

El

teatro

JOSÉ CARLOS
THAIS
SALUD
ANA

ÍNDICE

Introducción.....	Página 3
Historia del teatro	Página 4
Teatro en la actualidad.....	Página 7
Expresión corporal.....	Página 9
Actividades	Página 12
Conclusión.....	Página 13
Bibliografía.....	Página 14
Organización	Página 15

INTRODUCCIÓN

El teatro es la rama del arte escénico relacionada con la actuación, que representa historias frente a una audiencia usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. Es también el género literario que comprende las obras concebidas para un escenario, ante un público. El Día del Teatro se celebra el 27 de marzo.

En adición a la narrativa común, el estilo de diálogo, el teatro también toma otras formas como la ópera, el ballet, la ópera china y la pantomima.

LA HISTORIA DEL TEATRO

El teatro nació en Atenas, Grecia, entre los siglos V y VI a.C. Allí, los atenienses celebraban los ritos en honor a Dionisio, dios del vino y de la vegetación. Estas primitivas ceremonias rituales irían luego evolucionando hacia el teatro, constituyendo uno de los grandes logros culturales de los griegos. Lo cierto es que este nuevo arte estuvo tan estrechamente asociado a la civilización griega que cada una de las ciudades y colonias más importantes contó con un teatro.

Las cuatro formas teatrales del drama griego eran la tragedia, el drama satírico, la comedia y el mimo. Mientras que las dos primeras estaban consideradas las más civilizadas, acordes con un espectador adulto, las dos últimas se asociaban con lo primitivo, y por tanto eran más apropiadas para un público infantil.

Los actores, todos hombres, iban vestidos con la ropa al uso pero portaban máscaras que permitían la visibilidad y ayudaban al espectador a reconocer la característica del personaje.

El teatro propiamente romano no se desarrolló hasta el siglo III a.C. Aunque la producción teatral se asociara en principio con festivales religiosos, la naturaleza espiritual de estos acontecimientos se perdió pronto; al incrementarse el número de festivales, el teatro se convirtió en un entretenimiento. Por eso, no es de extrañar que la forma más popular fuera la comedia. El gran periodo de creación dramática romano empezó en el siglo II a.C. y estuvo dominado por las comedias de PLAUTO y TERCENIO, que eran adaptaciones de la comedia nueva griega. Las obras se basaban en una intriga de carácter local, aunque las de Terencio también aportaban un valor didáctico. La estructura de las piezas era muy dinámica y del gusto del público, y además solían cantarse muchas partes de la obra.

El teatro español, como el europeo, surge vinculado al culto religioso. La misa, celebración litúrgica central en la religión cristiana, es en sí misma un 'drama', una representación de la muerte y resurrección de Cristo. Serán los clérigos los que, en su afán didáctico por explicar los misterios de la fe a los fieles mayoritariamente incultos y analfabetos, creen los primeros diálogos teatrales: los tropos, con los que escenificaban algunos episodios relevantes de la Biblia. Estas representaciones, que tenían lugar dentro de las iglesias, en el coro o parte central de la nave, se fueron haciendo más largas y espectaculares dando lugar a un tipo de teatro religioso que fue el teatro medieval por excelencia. Poco a poco se fueron añadiendo elementos profanos y cómicos a este tipo de representaciones que, por razones de decoro, terminaron por abandonar las iglesias y comenzaron a realizarse en lugares públicos: en los pórticos y atrios de las iglesias, plazas, calles y cementerios.

La Reforma protestante puso fin al teatro religioso a mediados del siglo XVI, y un nuevo y dinámico teatro profano ocupó su lugar. Aunque los autos y los ciclos con su simplicidad parezcan estar muy lejos de los dramas de Shakespeare y Molière, los temas de la baja edad media sobre la lucha de la humanidad y las adversidades, el giro hacia temas más laicos y preocupaciones más temporales y la reaparición de lo cómico y lo grotesco contribuyeron a la nueva forma de hacer teatro. Además, la participación de actores profesionales en las obras fue sustituyendo poco a poco a los entusiastas aficionados.

El teatro del siglo XVIII era, básicamente, y en gran parte de Europa, un teatro de actores. Estaba dominado por intérpretes para quienes se escribían obras ajustadas a su estilo; a menudo estos actores adaptaban clásicos para complacer sus gustos y adecuar las obras a sus características. Las obras de Shakespeare, en especial, eran alteradas hasta no poder ser reconocidas no sólo para complacer a los actores sino, también, para ajustarse a los ideales neoclásicos. A El rey Lear y Romeo y

Julieta, por ejemplo, se les cambiaron los finales trágicos por unos felices, anulando por lo tanto la intencionalidad del autor.

A lo largo del siglo XVIII ciertas ideas filosóficas fueron tomando forma y finalmente acabaron fusionándose y cuajando a principios del siglo XIX, en un movimiento llamado romanticismo.

Desde el renacimiento en adelante, el teatro parece haberse esforzado en pos de un realismo total, o al menos en la ilusión de la realidad. Una vez alcanzado ese objetivo a finales del siglo XIX, una reacción antirrealista en diversos niveles irrumpió en el mundo de la escenificación.

EL TEATRO EN LA ACTUALIDAD

El interés que despiertan los jóvenes por estudiar teatro crece cada día más, esto se ve reflejado en los últimos siete años con un incremento excesivo de nuevas escuelas de este género. De cinco casas de estudios en el 2000, a la fecha se cuentan alrededor de treinta, lo que ha provocado una fenomenal demanda de profesionales de este arte y una competitiva pugna entre universidad y academia teatral.

Muchos estudiantes abandonan las casas de estudios superiores para ingresar a una escuela teatral, para así obtener según ellos, muchas más herramientas de las que podrían adquirir en una universidad.

Es precisamente el rigor que exige esta profesión la que se ha visto en el último tiempo cuestionada tanto por el público como por el cuerpo actoral.

Para los actores más antiguos, una de las deficiencias más importantes de las escuelas es que enseñan menos de lo básico y que actualmente no es parte de su malla curricular estudios como: aplicación de la voz, entonación castellana e historia del teatro chileno.

El teatro en Chile es considerado una de las carreras más sobreexplotadas y es por ello, que algunos actores de "la vieja escuela" critican el nivel profesional de sus colegas más jóvenes como la actriz de cine, televisión y teatro Peggy Cordero, quien considera que la actuación se ha desmejorado con el paso del tiempo: "en las academias no les enseñan a hacer estudios de personajes y es por esto que al momento de interpretar no encarnan, son niñitos que estudian teatro para hacer televisión", aclaró.

El público también ha criticado al cuerpo actoral que actualmente

ejercen la carrera únicamente con el fin de obtener la mayor cantidad de lucro posible, a tal punto que hay actores que no piensan más que en desempeñarse como rostros de alguna casa comercial, pasando inmediatamente a ser figuras mediáticas de la pantalla chica.

"El teatro tiene que ser siempre con fines de lucro, porque los actores tienen que vivir y es una profesión, pero no por eso hay que perder el objetivo de entregar cultura, de abrirle el mundo a la gente de clase media baja", afirma muy segura la actriz Peggy Cordero.

También vale destacar que pese a que las escuelas teatrales entregan una "formación profesional", no hay nada que avale esto, es decir, no hay un título que respalde al egresado como actor, porque dichas instituciones estudiantiles no son reconocidas por el ministerio de educación.

Lamentablemente el teatro sigue siendo un medio artístico exclusivo y netamente social, ya que no todas las personas tienen un nivel cultural y económico para asistir a presenciar una obra. Sin embargo en Chile aún no se desarrolla en las personas el hábito de asistir a una sala a pesar de que existen obras de un bajo costo monetario y la mayoría son protagonizadas por actores profesionales y universitarios de la carrera.

EXPRESIÓN CORPORAL

Se le considera como un lenguaje que se manifiesta y se percibe en varios niveles, puesto que logra la integración de los planos físico, afectivo, social y cognitivo de la persona. Y, como todo lenguaje, es susceptible de que el sujeto alcance en él diversos grados de dominio y competencia. Se refiere al empleo adecuado de los gestos como auxiliares de la palabra oral, a la que generalmente enriquece con matices y movimientos particulares del cuerpo.

Cuando se habla de expresión corporal, cualquiera sea el contexto, se suele poner el énfasis fundamentalmente en la dimensión expresiva, algo en la dimensión relacional y comunicativa pero se olvida la dimensión cognitiva.

Partiendo del significado etimológico de expresión (exprimir: hacer salir presionando) señaló Stokoe (1967) que "la EC, así como la danza, la música y las otras artes, es una manera de exteriorizar estados anímicos". Se enfatiza, igualmente, el sentimiento de liberación que produce la práctica de la expresión corporal, aduciendo que la exteriorización de estados anímicos más o menos intensos y contenidos produce un cierto alivio, "libera energías, orientándolas hacia la expresión del ser a través de la unión orgánica del movimiento, del uso de la voz y de sonidos percusivos" (Stokoe, 1967). La liberación de las tensiones acumuladas viene a significar "expandirse un poco", "relajarse", "descargar la agresividad, la energía", "desbloquear lo que está bloqueado" (Salzer, 1984). Relajar, distender (con su doble sentido de deshacer las tensiones musculares y las psíquicas), descargar, desatar, desbloquear son términos que se utilizan para expresar los resultados que se producen o esperan de la práctica de la EC.

La dimensión expresiva también implica estimular, abrirse a las sensaciones, afinar los sentidos despertando la sensibilidad, darse cuenta de lo que se percibe aquí y ahora. El contacto sensorial actual con los sucesos internos en el presente y el darse cuenta de las fantasías son otros de los objetivos. Por eso, algunos autores relacionan la expresión corporal con la de toma de conciencia y con las técnicas de bienestar (Calecki y Thévenet, 1986).

Por otra parte, se insiste en que la expresión corporal es una experiencia de movimiento libre y espontáneo, de creación con el cuerpo. Se pretende con su práctica aprender a encontrar lo nuevo, lo imprevisto, lo no habitual; "estar preparado para inventar instantáneamente una respuesta satisfactoria a situaciones nuevas" (Drosopy, 1982); "dar salida a la espontaneidad creadora en bruto" (Salzer, 1984); descubrir todas las posibilidades que surgen del cuerpo. Expresión corporal y creatividad expresiva siempre van unidas. La expresión corporal si es tal, es al mismo tiempo creativa, porque no puede entenderse una actividad humana donde interviene persona holísticamente sin la capacidad creativa. (Trigo, 1999)

La expresión corporal se da siempre en relación. El individuo se auto expresa mediante las relaciones que establece con su medio, espacio, objetos y con los otros. "Sin esta dimensión relacional no podríamos hablar de expresión corporal" (Santiago, 1985).

Y por último, se coloca el acento en que la expresión corporal supone un expresarse con intencionalidad comunicativa. Y cuando esta faceta se lleva hasta el terreno artístico aparece la expresión corporal espectacular, cuyo objetivo es utilizar el lenguaje corporal para transmitir un producto bellamente elaborado en un espectáculo (mimo, teatro, ballet).

Pero no hay que olvidar la dimensión cognitiva de la expresión corporal, pues para exteriorizar una idea se requiere un proceso mental, que en esencia consiste en buscar los signos más

apropiados de lenguaje corporal y combinarlos del modo más adecuado para que permitan transmitir el mensaje que se quiere comunicar. En este sentido, en cualquier acto de expresión corporal encontramos dos niveles: expresivo (acción externa: actividad manifiesta a través del movimiento, gesto) y cognitivo (acción interna: actividad oculta, pensamiento, sentimiento).

ACTIVIDADES

1. Fragmento de La Celestina representado por todos los componentes del grupo.

2. Ejercicio para toda la clase. Se forman grupos de dos personas y se les reparte a cada uno un sentimiento o emoción que interpretar.
 - Amor.
 - Deseo.
 - Miedo.
 - Alegría.
 - Tristeza.
 - Enfado.
 - Orgullo.
 - Vanidad.
 - Envidia.
 - Discriminación.
 - Igualdad.
 - Solidaridad.
 - Sorpresa.
 - Nostalgia.

CONCLUSIÓN

El teatro es una forma divertida de expresar emociones, sentimientos e ideas a través del cuerpo. Además, sirve como integración para las personas y nos podemos poner en el lugar de otros, nos ayudan a comprender mejor a los demás.

El trabajo ha sido realizado por Ana, Salud, Thais y Jose Carlos. Entre todos hemos realizado el trabajo, ha resultado muy gratificante.

BIBLIOGRAFÍA

[http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_\(arte_esc%C3%A9nico\)](http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_(arte_esc%C3%A9nico))

Historia del teatro como arte escénico.

http://www.hiru.com/es/literatura/literatura_04500.html

Teatro en la actualidad.

http://usuarios.lycos.es/historia_teatro/espanol.htm

Historia del teatro español.

http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_corporal

<http://www.monografias.com/trabajos16/expresion-corporal/expresion-corporal.shtml>

Información sobre la expresión corporal.

<http://recursos.cnice.mec.es/edfisica/alumnado/webquest/02/>

Webquest sobre la expresión de sentimientos (ya incluida en el documento)