

Drama

El drama es una forma de literatura, usualmente en forma de diálogo, con propósitos teatrales. Las artes teatrales son los componentes necesarios para producir el drama, tales como escritura, actuación, baile, escenografía, vestuario, etc..

La palabra “DRAMA”, viene del griego, y quiere decir: “qué hacer”, aunque normalmente, la gente lo asocia con el adjetivo dramático, y lo convierten en un género, que tiene que ver con conflictos en la vida real de las personas.

Tipos y usos del Teatro

Si se ve el teatro simplemente como una rama de la literatura, nos perdemos muchos detalles; en algunas culturas, el valor del teatro, es puramente entretenimiento, religión, espectáculo, cuento, o una manera de esparcir ideas políticas, el teatro debe ser considerado como un arte.

A lo largo de la historia, el teatro ha existido en 3 niveles:

1. Entretenimiento popular (Circo, televisión, individuos actuando como sea y donde sea)
2. Actividad pública (griego, broadway, literatura clásica en teatro público)
3. Forma de arte elitista (Actuaciones en la corte real desde el renacimiento hasta la realeza de hoy en día)

Elementos para el Actor teatral

El actuar implica únicamente tres elementos básicos:

actor, público, lugar.

Todos los demás aspectos, como la voz, escenografía, maquillaje, vestuario, luces, sonido, música, efectos, etc. son necesarios solamente para ayudar al actor a crear la ilusión.

Teatro Occidental

Se desconoce el origen, pero se cree que es un origen ritual de ritos antiguos y prehistóricos y prácticas religiosas. Ritos de cosecha, fertilidad, etc. Todo rito contiene elementos teatrales.

Teatro Clásico

Se llama así al primer período del teatro occidental, ya que representa dramas de las antiguas culturas de Grecia y Roma, en griego o latín, los lenguajes llamados clásicos.

Teatro Griego

La evidencia más antigua de literatura dramática, data en Grecia en el siglo 6 AC, la primera pieza escrita conocida: “La poética Aristotélica” (330AC) .

Aristóteles dice que la tragedia griega se desarrolla a través de los ditirambos corales, que eran himnos en honor de Dionisos, (Dios de la viña y la embriaguez). De acuerdo a la leyenda, Tespis, que era el líder coral, en el siglo 6 AC, creó el protagonista (Del griego: Agonistes, que significa: El que habla) cuando asumió la parte líder de una historia ditirámica: El hablaba y el coro respondía. De aquí, se empezaron a agregar personajes, deuteragonista y triagonista, que interpretaban varios papeles a la vez, y la evolución del drama se dio entonces como una forma independiente. El antagonista, surge cuando un miembro del coro “discute” con el protagonista. Tespis populariza el teatro en carretas, que era nómada.

El drama griego, florece en el siglo 5 AC. De las más de 1000 tragedias escritas en la época, solamente se conocen 31, la gran mayoría escritas por Esquilo, Sófocles y Eurípides, escritas en verso y consisten de escenas (del griego: skene) entre no más de tres personajes, alternando con el coro (odas), representando mitos o historia, con poca acción y mucha información hablada. El coro narra todo lo que no se ve en escena, con las llamadas estrofas. Antes de Tespis, existía el corifeo, que respondía al coro en antiestrofas. La palabra tragedia, viene del griego: Tragodia = himno en honor del Dios. Tragos = Piel de macho cabrío, al parecer, porque cuando se rendía culto a un Dios, los ritos eran con hombres vestidos con patas de cabra. El objetivo de la tragedia, es crear una catarsis en el espectador.

Las obras se presentaban únicamente durante el festival de primavera, en honor a Dionisos, en lo que se llama “Las grandes dionisiacas” (Olimpiadas) de Atenas. Los poetas concursaban y sólo tres obras eran presentadas, ya que la duración era en tiempo real, y podía una obra durar hasta 24 horas.. A mediados del siglo 5 AC, se desarrolla la comedia,(del griego: komos = fiesta o procesión de máscaras) y es también presentada ahora en las dionisiacas Las más antiguas conocidas son de Aristófanes, básicamente es un humor satírico, ridiculizando mitos, dioses y figuras públicas. Para el siglo 4 AC, la comedia había suplantado al drama como la forma dominante.

Cuando la cultura griega se esparce, en épocas de Alejandro el Grande, las comedias literarias y las tragedias filosóficas, se vuelven inapropiadas y nace la llamada “Comedia nueva”, sólo se conoce una: “El Avaro” de Menandro (317 AC) Estas obras similares a las novelas actuales, con personajes estereotipados y los mismos conflictos.

Los teatros construidos de piedra que sobreviven todavía, datan del siglo 4 AC, esto es, después de la era del teatro clásico. Estos teatros (del griego: theatron), consisten de un área circular plana llamada Orkestra donde estaba el coro, y un pequeño círculo en el centro, hecho de piedra, llamado Tímele, que hace que el sonido se esparza y un

escenario detrás, elevado, llamado Proskenion, donde estaban los actores principales, un área de sentado semicircular alrededor de la orkestra, construido hacia arriba como gradería, sobre una colina, cabían de 15,000 a 20,000 espectadores. El proskenion fué aumentando de tamaño e invadiendo a la orkestra conforme fué creciendo la importancia de los actores. Al lado del proskenion, se encontraban los pericantos, que eran como prismas, coloreados, para dar el ambiente de la escenografía. (Bastidores) A los laterales de los pericantos, en forma de arco muy altos, estaban los parades, que eran las entradas al escenario. Las salidas se llamaba exodo (Mutis).

Los actores eran todos hombres, que usaban máscaras grandes generalmente de madera tallada, con una expresión invariable, de tragedia o comedia. Tenían un megáfono dentro que hacía las veces de altavoz, pelucas, túnicas o mantas y zancos (coturnos), para la visibilidad. El movimiento era estático y el énfasis estaba en la voz. Había música y baile acompañando. (Opera) Los colores definían el tipo de personajes, un rey, por ejemplo, siempre vestía de púrpura, una persona de luto, iba de oscuro, el Dios vestía de azul, el héroe de la historia usaba una corona, etc..

Debido a su carácter religioso, el teatro era mantenido por el gobierno, y la admisión era libre, y los actores se consideraban en muy alta posición, ya que eran sacerdotes de Dionisos. Aparte de ellos estaban los mimos, hombres y mujeres que actuaban en cualquier parte donde la gente les diera algunas monedas.

Teatro Romano

Cuando el Imperio Romano, comenzó a esparcirse y conquistar territorios griegos, en el siglo 4 AC, absorbió el teatro, El teatro nativo romano, no floreció sino hasta el siglo 3 AC. Los géneros más populares eran la comedia y la farsa, nativa de Roma. El gran período de obras escritas en Roma comenzó en el siglo 2 AC, y dominaron las comedias de Plauto y Terencio, las cuales eran adaptaciones de la nueva comedia de Grecia, y aunque parecidas a las novelas hoy, estas eran en una o dos terceras partes, cantadas.

De esta época, ya el siglo 1 DC, las únicas tragedias que quedan, son las de Séneca, que se basan en mitos griegos, llevados a lo grotesco, en una estructura de cinco actos, con soliloquios y discursos poéticos, que influenciarán grandemente en la época del renacimiento.

La construcción de teatros en Roma, como en Grecia, no fué sino hasta después del período de escritura clásico, ya que temían ofender a un Dios al construir un teatro en honor a otro. Hubo 3 teatros construidos en Roma, como el coro ya había perdido fuerza, la orkestra queda reducida a un semicírculo, mientras que el proscenio se ensancha hasta 24-30 mts, con tres puertas como escenografía (La mayoría de las obras, se sitúan en la calle), mientras que en el teatro griego, la escenografía era mínima, básicamente sugestiva. Las gradas eran construidas, no empalmadas sobre una colina, como en Grecia. Se ha intentado reproducir el tímele del teatro griego, pero no se ha podido hasta la fecha.

Hacia el siglo 2 DC, el teatro literario, se ve reemplazado por el espectáculo y el entretenimiento público. Aún los eventos de gladiadores, fueron teatralizados con

tramas superficiales. Partiendo de que algunos actores, y actrices sobretodo, tenían reputación de libertinos, y los mimos, frecuentemente satirizaban a los cristianos, la Iglesia Cristiana que surgía, atacó el teatro romano, calificándolo de inmoral y diabólico. Con la caída del imperio romano en el año 476 DC, el teatro clásico se acabó, y no resurgirá por unos 500 años. Sólo sobreviven los llamados juglares, que iban de una ciudad a otra, cantando historias en su mayoría ciertas y así se mantuvo un hilo de continuidad en la historia del teatro.

Teatro Medieval

Irónicamente, el teatro resurge en Europa con la Iglesia católica-romana, en forma de autos-sacramentales, ya que a la Iglesia, le interesaba esparcir sus ideas, y más aún con el surgimiento del protestantismo. Los autos-sacramentales, eran historias, o episodios de la vida de Cristo, hecha en cuadros, donde la gente se iba moviendo, para ver cada cuadro, y se hacían dentro de la Iglesia misma. La misa en si, es un drama, ya que hay partes cantadas, en que la gente responde al padre, algunas fiestas se celebraban con actividades teatrales, el padre se viste de colores, dependiendo de la ocasión, etc.

Poco a poco, esta forma de teatro fué evolucionando, y se crearon sets o foros, llamados mansión y platea. La mansión, era una especie de booth, estructura escénica que representaba algún lugar, el edén, el cielo, Jerusalén, etc., y la platea era un área neutral, frente a la mansión, que servía de escenario al actor. Al paso del tiempo, el teatro espectacular vuelve a adquirir fuerza, y la Iglesia vuelve a criticar, pero ya no con el mismo resultado. Surgen grupos que quieren copiar el auto-sacramental, pero lo hacen con sus propios temas, de acuerdo a los objetivos de su grupo. Aquí ya no importan tanto los factores de tiempo, espacio y realidad, ya que antiguamente, había actores que morían en verdad al montar una obra.

Existieron tres formas básicas de foro: Carretas, la mansión, pero portátil, y usaban la calle como platea. En España surgen los teatros en corrales y más tarde, en Francia, usan varias mansiones como balcones, en edificios prestados para una obra. En Inglaterra, surge el teatro circular, con mansiones como circunferencia, y los espectadores parados entre ellas. Tiempo después copian a los franceses, pero ya edifican edificios teatrales, específicamente para ese uso.

Teatro del Renacimiento

La reforma protestante del norte de Europa, a mediados del siglo 16 DC, pone fin a las representaciones religiosas. El teatro en esta época, fué un intento de recobrar el teatro clásico, sin embargo, el resultado fué una forma totalmente nueva, con características clásicas. Esta forma, es generalmente conocida como neoclasicismo.

El concepto más importante en el arte del renacimiento, es la aparición de la verdad; eliminando lo improbable, lo irracional, y enfatizando lo ideal, el orden moral y sentido del decoro. Lo bueno era recompensado, y lo malo castigado. Lo que tenía más importancia, eran las tres unidades: tiempo, lugar y acción.

Basado en Aristóteles, se crearon reglas estrictas: Una obra sólo podía tener un tema, debía suceder en un período menor a 24 horas y se podía llevar a cabo en un sólo lugar. Esto determinaba la calidad de las obras. Estas reglas, hechas en Italia, se vuelven populares en Francia.

El desarrollo más importante, fué el descubrimiento de la técnica de perspectiva, para pintar una superficie plana y crear la ilusión de profundidad en el escenario.

Aún cuando la ley demandaba una sola escenografía, se desarrolla en Italia el presentar escenas alegóricas entre cada uno de los cinco actos de la obra, y les llaman “intermezzi”. Esto requería escenografía intercambiable y se empezaron a desarrollar métodos de cambio escenográfico mecánico. Surge entonces el proscenio en arco, como lo conocemos hoy, para dar espacio y tiempo al cambio de escenografías.

Ópera

Las elaboradas escenografías y las historias alegóricas, combinadas con los intentos de recrear la producción clásica, llevaron a la creación de la ópera a fines del siglo 16. Se construyeron grandes casa operísticas en Italia, con un proscenio grande, auditorio en forma de herradura y cubículos empotrados en la pared a cierta altura, para lugares privados.

El público general, que no podía asistir a la ópera, veía commedia dell’arte, teatro popular de improvisación. Los actores creaban personajes de stock, como “arlequín”, “pantalone”, personajes grotescos y exagerados. Cada actor tenía un speech standard llamado Lazzi. Actuaban e insertaban su speech como se acomodaran mejor, e improvisaban el resto. Estos personajes se conocieron por toda Europa, su época cumbre, fué de 1550 a 1650, e influenció desde al teatro de marionetas turco, hasta las obras de Shakespeare y Moliere.

Teatro en Francia

No existían edificios teatrales, de modo que las canchas de tenis, eran adaptadas. Hubo influencia de los italianos en cuanto al intermedio, pero los franceses hicieron “ballets”.

Moliere está considerado el más grande escritor de Francia, con sus farsas influenciadas de comedia. El también fué el actor cómico protagonista de sus obras. Dirigía a los miembros de su grupo, y les escribía papeles específicos para ellos, de manera que actuaran en forma más conversacional y se movieran más libremente.

Este tipo de teatro se mantuvo popular hasta 1800; al poco tiempo de la muerte de Moliere en 1673, su compañía se combinó en 1680 con otros grupos dramáticos de París, por órdenes de Luis XIV, para crear “Le Comedie Francaise”, que existe hasta la fecha, y es el grupo nacional de teatro más antiguo en el mundo.

Teatro Inglés

Durante el reinado de Elizabeth I, y bajo la influencia de los cambios políticos y económicos, y la evolución de un lenguaje fresco, nace el teatro épico, dinámico y libre, que culmina con el complejo y diverso trabajo del más grande genio escritor de Inglaterra: William Shakespeare.

En el verano, las obras eran presentadas al aire libre, en teatros públicos, y en el invierno, en teatro privados techados. La escenografía era mínima, consistente en algunas piezas de lugar, pero las locaciones eran mas bien creadas en las mentes de los espectadores, por la poesía sugestiva y descriptiva de las obras.

Tras la muerte de la reina Elizabeth I, se desarrolla un teatro en la corte: Masque. Eran historias alegóricas, como tributo a la realeza, en baile, música y espectáculo.

En 1642, estalla la guerra civil, y bajo la influencia de los puritanos, el Parlamento cierra y destruye los teatros hasta 1660. Entonces se construyen otros, muy elitistas. Se conserva el foro Isabelino, que tenía el proscenio alargado que penetraba en el público, sin embargo, se combina con el foro Italiano. Por primera vez, desde la Edad Media, las mujeres son admitidas en el escenario.

Siglo de oro Español

Florece en la primera mitad del siglo 17. Dominado por dos grandes escritores: Lope de Vega y Pedro Calderón; la mayoría de las obras de esta época, tienen raíces muy españolas, como son el honor personal y el derecho divino de los reyes. Sin embargo las obras de estos escritores, “Fuente Ovejuna” y “La vida es Sueño”, son dos excepciones. Después de este período, el teatro vuelve a ser dominado por formas religiosas. Miguel de Cervantes, con su obra “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”, está considerado el más grande escritor y su obra, la mejor de todos los tiempos, después de la Biblia. Dato curioso, Cervantes muere el mismo día que William Shakespeare.

Siglo XVII

Era un teatro de actores, es decir, con obras escritas para talentos particulares, a veces, estos actores, adaptaban las obras clásicas, para sus propios gustos y habilidades.

Pero una reacción contra el neoclasicismo y el gusto creciente por el sentimentalismo, se desarrolla, básicamente por el surgimiento de la clase media. En las obras ahora, el bien siempre triunfa. Se conoce como “Comedia de Lágrimas”, “Drama Doméstico” o “Drama Sentimental”.

La atención se centra en el detalle realista y exactitud histórica, aunque estos elementos no son usados con total consistencia, sino hasta el siglo 19, donde se desarrolla y se conoce como “Romanticismo”.

Romanticismo

Uno de los mejores ejemplos es “Fausto” del alemán Goethe, donde un hombre vende su alma al diablo. Los románticos se enfocaban en el ser humano y sus emociones en vez de a su racionalidad. Se substituye con manipulación emotiva las ideas substanciales. Aparece primeramente en Alemania.

Melodrama

La mismas fuerzas que llevaron al romanticismo, llevaron también, en combinación con formas populares, al desarrollo del melodrama. Género que prevalece en el siglo 19. Los villanos con bigote torcido y las heroínas amarradas a los rieles de ferrocarril, hacen que el melodrama se criticado de ridículo, e ignorado. Aún así, es sin duda, el drama más popular jamás producido.

Provee el vehículo para los efectos escénicos espectaculares y actuaciones poderosas, la base del teatro de televisión.

La palabra melodrama, tiene dos significados: Una mezcla de comedia y tragedia, o bien un drama acompañado de música. Este género puede aplicarse a casi todas las producciones televisivas y cinematográficas. Los personajes son identificados con temas musicales y las emociones del público son manipuladas através de música ambiental.

Los melodramas son por lo general en tres actos en vez de los cinco clásicos. Incluyen siempre temas de conflicto, entre un virtuoso protagonista y el villano malvado, con una serie de obstáculos antes del triunfo del bien. Momentos climáticos, golpes de suerte, buena o mala, y elementos espectaculares, todo esto, hizo del melodrama el género con mayor audiencia en la historia del teatro. “Hernani” de Victor Hugo, esta considerado el primer drama romántico francés.

Alrededor de 1830 en Inglaterra, surge el llamado melodrama doméstico o drama burgués. Cambia de lo espectacular y sensacionalista, a lo doméstico y local. Se convierte el foro en un espacio delimitado por tres paredes, con la implicación de que el público está observando a través de la cuarta pared imaginaria. Surge el concepto: Soledad escénica.

Se usan muebles tridimensionales, reemplazando las representaciones pintadas y se actúa como si estuvieran en el lugar que se representa.

La creciente dependencia de los efectos especiales, escenografía, el deseo de exactitud histórica, la aparición de obras escritas por autores que no tenían nada que ver en las

producciones y la necesidad de interpretar aspectos psicológicos de carácter, crean la necesidad de un director.

Realismo

En el siglo 19, se estudia la psicología y lleva a incrementar el realismo en cuanto a motivación y emoción. El dramata noruego Henrik Ibsen y August Strindberg, son considerados los fundadores del teatro moderno. Sus obras tratan con problemas sociales y estudio de los individuos.

Teatro Ruso

Se desarrolla a fines del siglo 18, como una combinación del realismo dominado por el naturalismo. Surgen poetas como Nikolay Gogol, Leo Tolstoy y Anton Chekhov, quien más tarde sería catalogado como simbolista.

Konstantin Stanislavski funda, en 1898, el teatro de Arte de Moscú, para la producción de teatro naturalista. Él notó, que los vestuarios y los muebles, no eran suficientes, y que se necesitaba un estilo de actuación, que permitiera a los actores sentir y proyectar emociones reales. Sus estudios culminaron en un sistema, conocido como "El Método" de Stanislavski, que aún hoy en día, es la base del entrenamiento de los actores.

Teatro Popular

En 1866, en Nueva York, varias formas populares se unieron, en una producción llamada "The Black Crook" considerada como la primera comedia musical.

Se crea más tarde el género antirrealista. El creador es el compositor alemán Richard Wagner. Él sentía que quien creaba drama, llevaba un mundo ideal al público con quien compartía emociones y experiencias. Él ideó el concepto de "Estado de ánimo", es decir, el sentimiento interno más que superficial. Propone el "Gesamtkunstwerk" (Trabajo de arte total), unificando los elementos dramáticos, bajo una sola dirección. Quitó Wagner los balcones del auditorio y acomodó al público en forma de abanico, dando a todo el público una vista igual. También introduce el apagón de luces total, antes de que empiece la función.

Surge el género simbólico, donde lo espectacular es sustituido por símbolos tomados del texto en sí mismo, para dar al espectador la libertad de la imaginación.

Otros movimientos que surgen a principios del siglo 20, como el expresionismo, futurismo, Dada y surrealismo traen nuevas ideas y elementos tanto científicos como artísticos al teatro, como la exageración, la distorsión, la ficción, etc.

Bertolt Brecht

Dramaturgo y teórico alemán, que reacciona contra el drama realista. Él sentía que el drama podía instruir y cambiar a la sociedad, de tal modo que debía ser político. Creía que el teatro efectivo debía llevar al espectador a la decisión y acción. Escribe entonces lo que él llama: “Drama épico”, opuesto a la narrativa, el público era recordado de que estaba en un teatro y podía hacer juicios racionales de lo que se le presentaba. A esto él lo llamó, “Alienación”. El uso de un escenario desnudo, luces expuestas (diablas), equipo escénico (tramoya), escenas cortas, yuxtaposición de la realidad con presentaciones teatrales. Todo esto, tan común hoy en día, resulta de la influencia de Brecht.

Teatro del Absurdo ABSURDO

El género no realista más popular que influenciaba el teatro del siglo 20, es el absurdismo o teatro del absurdo; descende de los surrealistas y de las teorías existencialistas de Albert Camus y Jean Paul Sartre. Ellos veían, en las palabras de Eugene Ionesco: “Al hombre como perdido en el mundo, sus acciones se tornan sin sentido, absurdas e inútiles”. El teatro del absurdo tiende a eliminar el realismo. Las obras más representativas de este género, son: “Rinoceronte” de Ionesco, y “Esperando a Godot” de Samuel Beckett.