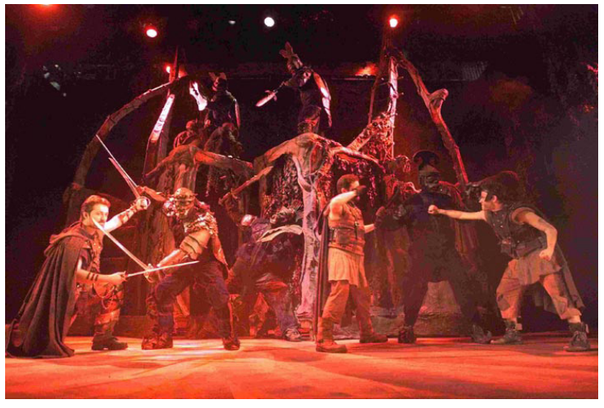
El teatro. *La expresión mas pública*



...”Teatro. Prohibido entrar. Prohibido para los simples y para la multitud, para el juego colectivo y para la multitud comunitaria. Mirar pero no tocar. ¿Es el teatro una cosa común? Ni siquiera un club ni un espacio público, un lugar donde uno se siente incomodo. Hubo tiempos en que el arte dramática era grande, un milagro griego en el Medioevo, en esos momentos el teatro era del público, que mantenía un dialogo continuo con el público, allí en escena se desarrollaba en convenciones establecidas. Algo así como lo que sería un gran encuentro de futbol. Helo ahora transformado en un sitio reservado, un arte sin contacto a la comunidad, el aplauso es de rigor, para cada espectador”...

teatro y público, Jan Doat.

El conglomerado de acciones humanas que los antiguos griegos codificaron como teatro, no pertenece a ninguna raza, período o cultura en particular. Esta forma de lenguaje que subyace equívocamente al rito, ha sido patrimonio común a todos los hombres. La historia completa del teatro exigiría una amplia colaboración de la literatura, la historia y la arqueología, la sicología, la antropología y la religión entre otras.

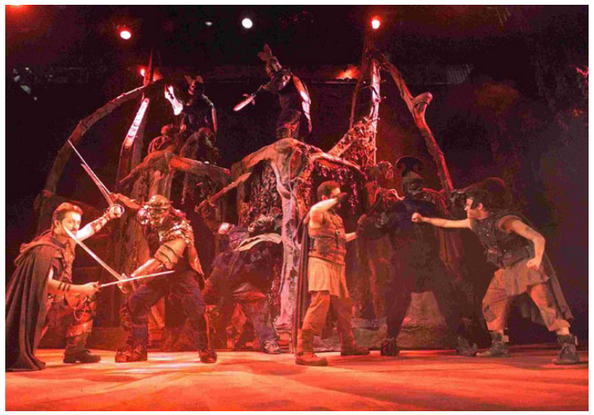
El artista ve el alma de las cosas, todo arte es deformación de la realidad, toda obra que muestra solo aquello que es inmediato y directamente perceptible no es más que un vaciado, una documentación, no una creación. Es importante para todo artista conocer a la vez la pureza original de su arte y las posibilidades naturales de la materia que emplea. La exacta forma de un objeto es la relación que debe establecerse entre la materia con la cual esta hecho este objeto y el empleo al cual tiende. El mundo pasa a través de nosotros de un sentido a otro, cuando no podemos verlo, lo oímos, lo sentimos, etc. El teatro es un arte: colectivo, inmediato, directo, fujitivo, síntesis de todos los medios de expresión en el tiempo y el espacio.

El Teatro

El teatro nace de lo colectivo, vive a causa y por lo colectivo, para dar al espíritu su camino mas natural y mas directo de las multitudes, para sostener la expresión elevada de la inteligencia y la vida afectiva. Solo el teatro puede restituir la comunidad a su lenguaje natural, porque condiciona una actividad social que nada puede reemplazar.

el teatro surge en su maxima pureza como un juego, donde cada participante lo hace de forma desinteresada, donde las reglas son jugar, estar dispuestos ala acción, es lo mas importante para que el teatro cobre vida. asi mismo tambien el público, el teatro nace del público retrata acciones de la vida real, participa activamente de la vida social. tiene raices religiosas tambien, surgen de la tradición. es importante la relación entre el publico y la obra, se debe participar desinteresadamente, como en la danza, ser capaces de expresar sentimientos y emociones, junto con hacer sentir al otro estas mismas sensaciones. a partir de un espacio que no es real, pero que lleva al público a una realidad entretenida y grata de vivir.

todo un conjunto de expresiones artisticas conforman el teatro, si bien en momentos fue cotidiano, casi una obligación, una necesidad, donde se expresaban las cosas del pueblo, donde se juzgaba, y salbava en muchos casos. en nuestros días es casi un lujo que no todos pueden vivir, esta destinado a la clase alta, donde el público no participa activamente en la obra.es una desición con reglas y disposiciones.



..."El teatro ha nacido de la necesidad que una comunidad tiene de expresar a si misma. La expresión dramática se completa cuando el individuo se hace libre, el teatro agregara la expresión de lo particular a lo grupal. El tetro es el juego mas completo, crea y organiza una cantidad y una calidad de acciones autónomas, creando un orden y una perfección en el tiempo y el espacio. El tetro es lúdico, por lo que crea relaciones de comunidad, es la relidad y sinceridad pura de una emoción experimentada por el hombre de la escena y por el de la sala. El teatro solo tiene autoridad y autenticidad en tanto otorga a la sociedad un medio de expresión que las otras actividades sociales no le confieren. Es un juego que crea y organiza cierto tipo de espectáculos, teniendo la misma causa y el mismo efecto; sin la multitud el acto dramático no existe, el texto fijo es el punto de partida, pero no es nada sin la prescencia de la multitud"...

Teatro y público Jan Doat

La multitud

la multitud esta mayormente formada por individuos amorfos e inestables. Esta unidad mental es siempre dependiente de factores anteriores morales y físicos; de factores inmediatos morales y físicos. A menudo las multitudes hacen gala a una mentalidad inferior, son siempre inconscientes, esta inconsciencia es quizá uno de los secretos de la fuerza. Entendemos que la multitud es generalmente conservadora, por ello que cree en el hábito, se orienta en una sola dirección, la multitud es naturalmente mística, y da forma religiosa aun a cosas que no lo son. Puede decirse que la necesidad de inutilizar la inteligencia como medo directo de comunicación exige agilidad e inteligencia poco comunes, así, el teatro jamás se dirige inmediatamente a la inteligencia. La preparación del público se hace por medio de la similitud. La imaginación de las multitudes es muy poderosa y cuenta solo con verdades y realidades, transforman lo más simple en extraordinario, es la multitud la que crea el mito. La multitud no separa lo subjetivo de lo objetivo. La vida afectiva de la multitud no puede ser sino violenta, a esta violencia se le agrega la inestabilidad y la necesidad de tomar partido, de amar de odiar sin medida, de ser feliz o desdichado en exceso.

El público

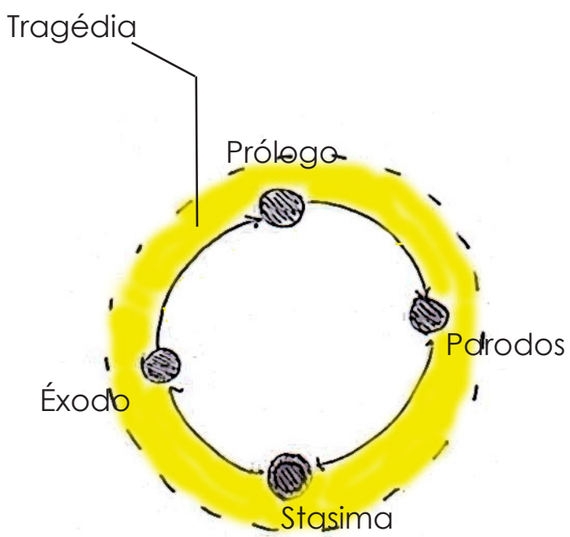
El público es más inteligente que la mayoría de las multitudes sicológicas, es libre de asistir al espectáculo. La comunidad social por la misma naturaleza, forma públicos diferentes. La noción de necesidad social es necesaria para formar público pero no basta. Cada tipo de público, responde a una definición general de público, ha salido de una misma comunidad social, se define en su acuerdo con la interpretación de la vida, del mundo, del hombre y del destino que la obra dramática propone. Pero a pesar de todo esto no hay una obra dramática específica para cada público. Con esto se ve cuan múltiples puede llegar a ser el público, se puede sin embargo buscar cuales son los principales, que pueden tomar las multitudes sicológicas frente a la expresión de mundo y su destino.

La variedad de los públicos, es una fuente de renovación y enriquecimiento para los que realizan una obra accesible a cada público. La obra dramática pretende representar y alcanzar a cada hombre de todos los tiempos y pueblos a través del hombre de hoy y de ese país determinado.

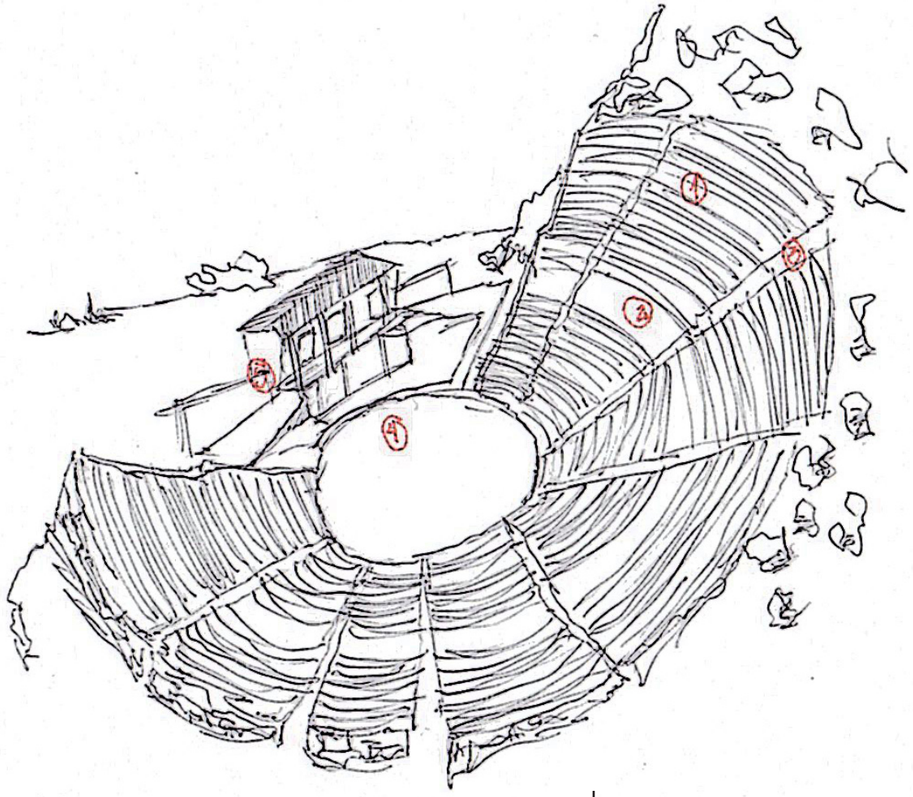
El teatro GRIEGO

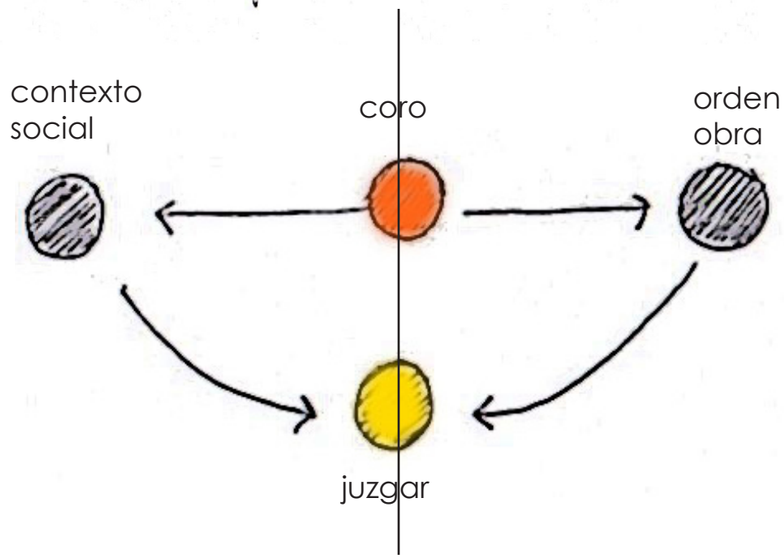
La historia del teatro en occidente tiene sus raíces en Atenas, entre los siglos VI y V A.C, en un pequeño hoyo de forma cóncava que los protegía del frío, de los vientos y del calor del sol. El teatro estuvo muy asociado a la civilización griega, en cada una de las ciudades importantes existía un teatro, cuya calidad edilicea era una señal de importancia del poblado. El teatro griego habría tenido su origen en el ditirambo, una especie de danza en honor al dios Dionisos, deidad del vino y la fertilidad. los atestiguaban la tragedia y la comedia, la palabra tragedia del griego "tragos" (cabra) y odé(canción), la palabra comedia deriva de "kamazein" (deambular por los villorrios) lo que les sugiere a sus intérpretes que estaba prohibido actuar en ciudades. Tepsis encargado de llevar la danza del ditirambo, habría tenido la idea de destacar a uno del coro, creando así el diálogo dramático. Surgiría así la tragedia, que tuvo su aprobación en el año 538 A.C. se presento como una competencia cívica. El teatro de Atenas fue una institución maravillosamente coordinada, cuya misión era exaltar la cultura Ateniense, enseñar moralidad y proporcionar un sentido de identidad a la ciudadanía.

El teatro GRIEGO



A menudo la tragedia ateniense rendía homenaje al pasado mitico del gobierno de la ciudad. Los atenienses tanto en el teatro como en los juegos olímpicos, daban lugar a la asamblea dinámica, así la ciudadanía participaba sobre lo que el gobierno había escogido fomentar. En la tragedia, existía un prólogo donde el autor informaba sobre el mito y las circunstancias que él había querido representar. Luego seguía el "parodos" donde el coro cobraba importancia, para luego representar los episodios, donde cada uno estaba ligado al otro por interpretaciones líricas "stasima". La obra terminaba con el "éxodo" donde el coro hacia abandono de su área de interpretación. El coro es históricamente el elemento más antiguo de la tragedia representaba. El coro era el contexto social de la obra, la acción el que ponía el orden entre una escena y otra, el que juzgaba y aplaudía las acciones representadas.





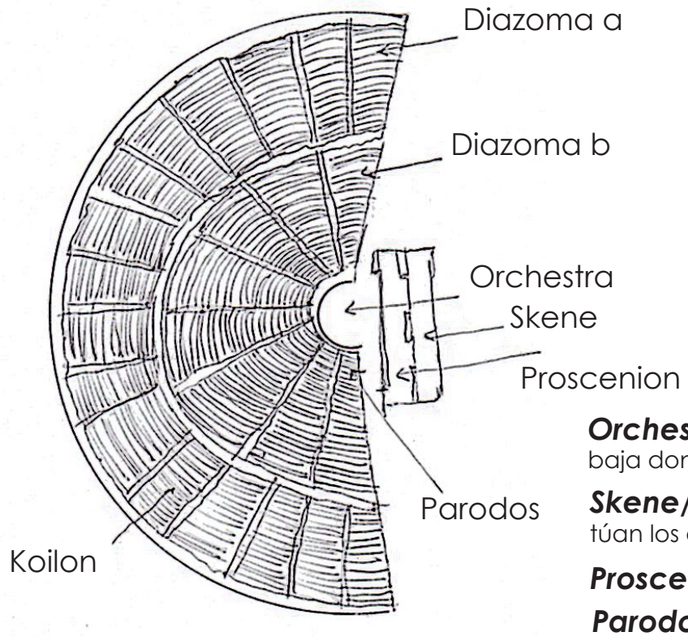
se dice que la acústica es perfecta, los griegos construyeron los teatros desde un punto de vista democrático, por lo que tanto la primera como la última fila podían escuchar y ver. Aprovechaban la inclinación natural de la ladera para construir sobre ellas los asientos de forma semicircular. Existe también frente a los asientos una zona circular en medio de la cual hay un cuadrado que es el altar donde se sitúa el coro. Contiguamente a la orquesta había una zona rectangular elevada la skené o escena. En ella se distinguía el "proskenion" la escena propiamente tal y la skené donde existían las habitaciones donde el actor se cambiaba para salir a escena.

Sabemos que la estructura principal del área de actuación era la orquesta circular, donde el coro bailaba y cantaba. Adyacente a esta zona, había un altar para los dioses y un edificio, donde los actores se vestían. Los atenienses se sentaban en terrazas de tierra dispuestas alrededor de la orquesta, luego sobre esas terrazas se construyeron gradas de madera para que el público estuviera más cómodo. A medida que el teatro aumento su importancia desde el espectáculo, el altar fue disminuyendo, el edificio de las ofrendas se transformo en tesorería y el de los camarines en el lugar donde los actores representaban.los camarines servían como antesala desde donde los actores salían a escena. El teatro de Atenas fue una institución maravillosamente coordinada, cuya misión era exaltar la cultura Ateniense, enseñar moralidad y proporcionar un sentido de identidad a la ciudadanía. La poética de Aristóteles es el primer escrito que se conoce sobre el teatro, a pesar de no haber sido el primero en hacerlo, nos ha proporcionado información sobre las normal sobre las que los actores griegos se regían para escribir sus obras.

En el momento en que se honraba a Dionisio era una obligación de la ciudadanía asistir. Asistir al teatro era una jornada, se llegaba temprano y se veían varias obras del mismo autor, al final de todas estas obras se representaba el drama de sátiros, donde se ridiculizaba una de las obras anteriormente representadas. Las jornadas solo debían ser hasta medio día, pues después el sol les llegaba a los espectadores de frente impidiéndoles ver la obra. Luego los espectadores se retiraban a comer y a dormir una siesta para volver al teatro a ver solo una obra antes del anochecer.

Se estima que el teatro podía albergar entre quince y diecisiete mil personas, donde, los menos privilegiados se ubicaban como podían, por lo que después esos asientos de madera se reemplazaron por duraderos asientos de piedras que gradualmente fueron asociados con los teatros griegos. La construcción del teatro de Dionisio marca un hito en las construcciones teatrales, fijando relaciones entre la orquesta circular, la skene, donde se actuaba y el theatai, donde se sentaba el público. Estas relaciones duraron caso seiscientos años.

La gran era del teatro griego se extinguiera antes de que pudiera construirse un edificio adecuado y orgánico para sus fines específicos. Siendo a pesar de ello el teatro de Dionisios un icono para el teatro. El edificio destinado a los camarines fue construido al costado de la orquesta, que servía de fondo para el trabajo de los actores y como pared acústica. Los espectadores estaban distanciados de los actores y la orquesta por un largo pasillo, posicionándose en una gradería con asientos inclinados, en forma de abanico abarcando mas de la mitad de la circunferencia de la orquesta.



Orchestra/ zona circular en la parte baja donde se coloca el coro.

Skene/ lugar delante del que actúan los actores.

Proscenion/ lugar de actuación.

Parodos/ pasillo y entrada para los espectadores.

Para los griegos las obras dramáticas y los juegos eran muy importantes. Las obras trágicas no se hacían solo para presentarlas en una competencia, los mismos elementos dependían de una competencia y era esta competencia la que le daba sentido al diálogo. Los actores debían entrenarse, su voz debía ser fuerte y ágil, para ser escuchada y aceptada por el público. Los actores se disfrazaban, bailaban y hablaban a través de su máscara. El vestuario y mascaras eran convencionales, para que el público pudiera reconocerlos. Solo los hombres podían actuar en el teatro griego, debían interpretar un personaje femenino y masculino.

en la cultura griega el actor, solo mimetizaba al personaje, en la antigua grecia un actor podía hacer dos personajes al mismo tiempo, esto se debe a que los griegos sabían muy bien la diferencia ente un personaje y un actor. Se dice que tepsis fue quien invento al actor, posteriormente Esquilo inventa al segundo actor, Sófocles al tercero y Euripides sigue la línea de tres actores aveces pudiendo añadir un cuarto. Con la inclusión de mas actores se incrementan las posibilidades dramáticas, pero al mismo tiempo se pierde ese carácter de ritual y religioso del teatro Griego.

la máscara_ desde los ritos Dionisiacos los actores usaban máscaras o barro o azafrán para esconder sus rostros. En el teatro la máscara convertía al actor en el personaje, la máscara daba la característica al personaje. La máscara tenía rasgos tipificadores, de enormes dimensiones, para que el público pudiera verlos. Por otra parte servía de megáfono para el actor, pero lo cierto es que los teatros griegos ya poseían una acústica perfecta; por ultimo permitía que el actor hiciera varios personajes sin ninguna confusión para el público.

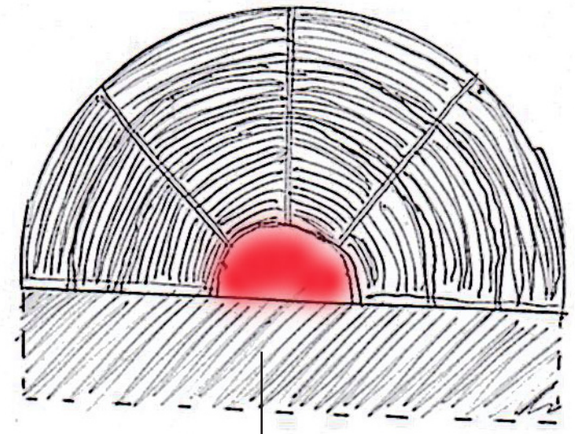
anteriormente el autor simplemente suponía donde se encontraba según el texto, mas tarde en la época de Esquilo el espacio escénico se represento con un telón de fondo y unos bastidores. Ya en el tiempo de Eurípides existía la grúa, que hacía desaparecer o aparecer a un personaje, la plataforma giratoria, para cambiar los decorados, el pulpito, un lugar más elevado donde se ponían los personajes que representaban dioses, escaleras subterráneas, aparecían personajes que venían del hades.

El teatro ROMANO

El teatro ROMANO

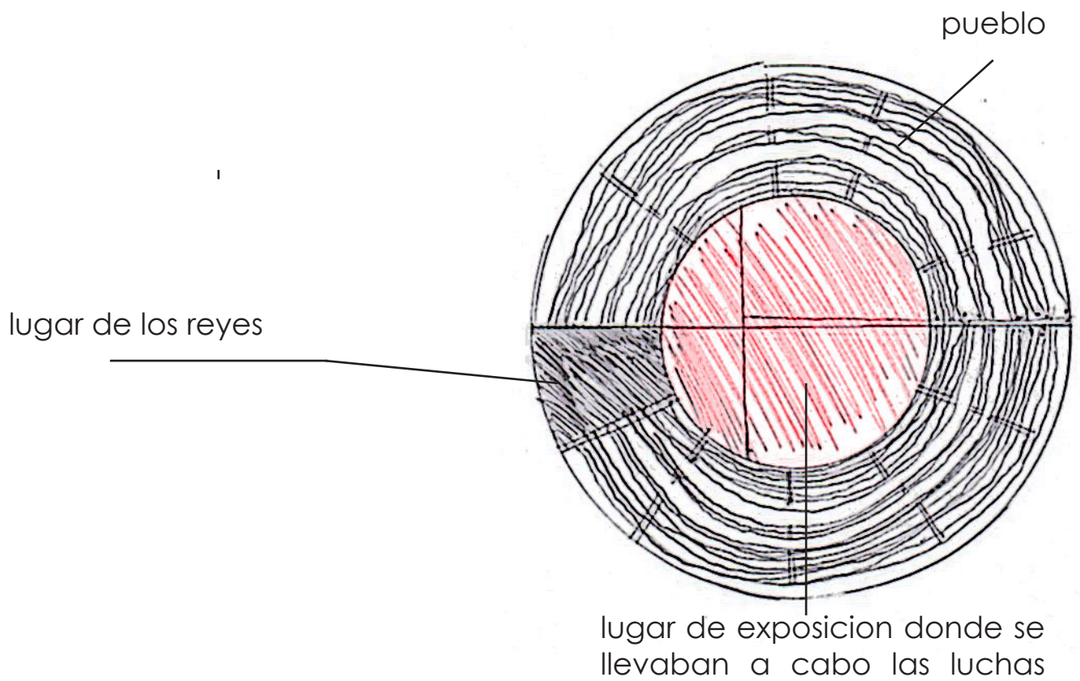
Los romanos grandes admiradores de los griegos, establecieron sus propias reglas con respecto a los juegos, los romanos vieron en el teatro un aspecto pragmático y político. Es para ellos un lugar de reunión para el entretenimiento y la ostentación. Los romanos hicieron una escenografía pintada de forma realista, los primeros pintados fueron por Vitruvio. Prontamente se declaro que todas las ciudades del imperio debían tener un teatro. Sus comedias se conocen con el nombre de "comedia palliata" Las comedias de plauto son versiones libres de comedias griegas, sus tipos son populares, su gente de dudosa conducta, emparentados con la literatura picaresca.

El coliseo terminado en 80 D.C podía contener a cincuenta mil espectadores. Ante la insistencia popular el actor clásico desapareció, para ser sustituida por breves escenas cómicas, todos estos números dejaron lugar a las representaciones acuáticas para cuya realización se inundaba la escena. Luego se dio pie a las luchas de animales y posteriormente a la de hombres, la era del teatro clásico estaba terminando y con el el papel que el teatro representó durante mucho tiempo en la sociedad.



escenario concéntrico que niega un atras, haciendo a la escena valerpor si misma.

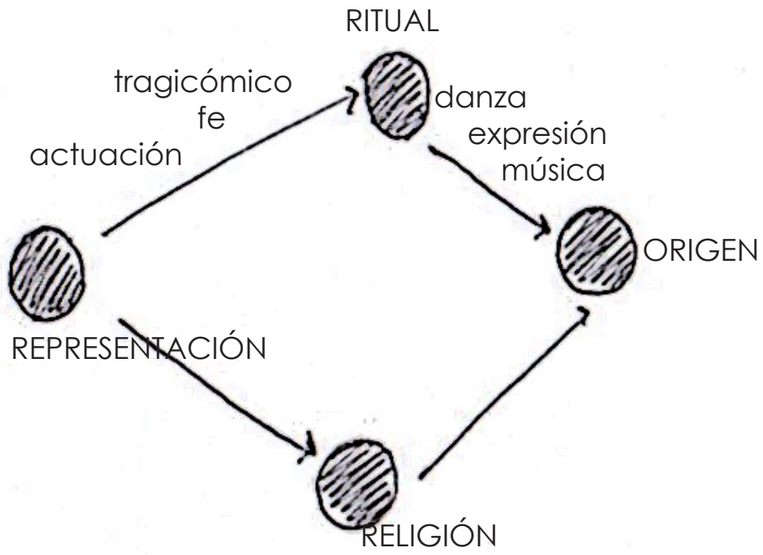
edificio interior construido que sirve como telón ante la escena, recibiendo el programa de un teatro



el coliseo tiene un organización circular, pues se practicaban los juegos olimpicos y las luchas con los animales en la arena. para poder ser vistos por todos, evoluciona sobre el teatro poniendo dos frentes.haciendolo concentrico.

El teatro LATINOAMERICANO / ESPAÑOL

Teatro maya



El teatro LATINOAMERICANO

La mayor parte de las representaciones tenían carácter de ritual, por lo que, mas que espectáculos, eran representaciones celebradas en festividades religiosas. Existe sin embargo un texto dramático de los mayas, y su representación dependía del vestuario, música, danza y expresión corporal, sin influencia de origen europeo. Los esfuerzos de evangelización de los misioneros españoles llevaron a grandes representaciones. De este tipo de teatro sobreviven "las pastorelas" obras de carácter tragicómico, son un símbolo de camino de vida, que tienen como meta la contemplación de Dios. Durante el siglo XX con la llegada del realismo y las vanguardias europeas, el teatro latinoamericano comienza a preocuparse de su realidad particular y a buscar sus propias técnicas de expresión.

El teatro ESPAÑOL

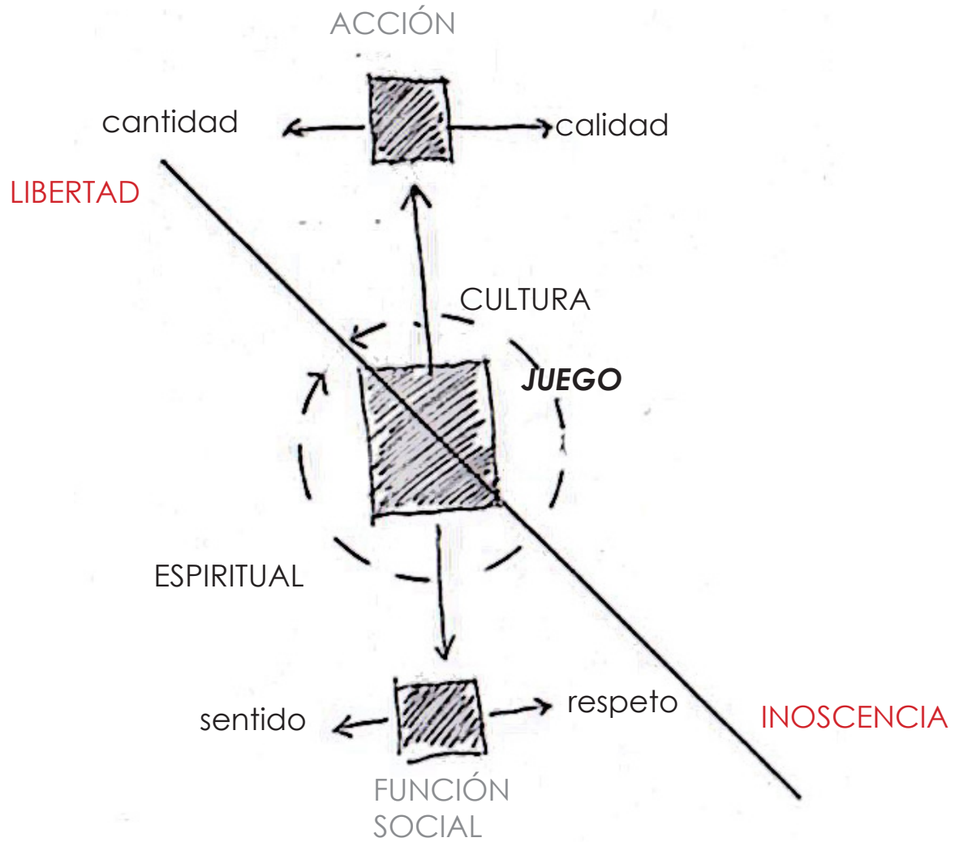
Surge vinculado al culto religioso. Son los Clérigos los que por un afán de explicar los misterios de la fe crean los primeros diálogos teatrales. Estas representaciones tenían lugar dentro de la iglesia, creando el teatro medieval. Por algunas razones terminaron por eliminarse de la iglesia y pasaron a lugares públicos. En el siglo XVI se crea un nuevo género "la comedia" cuya obra mas importante es la Celestina de Fernando de Rojas. El siglo XVII es el siglo de oro para el teatro "El mundo es un gran teatro y el teatro es lo mas adecuado para representar la vida". Se crean los "corrales de comedia". El teatro deja de ser restringido para convertirse en un producto competitivo de oferta y demanda. Dos autores sirven para ilustrar esta época, Cervantes y Lope de Vega. El nucleó del espectáculo español de la época lo forman, la comedia nueva de López de Vega y el auto sacramental, que es una pieza didáctica que tiene la función de ensalzar la fe. El siglo XVII estuvo marcado por la ilustración, se creó un movimiento de reforma de los teatros, recomendando obras y prohibiendo otras. Entre las propuestas de la reforma estaba la obligación de hacer papeles fundados en las aptitudes de los intérpretes, la dignificación del poeta y la valoración de la figura del director.

El movimiento romántico se instalo durante 15 años en el teatro, con tintes altamente revolucionarios. Frecuentes mezclas de lo trágico y lo cómico, el verso y la prosa, especial afán a temas que tratan el amor. El héroe por excelencia es el protagonista. En este periodo se replantean las técnicas de representación del actor, debe ser artista.

A fines del siglo XIX y principios de los XX el teatro es sobretodo entretenimiento para el público burgués. La tendencia de este teatro es de carácter popular, el drama social que termina tomando el nombre de "sainete". Los autores con planteamientos no comerciales, buscaron poner en escena sus obras al margen de los grandes teatros, destacando los teatros universitarios.

LA DANZA

para Krt Sachs la danza, primera forma del arte, fuente de las demás artes no encuentra ni su causa ni su fin último en la estética. El juego, culto, danza y arte dramático se encuentran en un solo punto, el infinito. Toda danza es en su origen un reflejo motor que responde a una emoción exacerbada. En la danza primitiva ningún individuo se adapta a la danza de sus vecinos, después se forma una relación entre los danzantes, el circulo. Que los disciplina, la danza colectiva viene a colarse en una danza individual central; la danza se ejecuta en comunidad y para ella, la danza intermedia a través d su cuerpo; como el teatro uno a través del otro. El teatro es por tanto una danza al cual vienen a agregarse. La danza sigue siendo un medio simple, puro y limitado. Luego la danza se hace imitativa, ligada al cuerpo y a la narración por lo que el círculo se rompe y se baila a un frente. Abandona su carácter social, para atender al espectáculo, destinada a un espectador, cuando la danza se transforma en arte, cuando se convierte en el objeto central de los espectáculos, su potencia se quiebra, se diluye en arte profesional y diversión mundana. Ya no es danza ni aun teatro, en el momento en que la danza toma la responsabilidad de ser otro que el mismo, nos encontramos en los umbrales del teatro. La danza se ornamenta, entonces el arte dramática ha nacido, restituyendo a la danza su pureza primera. En este arte dramático aparece la unión de dos energías, la fuerza imaginativa introvertida y abstracta, la fuerza sensorial, extrovertida e imitativa. Entre estas dos fuerzas esoteriamo y naturalismo el teatro encuentra su justa posición.



EL CULTO

patón considera al culto nada más que como un juego. Limitados en el tiempo y espacio, la actitud es simbólica, es una manifestación comunitaria. Es espectáculo sagrado es más que una apariencia, es una realización mística. En el culto al igual que en el juego los participantes están ligados a la acción. En el culto a diferencia del juego es permanecer siempre en realidad. Culto y teatro, esas dos formas derivadas, opuestas y sublimadas del juego se unen en una formula única. Según un católico encontraremos en la liturgia la más alta cumbre de la dramaturgia.

EL JUEGO

es en el arte dramático lo mas importante. En la vida el juego siempre precede a la cultura, hay en el juego una presencia espiritual que sobrepasa los límites de lo físico. " el juego proviene de un desbordamiento de las fuerzas vitales", " es la válvula de escape de los vicios inocentes", salvaguarda la personalidad y la autoridad. Todas estas definiciones son parciales, no dan su calidad profundamente estética. El juego es una cantidad y una calidad determinada de acciones que se distinguen de la vida ordinaria, es una actividad que tiene un sentido y una función social; no se opone a lo que es serio, así el juego se vuelve una noción respetable. El juego es antes que nada y sobre todo una acción libre, creando orden el juego realiza una perfección de tiempo y espacio. Como acción libre el juego aun es desinteresado. El juego crea relaciones de comunidad. " mediante el juego, el hombre vive conscientemente dentro de un personaje diferente de el mismo, dentro de una aventura extraña a su propia existencia, o en un mundo fuera de lo natural, o las tres cosas a la vez, según las reglas que él se ha impuesto de antemano y sin otra necesidad que la de su propio arbitrio".