TEATRO . ****

Primera Unidad: ORIGENES DEL TEATRO

Objetivo: Conocer e identificar el origen de la acción teatral, sus formas y su funcionalidad.

Curso: 1er año Medio, 2do año medio.

ORIGEN RITUAL DEL TEATRO

La mayoría de los estudios consideran que los orígenes del teatro deben buscarse en la evolución de los rituales mágicos relacionados con la caza en el que el hombre imitaba a los animales para atraerlos.

Al igual que las pinturas rupestres, o la recolección agrícola que, tras la introducción de la música y la danza, se embocaron en auténticas ceremonias dramáticas donde se rendía culto a los dioses y se expresaban los principios espirituales de la comunidad.

Del rito se pasó al Mito, del brujo al Actor , Los ritos religiosos mezclaron el movimiento , el gesto, la música, los disfraces como vestuarios, el barro y la tierra como maquillaje la música y la danza además de objetos como máscaras que servían para expresar roles o estados de ánimio. En Egipto se utilizó en ritos mortuorios, en China en y la India en Celebraciones. Este carácter de manifestación sagrada resulta un factor común a la aparición del teatro en todas las civilizaciones.

También se evidencia el origen del teatro en la prehistoria cuando el ser humano comenzó a utilizar la comunicación para las relaciones sociales.

En América, se evidencian las primeras muestras de teatro en las culturas azteca; quienes desarrollaron la mímica, la cultura maya relacionada con ilustraciones de historia y fiestas agrícolas y la cultura inca.

EL TEATRO EN LA ANTIGUA GRECIA En el siglo V antes de cristo se desarrolla el género dramático en la ciudad de Atenas, en ese momento el teatro se separa de su origen religioso y se convierte en una institución de Estado necesaria para la educación y enseñanza, un ciudadano ateniense en el siglo V o siglo de Pericles ir al teatro era distinto a lo que es hoy, primero, no se mostraba en cualquier momento, sino que en festivales en fechas especiales dedicadas al dios Dionisio

Segundo lugar, no se mostraba una sola obra, sino que varias, por ser festival, y el espectáculo duraba todo un día, en tercer lugar, era gratis, no era un simple espectáculo, era religioso y tenía un fin moral y educativo.

El espectador iba dispuesto a purificar su violencia mientras miraba los hechos de la TRAGEDIA, también reflexionaba sobre su espíritu.

Durante la COMEDIA reía de su situación de sus costumbres, más importantes y en última instancia, de sí mismo.

* **LOS ANFITEATROS:**
* **Los teatros estaban construidos al aire libre sobre una ladera o al pie de una colina, en lugares generalmente rodeados por otras colinas, lo que proporcionaba al sitio una acústica natural perfectamente aprovechable. Por este motivo, los actores podían representar sus papeles en un tono normal de voz que resultaba audible para la totalidad del público. El teatro mejor conservado en la actualidad es el de Epidauro.**

Los teatros griegos tenían una capacidad como para albergar entre 15.000 y 20.000 espectadores, y a partir del siglo IV a.C., sus graderías semicirculares se recubrieron con mármol.

LA PUESTA EN ESCENA:

Los actores, llamados “hipócritas”, (del griego hypocrités: “persona que finge”), usaban un atuendo especial y máscaras. El vestuario utilizado tenía gran importancia, ya que hacía reconocible la clase social a la que pertenecía un personaje.

Además de los personajes principales, el teatro griego contaba con un personaje colectivo: el coro. Este cumplía distintas funciones de acuerdo con el desarrollo de la obra:

* **podía ser el pueblo o cualquier multitud.**
* **podía representar la voz de la conciencia de un personaje, sus reflexiones, sus remordimientos.**
* **servía al autor para comentar, a través de los coreutas (integrantes del coro) diversos pasajes de la obra.**

El coro (del griego khorós: “ronda de baile”), se ubicaba —de espaldas al público— en la parte delantera de la escena, denominada “orquesta” y desde ese lugar realizaba movimientos y acompañaba con cantos y danzas la representación.

LOS PERSONAJES:

Los personajes protagónicos de la tragedia y del drama satírico solían ser dioses o nobles ; en cambio en la comedia se caricaturizaba a los más pobres. Esta diferencia se manifestaba no sólo en el vestuario, sino también en el lenguaje empleado: era poético en el caso de las tragedias y popular —hasta incluso grosero— en las comedias.

Los actores eran únicamente hombres, que podían representar, cambiando de máscara y de vestuario, a varios personajes, incluyendo a los femeninos. Los desplazamientos escénicos y los ademanes de los actores también seguían ciertas convenciones que el público conocía a la perfección.

Sin embargo, lo que mayor importancia revestía para los espectadores no era la actuación sino el texto y la música de la obra.

LA TRAGEDIA.

En un comienzo, los cantos, llamados “ditirambos”, eran entonados por un coro de cincuenta hombres que vestían pieles de cabra, el animal que representaba a Dionisio. Con el tiempo, del ditirambo se desprendió un solista que intercalaba con el canto unos versos recitados de carácter narrativo o informativo referidos a ciertas acciones míticas. Esta innovación ritual dio origen a un nuevo género: *la tragedia* (del griego, tragos: “cabra” y ocie: “cantar”, es decir, “canto del macho cabrío”).

El solista —que habría sido introducido por el poeta griego Tespis (siglo VI a.C.)— podía cubrir su rostro con máscaras alternativas y de esta manera representar a más de un personaje. Finalmente, el ditirambo sufrió una nueva transformación: el coro quedó relegado a un segundo plano, como acompañamiento de la acción, que pasó a ser el elemento fundamental.

Posteriormente otros autores introdujeron un segundo y un tercer actor, con lo cual el género dramático (del griego drama: “acción”) adquirió su forma definitiva y fundamental, lo llamaron Dialogo.

LA COMEDIA.

Otro tipo de ceremonia dionisíaca, el komos, “fiesta con cantos y bailes”, dio origen a la comedia. En un comienzo se trataba de una celebración en la que los participantes se disfrazaban con trajes ridículos y se cubrían con máscaras que reproducían los rasgos de determinados animales. En una etapa posterior, se desarrollaron breves diálogos o monólogos que ridiculizaban y caricaturizaban a personajes conocidos de la sociedad. De esta manera, se establecieron las bases de la comedia, género cómico y popular que tuvo un gran éxito en la antigua Grecia.

LOS GRANDES DRAMATURGOS DEL SIGLO.

A Tespis se lo considera como Creador de la Tragedia por haber incluido a un solista que separó del coro. Pero son Esquilo, Sófocles y Eurípides, los tres grandes dramaturgos de Grecia clásica. En su *Poética*, Aristóteles afirma que fue Esquilo quien introdujo un segundo actor, con lo que el diálogo pasó a ser un elemento preeminente del género dramático. Posteriormente, Sófocles agregó un tercer actor en escena, lo que permitió hacer más compleja la trama.

En las obras de Esquilo y Sófocles, los personajes no son seres comunes y corrientes, sino héroes que tienen la posibilidad de relacionarse con los dioses. En Eurípides, en cambio, los personajes se aproximan más al sentir de los mortales, y muchas veces los conflictos se resuelven por la intervención casi azarosa de algún dios, recurso conocido como “Deus ex machina” porque los actores que representaban a los dioses aparecían y se desplazaban en escena sin tocar el suelo, sostenidos por complicados mecanismos.

LA "POÉTICA" DE ARISTÓTELES.

Varias décadas después de la muerte de los grandes autores trágicos, y a pesar de que Atenas no era ya la misma ciudad que durante el gobierno de Pericles, analizó sus obras en la *Poética*. Su tarea consiste en buscar semejanzas, estudiar los temas tratados, el estilo, los personajes que intervienen, entre otros, y a partir de eso, establecer las características generales de los distintos géneros literarios. En su obra, el filósofo griego hace hincapié en el que los griegos denominaban “drama”, que se compone para ser representado ante un público. Para Aristóteles, la principal característica del teatro es la imitación de la realidad o mímesis, y el diálogo es el elemento fundamental de la representación.

El género dramático es definido por Aristóteles como una representación encarnada por actores, que se diferencia de la *diégesis* o narración de hechos reales o ficticios, donde predomina la voz de un narrador.

El concepto de *mímesis* es fundamental ya que la relación que existe entre el objeto real y la forma en que es representado determina el subgénero al que la obra pertenece. Así pueden definirse, según Aristóteles, tres subgéneros: la tragedia, la comedia y el drama satírico. El primero es, para el filósofo griego, el de mayor importancia ya que presenta una imitación en la que las personas son mostradas mejores de lo que son, por ese motivo sus personajes son los héroes y los dioses.

Para que esta relación con la realidad fuese estrecha, Aristóteles sostenía que debían cumplirse tres pautas:

1. **las historias representadas debían durar una jornada, desde la salida hasta la puesta del sol (unidad de tiempo);**
2. **la acción debía ocurrir en un solo espacio (unidad de lugar)**
3. **la obra debía referir un solo hecho o acción central (unidad de acción).**

Este tipo de estructura permitía, por un lado, el desarrollo en profundidad de un tema único y, por otro, un cierto grado de identificación por parte del espectador, quien a través de la compasión y el terror provocado por lo presentado en escena, se purificaba de sus pasiones. Esta purificación o “catarsis” es, según Aristóteles, la finalidad primordial del teatro.

video apoyo <https://www.youtube.com/watch?v=hx640mxyfRM..video>

<https://www.youtube.com/watch?v=H80-rdktAM4>