

EDUCACIÓN PARA EL ARTE

Clase N° 7

DISCIPLINA: Teatro

CURSO: Primero

CAPACIDAD: Identifica los componentes contemporáneos del lenguaje teatral.

TEMA: Teatro clásico o tradicional y teatro contemporáneo: analogías y diferencias.

INDICADORES:

- Reconoce los componentes del lenguaje teatral clásico y contemporáneo.
- Establece similitudes entre el teatro clásico y el contemporáneo.
- Diferencia el lenguaje teatral clásico del teatro contemporáneo.
- Aprecia el lenguaje teatral.

Observación: Queda a criterio del docente agregar más indicadores y/o aumentar puntaje (1 punto por indicador).

INFORMACIÓN

Elementos imprescindibles del teatro

Existen 3 elementos básicos del teatro que son los actores, el público y el texto. Existen otros elementos adicionales que complementan y hacen más llamativo, convincente y real el espectáculo como el maquillaje, el vestuario, la escenografía y la iluminación.

1- Actor

Es un artista presente sobre el espacio escénico, cuya misión es actuar y hablar en un universo ficcional que él construye o contribuye a construir. Debe haber al menos uno y no necesariamente deben ser personas pues también pueden usarse marionetas o títeres.

Tal como lo refiere Ricard Salvat “El actor es, de todos los elementos de la nómina teatral, el que resulta imprescindible”.

El actor o los actores son quienes dan vida a los personajes, a través de sus acciones y/o sus palabras.

Son ellos quienes recitan diálogos imprimiendo tonos vocales, dicción, emociones y energía que refuerzan la credibilidad de la actuación e influyen en el involucramiento de los espectadores en la historia.

Jorge Ramos. Actor Paraguayo

WILLIAM SHAKESPEARE
ROMEO Y JULIETA

génesis del teatro.

2- Libreto o guion

Se trata del escrito que plantea la historia a ser desarrollada y consta de una estructura similar a la del cuento (inicio, nudo y desenlace), que en el caso puntual del teatro se le conoce como planteamiento, nudo o clímax y desenlace.

Las obras dramáticas van escritas en diálogos o monólogos (conocido como parlamento) y hacen uso de los paréntesis cuando se quiere precisar la acción que se lleva a cabo mientras se pronuncia el fragmento (a esto se le conoce como lenguaje acotacional).

La obra del dramaturgo (autor teatral) es el espíritu y la

3- Audiencia o espectadores.

Se considera espectador a todo aquel que ve una obra de teatro o acude a un espectáculo. Aparentemente la audiencia no interfiere en el desarrollo de la obra de teatro, sin embargo, el propósito de ésta es entretener al público. Son los espectadores la razón de ser del teatro.

A lo largo de una obra teatral se construye una relación entre la audiencia y los actores. Gracias a ellos no solo se completa el ciclo de creación-comunicación, sino que también se recibe retroalimentación inmediata a los actores, pues no hay audiencia pasiva, sino que todos son observadores críticos que desarrollan una percepción positiva o negativa del arte visual que contemplaron.

Elementos complementarios

Los elementos siguientes no son vitales para llevar a cabo una obra de teatro, pero su contribución aporta gran valor a la hora de hacer la historia más interesante, organizada, creíble y real.

En palabras de Salvat: “<<los accesorios escénicos>> como los decorados, luces, utilería, vestuario, maquinaria, etc., los cuales contribuyen a crear la ilusión en la realidad irreal de la escena”. Estos son:

1- Vestuario

Es el atuendo que llevan puestos los actores. A través de ellos y sin necesidad de enunciar palabras, el público puede identificar el género, la edad, la ocupación, el estatus social y las características de los personajes, así como la época en la que se desarrolla la historia.

Hoy en día existe una persona dedicada exclusivamente a este aspecto y trabaja de la mano con el director y con los maquillistas para crear armonía en la construcción de la apariencia del personaje. Se lo llama vestuarista.

2- Maquillaje

Se utiliza para arreglar las distorsiones producidas por la iluminación (como la pérdida de color o exceso de brillo facial).

Adicionalmente, la aplicación de productos cosméticos sirve para consolidar el personaje mediante su caracterización exterior, resaltando o disimulando facciones de los actores o agregando efectos a los personajes: rejuvenecer, envejecer, hacer lunares, cicatrices o simular heridas, entre otros.

Arlequín Teatro. Escenografía

3- Escenografía

Corresponde al conjunto de decorados empleados para ambientar la representación dramática. Esto significa que es el espacio en el que interactúan los actores, decorado de tal manera que muestra el espacio geográfico, temporal, histórico y social en el que se desarrolla la historia.

La mayoría de elementos son estáticos y para producir un efecto más impactante, se apoyan en la iluminación. Un ejemplo sencillo puede ser el escenario propuesto “de día” y “de noche”.
El encargado de la escenografía es el escenógrafo.

4- Iluminación

Tal como ocurre con la escenografía, la iluminación abarca los objetos como la acción de manejar las luces. Es decir, la iluminación es el conjunto de luces empleadas durante la representación artística, así como la creación y ejecución de las mismas para ayudar a transmitir emociones, resaltar y esconder actores, y darle más asertividad a la escenografía, el maquillaje y el vestuario.

5- Sonido

Constituido por la música y todo efecto auditivo para mejorar los aspectos acústicos de la pieza teatral a los actores y al público.

Por ejemplo, los micrófonos para que los diálogos de los actores puedan ser escuchados por la audiencia, reforzar la transmisión de una emoción o de una acción tales como el sonido de la lluvia o el freno súbito de un carro.

6- Director

Es el artista creativo encargado de la coordinación de todos los elementos que intervienen en la actuación, desde la escenografía hasta la interpretación. Es el responsable de la organización material del espectáculo.

La figura del director es prácticamente nueva en relación a toda la trayectoria histórica del teatro: el trabajo del director escasamente existía antes de 1900 como una función artística separada y antes del teatro de 1750, muy rara vez.

Lo anterior se prueba en el hecho que, en el teatro griego, en el teatro romano, el medieval y del Renacimiento esta figura no existía en el sentido estricto de la palabra. Esta persona no está presente en el escenario, a diferencia de los actores.

Teatro Clásico y Contemporáneo

Teatro Clásico.

El teatro clásico es el conjunto de obras que fueron muy destacadas en épocas pasadas, y que han permanecido en el tiempo como grandes manifestaciones teatrales. Son obras de grandes autores y que representan expresiones de gran valor artístico.

La mayoría de sus obras están basadas en la tragedia y en el drama como elemento central. Por su gran importancia, su permanencia en el tiempo y su calidad literaria, el teatro clásico se guarda para ser puesto en escena por los mejores y más destacados directores y artistas.

Este teatro se constituyó de un grupo de obras literarias, que fueron escritas en su mayoría en siglos atrás, podemos decir que desde el siglo III hasta el XVI. Estas obras fueron grandes influyentes en la cultura de distintos tiempos, de ahí su permanencia y su valoración como arte.

Teatro contemporáneo

El teatro contemporáneo engloba toda la producción dramática del siglo XX. Describe un estilo de dramaturgia muy variado y con raíces en experimentos teatrales desarrollados por autores escénicos europeos.

Tanto el teatro clásico como el contemporáneo emplean en su lenguaje elementos comunes tales como la creación del libreto o guion, actores para la representación de los personajes concebidos por el autor, espectadores para la concreción del circuito de producción teatral. Los elementos secundarios (vestuario, escenografía, maquillaje, iluminación) pueden ser utilizados en ambos, pero adaptados al lenguaje propio de cada estilo.

El teatro clásico tiene unas características particulares que lo diferencian del teatro contemporáneo. A continuación, presentaremos algunas de esas diferencias de estos dos estilos:

1. El teatro clásico antiguo era representado por hombres. En el teatro contemporáneo también participa la mujer.

2. Se escenifica de frente al público y con un argot refinado. En el teatro contemporáneo la puesta en escena puede contener mucho movimiento y puede incluir lenguaje coloquial o vulgar.

3. En el teatro clásico era posible ver la división de la obra en actos, en el teatro contemporáneo puede no ocurrir eso.

4. Las actuaciones en el teatro clásico son directas, declamadas o recitadas en forma de poemas, o en actuaciones acompañadas de coros. En el teatro contemporáneo se preparan guiones con discursos, sonido y música acordes a los tiempos.

5. En este teatro antiguo era posible ver el género de la comedia y el de la tragedia. No obstante, en el contemporáneo, no solo se pueden observar obras con estos géneros, sino también, las comedias, los musicales, el absurdo, melodramas, entre muchos otros.

6. Los temas tratados en el teatro clásico eran sobre la religión, la política, la mitología, y la historia. Mientras que en el teatro contemporáneo no hay límites en la temática.

7. El teatro clásico, como se dijo antes, sus obras estaban divididas en actos y escenas, pero en el teatro contemporáneo no existe un esquema único, por eso el número de actos puede variar de acuerdo a la interpretación que los directores y guionistas establezcan a su conveniencia.

ACTIVIDADES

Actividad 1: Parea cada elemento con su definición correspondiente

1. Sonido	() Se trata del escrito que plantea la historia a ser desarrollada y consta de una estructura similar a la del cuento (inicio, nudo y desenlace)
2. Actor	() Rejuvenece, envejece, hace lunares, cicatrices o simula heridas, entre otros.
3. Director	() Todo aquel que ve una obra de teatro o acude a un espectáculo
4. Texto	() Es un artista presente sobre el espacio escénico, cuya misión es actuar y hablar en un universo ficcional que él construye o contribuye a construir
5. Maquillaje	() Constituido por la música y todo efecto auditivo para mejorar los aspectos acústicos de la pieza teatral a los actores y al público.
6. Audiencia	() Es el artista creativo encargado de la coordinación de todos los elementos que intervienen en la actuación, desde la escenografía hasta la interpretación.

Actividad 2: Completa el cuadro con los datos solicitados

Teatro Clásico y Contemporáneo	
Semejanzas	Diferencias
1	1
2	2
3	3

Actividad 3: Escribe tu parecer sobre el teatro como forma de expresión.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Lista de cotejo

Portafolio digital de evidencias

Queda a criterio del docente agregar otros medios de verificación.

PUNTAJE: 4 puntos.

Bibliografía

1. hablemosdeculturas. (24 de junio de 2020). *hablemosdeculturas.com*. Obtenido de <https://hablemosdeculturas.com/teatro-clasico/>
2. lifeder. (20 de junio de 2020). *Lifeder.com*. Obtenido de <https://www.lifeder.com/elementos-del-teatro/>

Elaborado por: Lic. Lourdes Carmona

Corregido por: Lic. Doraliz Libardi
