

Backstage

HISTORIA DE ACTUACIÓN

Cinema**STUDIO**
ACADEMIA DE ACTUACIÓN

CONTENIDO

1. HISTORIA DEL TEATRO	3
2. HISTORIA DEL CINE	25

HISTORIA DEL TEATRO

HISTORIA DEL TEATRO

El teatro es un género literario creado para ser representado. Es el arte de componer obras dramáticas. Las artes escénicas tratan todo lo relativo a la escritura, la interpretación, la producción, los vestuarios y los escenarios. Drama tiene origen griego y significa “hacer”, y se asocia a la idea de acción. Se entiende por drama la historia que narra los acontecimientos de unos personajes.

NACIMIENTO DEL TEATRO

El teatro nació en Atenas, Grecia, entre los siglos V y VI Antes de Cristo. Los atenienses celebraban los ritos en honor a Dionisio, dios del vino y de la vegetación. Estas primitivas ceremonias rituales acababan evolucionando hacia el teatro, constituyendo uno de los principales logros culturales de los griegos. Cada una de las ciudades y colonias contó con un teatro.

El primer teatro construido fue dedicado a Dionisio. Se dividía en tres partes la orquesta, el lugar para los espectadores y la escena. Los primeros teatros griegos constaban de dos formas: un espacio circular donde se alzaba la estatua de Dionisio y el hemiciclo para los espectadores. Se accedía a través de dos callejones. Las gradas tenían forma de semicírculo.

Los romanos adoptaron la forma y la disposición de los teatros griegos pero construyeron gradas en los lugares donde no existían colinas.

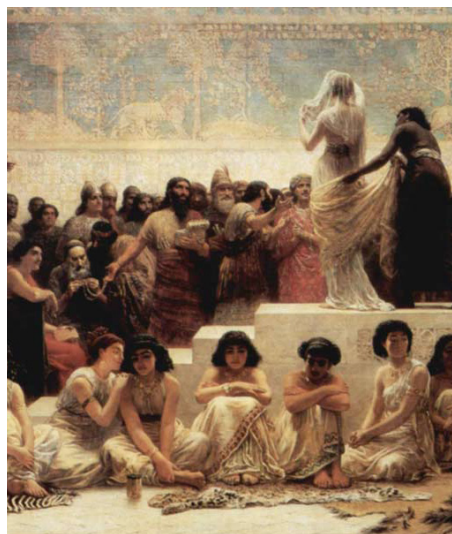
**EL PRIMER TEATRO CONSTRUIDO
FUE DEDICADO A DIONISIO**

TEATRO GRIEGO

El Teatro de la Antigua Grecia, es la cultura teatral que floreció en la antigua Grecia entre 550 a.C. y 220 a.C., época en que las polis griegas comenzaron a caer bajo dominio romano.

Todos los grandes teatros se encuentran al aire libre. Así pues, el desarrollo del espectáculo se daba en un espacio al aire libre llamado orchestra, en el que se ejecutaban una gran variedad de espectáculos artísticos (danzas, recitados y piezas musicales), así como eventos cívicos y religiosos.

Fue a través del teatro griego que se presentaron, por primera vez, los géneros teatrales (drama, comedia y tragedia), inspirados, principalmente, en aspectos de la sociedad, como las guerras entre las polis, las guerras médicas, o el conjunto de creencias sobre la mitología griega y los dioses olímpicos.

El teatro griego tuvo sus orígenes entre el 550 y el 250 A.C.

Las construcciones se llevaban a cabo sobre superficies planas y con estructuras que permitiesen la acústica (en griego, ακουστικό, acusticó), que, a diferencia de los teatros actuales, permitían una visualización de más de 170°.

Dicha disposición acústica y visual permitían la representación de cantos corales mixtos, es decir, interpretaciones musicales, una de cuyas variedades, el ditirambo, fue el progenitor de la tragedia ática. La democracia y el teatro fueron consustanciales con la ciudad de Atenas y, en tal sentido, consta que este último ejerció un papel de verdadero laboratorio político para los ciudadanos de las polis durante el siglo V antes de Cristo.

Es verdad que desde la perspectiva moderna la democracia ateniense puede parecer imperfecta e inmadura, y que por otra parte los propios griegos no elaboraron ningún tratado ni manual de teoría política, a pesar de lo que encontramos en Heródoto, en la Constitución de Atenas del Viejo Oligarca o en la Política de Aristóteles (esta última, por cierto, un estudio a posteriori). Pero paradójicamente y aun con sus limitaciones, la antigua democracia ateniense no habría considerado “democrática” a ninguna de nuestras democracias modernas.

En tanto que “gobierno del pueblo”, la democracia ateniense no aceptaría que decenas de millones de ciudadanos elijan a solo unos pocos representantes y deleguen en ellos las mayores decisiones políticas. Para los griegos, la auténtica forma de

gobierno era una democracia directa y no representativa, en la que cada ciudadano (bien es verdad que excluidas las mujeres) participaba directamente en la toma de decisiones en la Asamblea, o se constituían en miembros de un jurado popular o actuaban incluso como presidentes del “consejo de ministros”. Al teatro de la antigua Grecia tenía la capacidad para 650 mil personas.

Fue el tirano Pisístrato (543 a. C.), cuando la palabra tirano aún no estaba tintada de las connotaciones negativas que para nosotros tiene, quien instituyó los primeros certámenes dramáticos buscando en cierta manera atraerse el favor del pueblo ateniense. Tras las primeras tentativas a cargo de Solón y Clístenes (c. 500 a. C.), fue perspicacia del estadista Pericles (en pleno Siglo de Oro ateniense) llegar al convencimiento de que el ciudadano de Atenas podía ser educado políticamente mediante el teatro, y fue él precisamente quien ilusionó al pueblo con los ideales de coparticipación en la toma de decisiones y la correponsabilidad en las mismas, esto es, con los conceptos de “igualdad ante la ley” (isonomía) y de “libertad de expresión” (parresía, isegoría). Así, frente a los antiguos ideales aristocráticos de un poeta como Píndaro, que ensalzaban los triunfos de las clases nobles y adineradas, en el teatro se naturaliza el nuevo régimen democrático.

Los integrantes del coro dramático son ciudadanos corrientes de Atenas, que reciben un módico salario por participar en los concursos que se celebran como parte de unos festivales igualmente populares. De otro lado, durante las representaciones de las tragedias la ciudad de Atenas se convertía en un auténtico

escaparate para el resto del mundo, ya que a ella acudían vecinos de la región del Ática y del resto de las ciudades estado de toda Grecia. En ocasiones el poeta, de acuerdo con los dirigentes políticos y para halagar a los ciudadanos, traslada el escenario de la acción a la ciudad de Atenas. Por ejemplo, las dos primeras piezas de la trilogía de Esquilo, Agamenón y Las Coéforos, se desarrollan convencionalmente en Argos, en un pasado alejado y en relación con aspectos más primitivos del mito; en cambio la tercera pieza, Las euménides, representa un decorado ateniense, ante unos espectadores atenienses y en defensa de una institución ateniense tan noble como son los nuevos y más humanos tribunales de justicia.

Merced a las representaciones teatrales, tanto de la tragedia como de la comedia, géneros literarios esencialmente ciudadanos y específicos atenienses, el teatro fue un importante vehículo que contribuyó a difundir y hacer enraizar los nuevos ideales democráticos entre el pueblo. Por ejemplo, en una obra tan temprana como *Los persas*, puesta en escena por Esquilo en el año 472 a. C. y costada probablemente por el propio Pericles, se trasladó al pueblo ateniense el sentimiento de honor político/ cívico de la polis, frente a los antiguos, insolidarios y particulares honores y privilegios aristocráticos del siglo anterior.

El teatro estuvo en la Antigua Atenas, al igual que en muchas otras culturas, vinculado desde siempre a la celebración de determinados festivales y rituales de carácter religioso. Según las noticias de que se dispone, uno de los más antiguos y concurridos fue el que se celebraba en honor del dios Dioniso en

Atenas durante los días 11 al 13 del mes llamado en griego Antesterion (mes de las flores) que corresponde aproximadamente a nuestro mes de febrero. Hay un testimonio de Filóstrato, donde se nos afirma que dicho nombre de Antesteria se refiere a un ritual en el que una serie de chicos y chicas atenienses portaban durante una procesión unos ramos de flores una vez llegados a la pubertad. Por su parte, la cerámica griega atestigua algunas representaciones que parecen corresponder a estas celebraciones. Las fiestas duraban cinco días.

EL VESTUARIO

El vestuario de una representación griega está compuesta por:

- **Máscaras:** los actores griegos utilizaban las máscaras o, en su defecto, ocultaban su rostro con barro o azafrán. El ocultar la cara simboliza el vestirse con elementos nuevos y no comunes, necesarios para realizar el rito, era también un ritual.

Más tarde, cuando el teatro fue teatro y no un acto religioso, la máscara era aquel elemento que transformaba al actor en personaje, había máscaras de viejos, de jóvenes, mujeres, etc. Con el tiempo, los artesanos consiguieron verdadero realismo en las caretas.

Máscaras trágico cómicas. Mosaico de la villa de Adriano.

Además la máscara poseía unas enormes dimensiones para que fuera mucho más visible al público y para, junto con los coturnos (zancos), guardar la proporción entre las diferentes filas de asientos. Por otra parte, las máscaras podían servir de “megáfono” aumentando la voz del actor. Y por último, permitía al actor interpretar varios personajes.

- Los coturnos: son una especie de zapatos de madera con alza que servían para dar altura al actor. Conseguían que los personajes nobles destacasen sobre el coro y dar proporción al actor con la gran máscara. Así el actor era enorme, con lo que el público podía verlo con facilidad. Generalmente solo eran usados en la tragedia.

- Ropas: por lo general, los trajes usados eran túnicas, cortas o medias y mantos. Según los colores de las ropas el personaje tenía más o menos importancia, así, los colores oscuros eran para los personajes tristes, los alegres para los importantes o los colores normales para la gente del pueblo. Los actores usaban unas almohadillas para abultarse, de modo que se siguiese guardando la proporción con el coturno y la máscara. Además podían usar otros elementos como corona en el caso de los reyes.

Las máscaras

El término griego antiguo para designar una máscara es *prosopon* (lit., “cara”), y era un elemento importante en el culto a Dionisio en Atenas, probablemente utilizado en ritos ceremoniales y celebraciones.

La mayor parte de las pruebas proceden de unas pocas pinturas en vasos del siglo V a. C., como una que muestra una máscara del dios suspendida de un árbol con una túnica decorada colgando debajo y

bailando, y el vaso *Pronomos*, que representa a actores preparándose para una obra de teatro de sátiros.

No se dispone de ninguna prueba física, ya que las máscaras estaban hechas de materiales orgánicos y no se consideraban objetos permanentes, ya que se dedicaban al altar de Dionisio después de las representaciones.

No obstante, se sabe que la máscara se utilizaba desde la época de Esquilo y se considera una de las convenciones icónicas del teatro griego clásico.¹³

También se hacían máscaras para los miembros del coro, que desempeñaban un papel en la acción y comentaban los acontecimientos en los que se veían envueltos.

Aunque hay doce o quince miembros del coro trágico, todos llevan la misma máscara porque se considera que representan a un solo personaje.

El diálogo recitado y el canto

Si el actor recitaba y el coro contestaba cantando se daba un diálogo *epirremático*. En el caso de que ambos actor y coro cantaran se daba la figura del *Kommós*. El conjunto de diálogos entre actor y coro recibía el nombre de *amebeo*. A veces un mismo verso era recitado por dos o más actores a eso se le llamaba *antilabē*.

El coro

Los movimientos del coro en la representación eran muy variados, su entrada a escena se llamaba *párodo*, generalmente precedida por el prólogo. Ya que el coro había entrado en la orquesta iniciaba un canto coral conocido como *estásimo* el cual poseía versos líricos, a lo largo de la pieza solía haber tres *estásimos*. Además de esto el coro podía dialogar con los actores.

Funciones del coro en la tragedia griega

El coro en la tragedia griega actuaba como intermediario. Los coros se involucraban en la acción, sus cantos eran importantes y explicaban a menudo el significado de los acontecimientos que precedían a la acción.

El coro normalmente iba vestido de negro, se ubicaba de espaldas al público, en la parte delantera de la escena (orquesta) y acompañaba con cantos y danzas la representación. Detrás de la orquesta se desarrollaba el acto teatral (proscenio). En el fondo se encontraba un escenario (*skene*) en el que había tres aberturas por donde entraban y salían los actores.

ACTIVIDAD

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿En que se basaron las primeras obras teatrales de la antigua Grecia?
2. ¿Quién fue el primero en crear eventos teatrales en la antigua Grecia?
3. ¿Cuál era el objetivo con el que se crearon las primeras obras de teatro en la antigua Grecia?
4. ¿Cómo estaba compuesto el vestuario de una representación griega?
5. ¿Para que eran utilizadas las máscaras en el teatro griego?
6. ¿A que se le llamaba “amebeo” y “antilabē”?
7. ¿Qué eran las polis?
8. ¿Cómo piensas que ha influenciado el teatro griego a la actuación actual?.

TEATRO ROMANO

Una de las políticas de la romanización de los pueblos conquistados, fue precisamente la construcción de obras arquitectónicas, entre las cuales se encontraba el teatro romano.

Aún así, en la Antigua Roma, el teatro no figuró como una institución cultural, sino como un elemento de entretenimiento popular, distinguido por sus improvisadas obras de carácter jocoso, grotesco y sarcástico.

A lo largo de todo el imperio, las características arquitectónicas del teatro romano fueron muy similares, no obstante, desde un principio tuvo una gran influencia griega. Aunque con el paso del tiempo, desarrolló sus tipologías propias, siguiendo el modelo propuesto por el arquitecto Marco Vitruvio, el cual constaba de las siguientes secciones:

1. Frente escénico, compuesto por una doble fila de columnas.
2. Orchestra, era un semicírculo ubicado frente a la escena, en el cual se sentaban las autoridades, y cantaba el coro.
3. Aditus, conformaban los pasillos laterales para entrar a la orchestra.
4. Cávea, siendo las gradas o estructura semicircular, donde se sentaban los espectadores, estaba dividida de acuerdo a cada clase social, de la siguiente manera: proedria para los senadores, ima cávea para los caballeros, media cávea para la plebe libre, summa cávea para los libertos o esclavos, y el matroneo para las mujeres.
5. Vomitoria, consistían en las entradas al estilo bóvedas que daban acceso a la cávea.
6. Proscenio, espacio delantero en el que se desarrollaba la acción dramática.
7. Pórtico, se trataba de un patio con columnas

ubicado detrás de la escena. En algunas ocasiones, el teatro romano se cubría con toldos para proteger a los espectadores de la lluvia o el sol, adicionalmente, muchos poseían pequeños templos en sus estructuras.

EL TEATRO ROMANO COMO EXPRESIÓN ARTÍSTICA.

Desde el siglo II A.C., el teatro romano se convirtió rápidamente en un entretenimiento popular, destacándose las comedias escritas por Plauto y Terencio, las cuales eran unas adaptaciones de las griegas. Al respecto, las obras de la cultura romana, se basaban en la intriga de carácter local, aunque, las compuestas por Terencio aportaban un valor educativo, además, poseían una estructura dinámica con algunas partes cantadas. Asimismo, los actores usaban máscaras, vestuarios y un calzado alto de estilo griego.

Por otra parte, en el teatro romano cualquier representación dramática se le llamaba fábula, pero su distinción entre la tragedia o la comedia, se hacía en base al tema tratado y la caracterización dada por los personajes en escena, de esta manera, se distinguían los siguientes tipos:

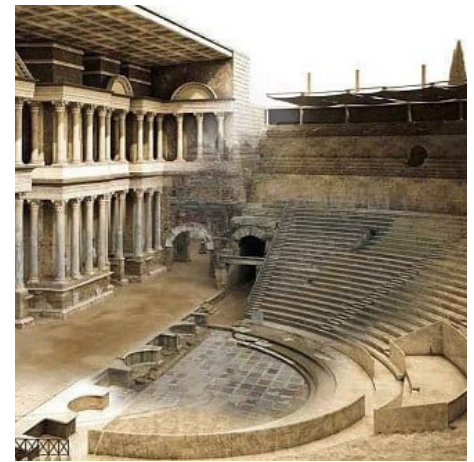
TRAGEDIA

- Fábula crepidata o coturnata: se caracterizaba por ser una tragedia de tópicos griegos, donde los actores usaban una bota alta llamada cornuto.

- Fábula praetexta: basada en las leyendas o historias romanas, tenía el mismo nombre de la toga orlada que usaban los ilustres en la Antigua Roma.

COMEDIA

- Fábula palliata: era una obra del teatro romano que tocaba asuntos griegos, donde los

Estructura y diseño del teatro Romano

comediantes se cubrían con el manto griego llamado pallium.

- Fábula togata: versando sobre temas romanos, los protagonistas vestían con toga.

ALGUNOS TEATROS ROMANOS IMPORTANTES.

Cada región del territorio conquistado por el imperio, contaba por lo menos con un teatro romano, con la finalidad de entretener al pueblo.

De esta manera, hoy en día nos encontramos con un sinnúmero de estos vestigios, generalmente construidos en piedras, tales como, los teatros de Arles y Orange en Francia, los de Segóbriga, Cartagena, Itálica y Mérida en España; además, los de Verona, Pompeya, Volterra y Marcelo en Italia. También, destacan el teatro romano de Palmira en Siria, el de Amán en Jordania, y los de Aspendos o Éfesos en Turquía.

Por último, con la decadencia del imperio, estas edificaciones fueron literalmente asaltadas y ocupadas para fines habitacionales o comerciales, sin embargo, la presencia constante del teatro romano, nos indica que formaba parte del sello distintivo de esta cultura.

TEATRO MEDIEVAL

El teatro medieval tiene la forma de drama litúrgico que se escenificaba en la Iglesia católica romana. Igualmente, este teatro se llevaba a cabo con frecuencia a través de festivales de tipo pagano y popular. Por lo tanto, en el siglo X, los diferentes ritos eclesiales, tales como la misa, se hacían como una representación dramática.

Se considera que a comienzos de la edad media en la práctica no existía el teatro medieval porque los escenarios que habían sido construidos por los griegos y romanos ya eran restos arqueológicos. Por lo tanto, los escenarios en los que se realizaba este teatro era en las iglesias y catedrales por lo que solo estaba permitido representar lo religioso.

Así, se escenificaban dramatizaciones de relatos evangélicos y bíblicos de manera solemne y con ropajes eclesiásticos, a los que se le iban añadiendo de acuerdo a los personajes, elementos identificadores, tales como, alas, coronas, capas, entre otros. Tomando los papeles femeninos, los jóvenes clérigos.

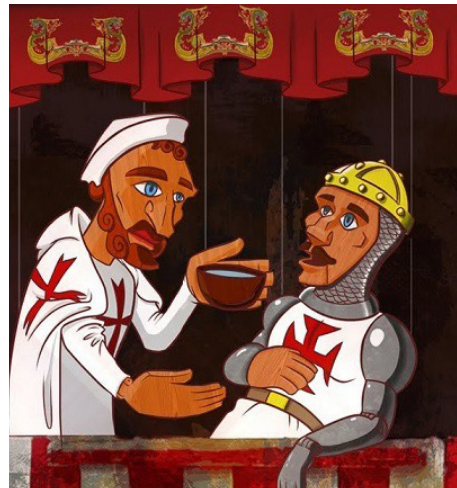
¿Cómo se desarrolló el teatro Medieval?

El Teatro Medieval está conformado por los espectáculos de bufones y juglares que hacían combinaciones de relatos con poesía lírica, música, acrobacia tomados de los personajes cómicos del teatro romano. Así mismo, se toman en consideración las farsas populares de raíz juglaresca, escritas y representadas por Adam de la Halle, de origen Francés y junto a ellas las llamadas moralidades de carácter didáctico. Este teatro tiene manifestaciones diferentes en cada país de Europa. Así en Inglaterra los llamados "fools" (locos),

bufones juglarescos iban por las cortes, posadas y plazas públicas, haciendo sus representaciones.

También los gremios celebraban a sus patronos con escenificaciones públicas de vidas de santos sobre tablas provisionales. Mientras que en las cortes se hacían las llamadas "masks", mascaradas acompañadas de música y bailes.

En Alemania se inició tímidamente el teatro medieval con los llamados "meistersingers" maestros cantores y la famosa celebración del carnaval. De igual manera, en Baviera se conserva aún hoy en día la representación popular de la pasión, que es una mezcla de lo religioso con lo profano.

Dibujo de Teatro medieval.

En este sentido, el drama sacro, del teatro medieval, se va cambiando de manera progresiva de escenario, llevándose a la calle, en la plaza pública, incorporando poco a poco elementos profanos.

Tampoco se condenaba por la iglesia el hecho de hacer estos espectáculos religiosos, ni la gente era excomulgada por ello. Por lo que había de todo público, gente de todas las clases sociales: villanos, artesanos y nobles, incluso algunas veces participaba el mismo rey.

En España, Alfonso X el Sabio, escenificaba la obra legislativa de las Siete Partidas, en la que se permite que los clérigos actúen pasajes evangélicos, como el Nacimiento, la Adoración de los Pastores y de los Reyes, así como también, la Resurrección de Cristo. Sin embargo, al mismo tiempo no se permiten las representaciones profanas dentro de la Iglesia y los textos antiguos conservados, tienen anonimato, tal es el caso del Acto de los Reyes Magos, del siglo XII.

No obstante, el primer actor que se conoce de estas obras de teatro, es Gómez Manrique, con obras de temas religiosos en las que ya se identifican elementos profanos y populares. Pero en el siglo XV se identifican representaciones de plazas públicas llamadas "Danzas de la Muerte", texto de este último autor, incompleto. Por lo tanto, la danza de la muerte, era una danza con la muerte personificada que invitaba a bailar a individuos de todas las clases sociales y edades. La gente entablaba un diálogo con la muerte, y el escogido se negaba a acompañarla en su baile, pero al final, de manera inevitable se le unía, y por cada diálogo aumentaba el número de danzarines. Se vivía en el teatro lo igualitario de la muerte, de un mundo con turbulencias sociales y políticas, de grandes desigualdades, y golpeado así mismo, por la peste negra y la guerra.

De igual manera, existe otro escritor actor llamado Lucas Fernández que comienza la escenificación de la adoración de los pastores, diálogos entre ellos, en la naturaleza, incorporando personajes plebeyos que motivaban la risa en los nobles cortesanos. De ellos existen cancioneros con ocho piezas de teatro, para

representación en la corte, de temas profanos, aunque se relacionaran con lo religioso.

En Sicilia, Italia, se tiene conocimiento de un teatro más sencillo que era el de las compañías ambulantes que viajaban por Italia. Era un teatro de filakes, que produjo las farsas atelanas. No llevaba texto, popularizando diversos tipos cómicos: el macus o goloso, el buccus o estúpido, entre otros. Por lo tanto, con este teatro se alimentaron las formas teatrales populares de la edad Media e influyó sobre la comedia en el Renacimiento.

De igual manera, en el siglo XI el latín se fue implementando en sustitución de las lenguas vulgares. Por lo que, las escenificaciones se llevaron de los atrios a las plazas públicas complicando la decoración y ya en los siglos XIII y XVI se levantaban grandes tarimas, sobre las que se instalaron los distintos escenarios.

¿Cuáles son los tipos de teatros Medievales?

El teatro Medieval se divide a su vez en dos tipos: El medieval mismo y el profano.

Teatro Medieval

Este primer teatro se consideró como un teatro primitivo y lo constituían las representaciones religiosas que se hacían en los templos, en portales y atrios, sobre temas tomados de la Biblia. Eran escenificaciones de los misterios, también de la moralidad, con personajes alegóricos.

Teatro Profano

Se dividía a su vez en Teatro profano culto y popular.

-Teatro Profano Culto

Las escenificaciones se llevaban a cabo en las corte y en los colegios

sobre temas clásicos griegos y latinos.

- Teatro profano popular

Los escenarios eran realizados al aire libre, actuado por comediantes y juglares en las comunidades, con representaciones de dos días a un mes, cada cuatro o cinco años.

Por otra parte, el surgimiento del teatro medieval, se da por varias razones, entre ellas, la involución del teatro romano, producto de la decadencia moral del imperio romano, también se produjo una insensibilidad para lo teatral de los conquistadores teutónicos, de igual manera, la hostilidad por estos actos que presentaba la Iglesia.

Por lo tanto, los dramas y rituales en la misa de comunión del siglo IV, los actos tales como la procesión del domingo de ramos, el antifonal eran considerados como actuaciones de teatro que conformaron el teatro medieval. Así, el núcleo de la misa era fijo y constante, no obstante, algunas veces se podían integrar los llamados tropos.

Uno de los tipos relevantes del teatro medieval profano, fue el drama actuado en las misas, con un contenido moral y edificante. En la liturgia se van desarrollando cortos diálogos en latín y luego se van introduciendo pequeñas escenas con personajes del Antiguo y Nuevo Testamento como también de la vida de los Santos. Los escenarios se consideraban elementos de utilería o fondo, tal es el caso del Sepulcro, el cielo, el infierno, el limbo, el Templo de Jerusalén, el Establo de Belén.

Por lo tanto, se montaba una obra teatral y el protagonista se enfrenta con personajes de diversos atributos morales que intentan llevarle a una buena vida.

Los protagonistas de la mayor parte de las moralidades representaban la humanidad y una clase social como también, los personajes secundarios eran catalogados como buenos y malos.

La literatura reporta el año de 1765 para la denominación del drama moral, sin embargo para la iglesia era más bien un “interludio moral”, un “interludio sentencioso”. Por lo tanto, se considera que la primera obra aprobada por la iglesia fue la obra de la plegaria de Dios, en la que los personajes bíblicos y sus perseguidores fueron reemplazados por figuras alegóricas, ya que tanto los personajes como las cosas abstractas buscaban salvar el alma del hombre.

ACTIVIDAD

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles fueron las características principales del teatro romano?
2. ¿Cómo estaba compuesto arquitectonicamente el teatro romano?
3. ¿Cuáles eran los tipos de teatro romano y las características de cada uno?
4. ¿Cuáles eran las características del teatro medieval?
5. ¿Cuáles eran los tipos de teatro medieval y cuáles eran las características de cada uno?
6. ¿Cuáles fueron algunas de las diferencias entre el teatro medieval y el teatro romano?
7. ¿Cómo piensas que ha influido el teatro romano y el teatro medieval en la actuación hoy por hoy?

AUTO SACRAMENTAL

Un auto sacramental es una obra de teatro religiosa, más en concreto una clase de drama litúrgico, de estructura alegórica y por lo general en un acto, con tema preferentemente eucarístico, que se representaba el día del Corpus entre los siglos XVI y XVIII hasta la prohibición del género en 1765. En su forma más común, cada pieza comenzaba con una introducción (loa), un entremés, el auto propiamente y culminaba con una serie de cantos y bailes (mojiganga) que desembocaban en la salida al escenario de los actores o en un final apoteósico.

El auto sacramental usaba un gran aparato escenográfico y las representaciones comprendían en general episodios bíblicos de la religión o conflictos de carácter moral y teológico. Inicialmente eran representados en los templos o pórticos de las iglesias. El más antiguo testimonio del género es el denominado auto o, más exactamente, Representación de los Reyes Magos, de 1145. Después del Concilio de Trento, numerosos autores, especialmente del Siglo de Oro español (siglos XVI y XVII), escribieron autos destinados a consolidar el ideario de la Contrarreforma; entre ellos se destacan: Pedro Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Lope de Vega, etc. La Ilustración más activa del siglo XVIII los combatió y consiguió prohibirlos.

Orígenes medievales

El auto era en su origen una representación teatral medieval tanto de índole religiosa como profana. En la Edad Media recibían también la denominación de misterios o moralidades, sobre todo cuando trataban de tema religioso; desde la segunda mitad del siglo XVI empezaron a llamarse autos sacramentales.

Auge durante el Siglo de Oro

La trayectoria del auto empieza a coger mayor auge entre 1525 y 1550. El citado Diego Sánchez de Badajoz es el primero en perfilar verdaderamente una acción eucarística, aunque se limita a narrarla y no hace intervenir personajes alegóricos; otro jalón más lo marca el Auto de los hierros de Adán del Códice de Autos Viejos, porque el único personaje real es Adán, que se mueve entre diez símbolos personificados (el Libre Albedrío, el Deseo, el Trabajo, la Ignorancia, la Fe, la Sabiduría, la Esperanza, la Caridad, el Error y la Misericordia).

Declive durante la Ilustración

Los autos sacramentales fueron haciéndose cada vez menos narrativos y, a consecuencia de las conclusiones contrarreformistas del Concilio de Trento, los dramaturgos fueron intensificando sus contenidos doctrinales y alegóricos hasta que autores como Pedro Calderón de la Barca les dieron su forma definitiva en el siglo XVII. En su forma clásica, el auto sacramental desarrolla una auténtica psicomaquia entre personajes simbólicos que encarnan conceptos abstractos o sentimientos humanos en medio de un lujoso aparato escenográfico para desarrollar una idea alegórica de carácter teológico o incluso filosófico, a veces.

Hubo un gran debate en la España de la Ilustración, en realidad una sección de un debate mayor sobre la reforma del teatro, acerca de la conveniencia o no de los autos sacramentales; los ilustrados obtuvieron un gran triunfo con su prohibición en 1765 después de dos siglos.

EL TEATRO DEL RENACIMIENTO

El Teatro del Renacimiento, del Siglo XVI se caracteriza por el Humanismo, partiendo de lo religioso, confía más en sus potenciales para crear tecnología, no dejando su destino solamente en manos de Dios. De igual manera, las obras de este teatro, idealización de la naturaleza, la vuelta a lo clásico, tomando en un comienzo principios de lo griego y lo romano.

Este teatro presenta dos características, de acuerdo a Garcilaso de la Vega que presenta el hombre renacentista como son el Saber y la Fortaleza, con las cuales no sólo maneja bien las armas, sino que también posee una cultura, mostrándose hábil tanto con la espada como con la pluma. En consecuencia, surge el debate de si es mejor la vida activa o la vida contemplativa, la acción, relacionada con la guerra o la reflexión, relacionada con el cultivo de las letras.

Auto sacramental "La vida es sueño"

Por lo tanto, el teatro, se vio favorecido por el cambio de pensamiento, ya que se comenzaron a componer obras dramáticas enfocadas desde el hombre, más centradas en los personajes y sus costumbres que en la moralidad.

Además, en este período se produjo un hecho relevante en las ideas, por el descubrimiento de la imprenta por Gutenberg, lo que promovió la publicación de obras literarias y su lectura, así como la aparición de clases sociales (más cultas), a quienes de la buena literatura interesaba, también eran los mecenas queriendo invertir en nuevos talentos. Algunas de su obras fueron: El carpe diem: Aprovecha el momento, el locus amoenus, Beatus Ille, entre otras.

¿Cómo se desarrolló el Teatro del Renacimiento?

El teatro renacentista, al igual que los demás géneros literarios de la época, es un teatro en un comienzo, de la imitación de los autores clásicos grecolatinos, principalmente a Horacio de la Vega, en su literatura.

¿Cuáles son los tipos de Teatro del Renacimiento?

El Teatro Religioso

En el siglo XVI continúa el teatro de los maestros anteriores, debido a que todavía desarrollaban su obra. Por lo tanto, se imitan escenas pastorales sobre el nacimiento o la pasión de Cristo, la adoración de los Reyes Magos, entre otras y se cultiva el dialecto sayagues. Así, la adaptación de los dramaturgos del primer renacimiento al teatro humanístico fue más que todo en traducciones y adaptaciones de comedias de autores grecolatinos, hechas para la lectura de un público minoritario. Por lo tanto, es un teatro culto y su impacto social fue muy reducido.

El Teatro Popular o Profano

Toma como modelos la comedia latina de Plauto y Terencio, así como el teatro italiano de aquella época (Boccaccio). Estas obras se realizaban al aire libre (corrales) en teatros instalados en comunidades de casas, ya a finales del siglo XVI, pues no había lugares para representar las obras teatrales, por lo que, eran llevadas a cabo por actores ambulantes, surgiendo las compañías teatrales, teniendo como géneros, la comedia, el drama y la tragedia.

El Teatro Palaciego

Se actuaban temas humanísticos y pastorales en los palacios.

¿Cuál es el legado del Teatro del Renacimiento?

El Teatro griego va a influir de manera importante en la consolidación del teatro del Renacimiento y posteriormente en el teatro occidental. Por lo tanto, la presencia del teatro griego fue bien marcada en cada etapa de la tradición teatral desde el Renacimiento hasta el siglo XX. De igual manera, el teatro del renacimiento va a tener su repercusión en la temática del mundo de la ópera.

En este sentido, la ópera en realidad es una variante teatral, pues se trata de una obra de teatro cantada, a la que se une en ocasiones la danza, y va acompañada de escenografía muy específica, dependiendo de la temática.

Imagen de obra teatral renacentista

¿Cuáles fueron los principales representantes del Teatro del Renacimiento?

En el teatro del Renacimiento, se tiene conocimiento de autores y obras teatrales españolas, clasificados en generaciones. Así, la primera generación está formada por autores vinculados con la tradición medieval. Entre ellos resaltan Juan del Encina, autor de las piezas dramáticas llamadas églogas (Égloga de Plácida y Victoriano), el portugués Gil Vicente, Lucas Fernández y Bartolomé Torres Naharro.

Luego a la segunda generación pertenece Lope de Rueda y los autores del grupo valenciano que se integran en un ambiente teatral profesionalizado. La tercera generación está representada por Juan de la Cueva, que trata más bien temas históricos y nacionales como la Tragedia de los siete infantes de Lara, La muerte del rey don Sancho y El saco de Roma.

De igual manera, destaca Juan de Enzima quien fue un dramaturgo del teatro medieval y el renacentista quien en las quince églogas que de él se conservan, se ve el tránsito de lo medieval en la concepción de las representaciones pastorales a una nueva perspectiva renacentista. Así mismo, Gil Vicente, se considera en general, el padre del teatro portugués, o incluso del teatro ibérico ya que escribió también en español y compartió la autoría del teatro español con Juan del Encina.

Así mismo Lope de Rueda, fue un poeta y dramaturgo español perteneciente al denominado Siglo de Oro del arte español. Sus obras fueron escritas al estilo de la comedia italiana, adaptadas al teatro español de la dramaturgia italiana, consolidando la influencia italianizante en la lírica castellana.

TEATRO NEOCLÁSICO

El Teatro Neoclásico, surge a partir de los escritos poéticos de Luzán en 1737, producto de un intenso debate en el que se discuten todos los aspectos de la dramaturgia, tales como la estética, las reglas que han de seguir las obras, el arte de la representación, la disposición de los locales, la finalidad social entre otras.

Impugnando y defendiendo las obras de ese tiempo y las copias degradadas que se realizaban de las mismas, en referencia a autores tales como Lope, Calderón, grandes literatos del siglo anterior. Por lo tanto, se proponen y aprueban una serie de reformas que conforman posteriormente los principios del teatro Neoclásico, como fueron:

1. La separación total en los géneros para evitar confusión.
2. La conservación de la regla clásica de las tres unidades, de una sola acción que se lleva a cabo en un solo lugar y en un tiempo máximo de 24 horas.
3. El afianzamiento de la finalidad didáctica mediante el empleo de temas útiles para la sociedad, sosteniendo los principios de la enseñanza práctica.
4. El fortalecimiento del planteamiento verosímil, acorde y parecido con la realidad.
5. La estructuración de las obras en tres actos.

¿Cómo se desarrolló el Teatro Neoclásico?

Teatro neoclásico, se refiere a un movimiento que se dio a mediados del siglo XVII, definido por las ideas y estilos de antiguas sociedades griega y romana. Por lo tanto, este teatro neoclásico, se forma con los principios de la gente del tiempo que coloca un foco pesado en decoro, en la conducta digna y realista, puesto que creían que las principales razones del teatro era

proporcionar entretenimiento y enseñar una lección. Así, la principal característica de la escenografía neoclásica era el gran paisaje intrincado, el drama elaborado y la estricta preocupación de los clásicos proveniente de la pintura, como lo era el movimiento, con la mayoría de las producciones caracterizadas a través de cinco actos, pocas prestaciones y un alto nivel de improvisación. El movimiento comenzó en Francia pero se extendió rápidamente por toda Europa y más allá.

La filosofía durante la época neoclásica fue que los períodos anteriores habían sido demasiado laxos, centrándose excesivamente en las emociones y el individuo. De la época creían que era necesario ejercer como resultado algunas restricciones y concentrarse más en lo que cada persona puede contribuir a la sociedad entera. Por lo tanto, se buscó inspiración para realizar estas reformas, en las culturas de los antiguos griegos y romanos, los clásicos originales y se intentó volver a la manera en que los grupos habían manejado la vida y las artes.

En este sentido, se siguieron las llamadas cinco reglas, porque la actitud de los neoclásicos hacia el exceso y el individuo llevó a desarrollar este estricto conjunto de directrices para lo que era apropiado en el teatro. Estas cinco reglas básicas fueron: pureza de forma, cinco actos, verosimilitud y realismo, decoro y propósito. Por lo tanto, las casas teatrales, generalmente rechazaron los scripts y producciones que no cumplieran con estos requisitos.

Los dramaturgos y actores en el período neoclásico reconocieron oficialmente sólo dos tipos de teatro, la comedia y tragedia.

Nunca mezclaron estos juntos, y la restricción llevó a la utilización del ahora bien conocido símbolo del par de máscaras felices y tristes que simbolizan las artes teatrales.

Por otra parte, disposiciones adicionales rigen el objeto y personajes que podrían aparecer en cada género del teatro neoclásico. Así, las comedias, que eran sátiras y comedias de costumbres, tienden a centrarse en las clases más bajas de la sociedad, mientras que tragedias retrató la vida compleja y fatídica, en las clases altas y reales. Igualmente, la adhesión a estos géneros fue crucial para el éxito de la obra, y la desviación de los límites de clase fue contra el orden de los clásicos.

La forma en la que el teatro debía ser estructurado con los exactamente cinco actos vinculados a los tres principios, o unidades, fueron ideados por Aristóteles. Como filósofo y analista, creía que el teatro realista requería la necesaria unidad de acción, lugar y tiempo, es decir, muy pocas parcelas, restricción de cambios en la ubicación o geografía y manteniendo la línea de tiempo de no más de 24 horas.

El teatro neoclásico inició a mediados del siglo XVII.

La Escenografía, Organización y Vestuario

La escenografía, el sistema y conjuntos de trajes del teatro neoclásico fueron dramáticos, elaborados y ricos. Estaban diseñados para proporcionar un telón de fondo exuberante a cada escena y ayudar a la audiencia a que se introdujeran ellos mismos en el drama. Otro objetivo era proporcionar una ilusión realista de profundidad y percepción. Por lo tanto, los escenarios fueron rediseñados durante este período con arcos dramáticos para resaltar las escenas y múltiples puntos de entrada al escenario.

La idea de cambiar el escenario y telón de fondo se vuelve más prominente, particularmente con la invención del sistema de la polea, para permitir que las piezas se pudieran mover más rápidamente a través del escenario. De igual manera, la iluminación y efectos de sonido aumenta el estado de ánimo y el mensaje de cada escena, enriqueciendo la experiencia dramática.

Naturalmente, las prendas grises se habrían mirado algo fuera de lugar en el contexto de estos nuevos decorados y escenografías. Por lo tanto, aunque los trajes mantienen el sentido del realismo, seguían siendo muy coloridos, a menudo con encajes y otros adornos para hacerlos más atractivos. A veces, en la actuación también se utilizaban máscaras, manteniendo el estilo de comedia del teatro neoclásico.

La Improvisación

Por otra parte, para la improvisación en muchos casos, los dramaturgos proporcionan sólo un contorno flojo de un complot, y se esperaba que los actores improvisaran para rellenar los huecos. Esto fue más frecuente con las comedias,

pero ocurrió en ambas formas, ya que la actuación a menudo fue una decisión espontánea que no siempre permitía mucho tiempo para escribir o ensayar.

En algunas compañías, se contrataban actores especializados en un muy limitado número de personajes, para luego poder capturar personas mejores sobre la marcha, y muy pocos actores se dedicaron a realizar las mismas actuaciones durante toda su carrera.

La Introducción de las mujeres

Por cientos de años, sólo los hombres podían estar en el escenario. La opinión general era que las mujeres no debían participar en espectáculos públicos y las puestas en escena, en una posición más prominente, y algunas personas creían que las mujeres estaban tan ocupadas pensando en otras cosas que posiblemente no podría recordar y ofrecer líneas correctamente.

Así, los niños prepuberales y los hombres podían manipular su voz para tener como resultado papeles femeninos. Durante el período neoclásico, sin embargo, las mujeres podían ser accionistas de compañías de teatro y participar en las producciones, dando por resultado el pago de las primeras profesionales actrices.

¿Cuáles son los tipos de Teatro Neoclásico?

En el teatro neoclásico los géneros que más resaltaron fueron: la tragedia neoclásica y la comedia.

El Drama Neoclásico

El concepto de drama se originó en los escritos de los eruditos italianos del siglo XV y llegó a dominar el escenario en los siglos

Obra "David Juramento de los Horacios"

17 y 18, dando origen en Francia al drama neoclásico. Así, los teóricos neoclásicos abogaron por un retorno a los valores y las convenciones del drama griego clásico y fueron entonces configurados bajo estos principios. Por lo tanto, fue en Francia, donde las unidades se convirtieron y formalizaron rígidamente, en el estilo teatral neoclásico, alcanzando su máxima expresión en las obras de Corneille y Racine (aunque tragicomedia de 1637 de Corneille Le Cid provocó una tormenta por la desviación de las unidades).

Por el contrario, neoclasicismo nunca echó raíces en el teatro inglés, a pesar de sus ilustres defensores como fueron, Johnson y Dryden, cuyas tragedias heroicas rimadas tuvieron cierto éxito. Así, la tragedia de verso en blanco de Joseph Addison Cato (1713) fue probablemente la más popular obra neoclásica en el escenario inglés.

En Francia la tragedia neoclásica eventualmente dio paso al drama burgués aunque gozó de un breve renacimiento en algunas de las obras de Voltaire. El movimiento como un todo fue arrastrado por el advenimiento del romanticismo.

La tragedia en el teatro neoclásico

En un intento de traer de vuelta la forma antigua que había estado sucediendo durante algún tiempo a través del canal inglés, en Francia, se crea el género de la tragedia clásica francesa, cuyos parlamentos son de Pierre Corneille *Cid* (1637) y de Jean Racine *Bérénice* (1670) y *Phèdre* (1677), por lo que no intentaron hacer un teatro popular del teatro isabelino.

Las obras fueron escritas por y para la aristocracia intelectual, que se escenificaban en teatros de élite, patrocinada por la realeza y nobleza. Pasado el bullicio y esplendor de las tragedias isabelinas, con sus adiciones de cualquier modo y estados de ánimo del pensamiento de dramaturgos de ese entonces, los dramaturgos franceses se sometieron a la severa disciplina que se deriva de los modelos griegos y especialmente a las reglas, de su propia interpretación, establecida por Aristóteles. Estrictamente, se observaron las unidades de lugar, tiempo y acción.

Un tema frecuente en la tragedia, del teatro neoclásico era el conflicto entre la pasión y la razón. El camino de la razón era el camino del deber y la obligación (nobleza obliga), y ese camino había sido claramente trazado por los moralistas y filósofos, antiguos y modernos. En este sentido no había nada exploratorio en la tragedia francesa, pues se insistía en las normas morales y espirituales.

La comedia y el teatro neoclásico

Las Comedias escritas durante el período del Renacimiento eran a menudo similares en esquema, implica una situación compleja, se crea un número de personajes, malos entendidos, identidades

equivocadas y similares, a continuación, se agrega un elemento de suspenso y finalmente todos las complicaciones son reveladas a la satisfacción de la mayoría de los personajes.

La comedia en el teatro neoclásico Por su parte, en el período neoclásico, la sociedad contemporánea se convirtió en una de las preocupaciones centrales del dramaturgo cómico. Una época de equilibrio, precisión y regularidad, como generalmente se considera la edad neoclásica, insiste sobre ciertas normas de comportamiento en la sociedad. La risa del irregular, excéntrico individuo debe ser traída de vuelta a la normalidad. Mientras que el mismo principio fue aplicado a la comedia de Shakespeare en general, con la identificación de tipos sociales reales en las actuaciones, no era tan obvia como se convirtió en Molière.

El mismo tema de la comedia neoclásica se convirtió en problemas implícitos en la sociedad. Aunque este tipo de drama, "Comedia social", requiere una cierta fe en el valor de la sociedad, el dramaturgo no necesariamente aprueba todos los aspectos de su sociedad contemporánea. Por lo tanto, la risa es invocada, cuando un personaje se sale de su comportamiento en las normas sancionadas de la sociedad, pero también este personaje es evocado a menudo de la "norma" en sí misma.

El teatro costumbrista

Es aquel que refleja la vida, la sensibilidad de seres y ambientes que le son reconocidos al autor y a los que trató de trascender por los medios habituales de su oficio. La principal característica es el Sainete: pieza corta (uno o dos actos) de carácter cómico que puede estar escrito en verso o en

prosa. El principal cultivador de Sainetes es Ramón de la Cruz.

¿Cuál es el legado del Teatro Neoclásico?

Mientras los puritanos cerraron los teatros en Inglaterra, uno de los grandes florecimientos del drama ocurría en Francia. Por el 1660s, el neoclasicismo había emergido como la tendencia dominante en el teatro francés. Por lo tanto, el Neo-clasicismo francés representa una versión actualizada del teatro clásico griego y romano.

La tragedia neoclásica fue la forma más didáctica y moralizadora del teatro. Se pretendía transmitir un ideal en defensa de la libertad y opuesto a la tiranía de los gobiernos de ese tiempo. En tanto que la comedia neoclásica estaba dirigida a la clase media, contaba con personajes particulares, y tenía una temática doméstica con un lenguaje cómico, humorístico y sencillo, con el que se pretendía en cierto modo distender el estado de cosas que se vivía para ese momento.

Escena de obra de teatro costumbrista.

En este sentido el teatro del neoclasicismo fue parte importante en el desarrollo de la literatura y de la infraestructura, para llegar a conocer la que hoy en día se puede apreciar todo ha sido una constante evolución de técnica, por lo tanto, todo lo que hoy se tiene como teatro, fue debido a la incorporación de nuevas formas y escenarios que tuvieron como base entre otros al teatro neoclásico.

¿Cuáles fueron los mayores representantes del Teatro Neoclásico?

Mientras que había muchos dramaturgos exitosos durante el movimiento neoclásico, tres dramaturgos lograron un significativo éxito y notoriedad. Pierre Corneille (1606 – 1684) a menudo es llamado al padre de la tragedia francesa, escribiendo guiones por más de cuatro décadas. Jean-Baptiste Poquelin, mejor conocido como Molière (1622 – 1673), reconocido por sus comedias. Jean Racine (1639-1699) que fue un dramaturgo amado por su planteamiento simplista en la acción y el logro de los lingüísticos ritmos y efectos.

ACTIVIDAD

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles fueron los orígenes y características de los autos sacramentales?
2. ¿Cómo piensas que aportó el auto sacramental a la actuación actual?
3. ¿Cuáles fueron las principales características del teatro del renacimiento?
4. ¿Cuáles son los tipos de teatro renacentista y cuáles son sus características?
5. ¿Qué legado dejó el teatro del renacimiento?
6. ¿Cuáles son las principales características del teatro neoclásico?
7. ¿Cómo se desarrolló el teatro neoclásico?
8. En el teatro neoclásico ¿Cómo eran el vestuario y la escenografía?
9. ¿Cómo cambió para las mujeres el teatro neoclásico?
10. ¿Cómo funcionaban las improvisaciones en el teatro neoclásico?
11. ¿Cuáles eran los tipos de teatro neoclásicos?
12. ¿Qué es el teatro costumbrista? ¿Piensas que aún se ven obras de este tipo?
13. ¿Cuál es el legado que dejó el teatro neoclásico?
14. ¿Quiénes fueron los principales representantes del teatro neoclásico?
15. ¿Cómo piensas que ayudó el teatro neoclásico a la actuación que vemos hoy día?

EL TEATRO FRANCÉS

El teatro francés se considera como el origen del teatro moderno, y es considerado este teatro como uno de los más prestigiosos del mundo, donde surgieron importantes obras, que aun hoy son puestas en escena en los teatros más importantes.

Es increíble el pensar que el teatro francés surgió de las reuniones que tenían las personas en el siglo XVI, para divertirse, y es que en los primeros intentos de obras de teatro los actores utilizaban pelucas y solían interpretar a otros personajes totalmente distintos a lo que son en la realidad, como hombres interpretar mujeres y utilizar pelucas para ello.

Aunque el teatro hoy en día es relacionado con personas cultas, la realidad es que en sus comienzos no fue así, sino que el teatro francés en sus orígenes estaba enfocado a la diversión de la gente normal, personas común y corriente, nada de nobles.

Pero el éxito que tuvo esa comedia, esos primeros intentos por montar as obras de teatro, fue lo que hizo que las personas que eran e la nobleza, poco a poco se fueran interesando por esta nueva especie de diversión denominado teatro.

Ya como a las obras asistían personas educadas, de la nobleza incluso, quienes se dedicaban a escribir las obras ya no solo se enfocaron en la comedia, sino que empezaron a escribir en función a otros temas, como por ejemplo las obas de temas de la mitología de los dioses griegos e historias romanas, que estaban de moda para la época.

Cuando el teatro empezó a ser el entretenimiento de nobles y personas pudientes de Francia, los

de teatro variaron mucho, hasta llegar al drama, el cual cobro una máxima expresión, y es hoy una característica importante del teatro francés.

El teatro francés también empezó a realizar obras en donde los protagonistas eran el drama y también la comedia, porque para muchos, las obras llenas de drama exclusivamente, eran demasiado, por ello surgió un genero importante en el teatro francés, el melodrama.

Con la llegada del melodrama también las obras de teatro francés incluían música en sus puestas en escenas, y con cantantes con un tono de voz que no era fácil de alcanzar por cualquiera, por lo que surgió también la opera.

Una forma de entretenimiento que se extendió por todo el mundo

Debido a que en los siglos XVI, XVII y XVIII Francia alcanzó su máximo éxito en el mundo entero, entonces el teatro también era bien visto, y se llego a convertir en el entretenimiento de la gente más selecta.

Por ello los poderosos del mundo se trasladaban hacia Francia para disfrutar de espectáculo y además también este tipo de obra se fue trasladando hacia otros países del mundo, y así el teatro se fue extendiendo en los países más importantes para la época.

En aquel tiempo no existían en París edificios dedicados al teatro, utilizándose recintos destinados al juego de pelota. La influencia italiana en Francia llevó a popularizar representaciones que fueron denominados ballets. Molière está considerado como el gran dramaturgo francés. Sus

farsas y comedias de costumbres reciben en su mayoría una influencia directa de la commedia dell'arte, pero van más allá de su objetivo específico y pueden considerarse como observaciones sobre las limitaciones y errores del género humano. Muchas de sus obras están imbuidas de una cierta amargura.

Sus principales obras son El tartufo, El avaro, El enfermo imaginario y Las preciosas ridículas.

Molière fue también un actor cómico de excepción en su tiempo, y trabajó con el objetivo de alterar el estilo histriónico y ampuloso que entonces dominaba la escena francesa.

El teatro francés es considerado el origen del teatro moderno.

TEATRO ISABELINO INGLÉS

El teatro isabelino, llamado a veces teatro renacentista inglés, es el estilo de interpretación de obras teatrales que floreció durante el reinado de Isabel I de Inglaterra (r. 1558-1603) y que continuó bajo sus sucesores Estuardo. El teatro isabelino fue testigo de los primeros actores profesionales que pertenecían a compañías itinerantes y que interpretaban obras en verso blanco con temáticas entretenidas y no religiosas.

El primer teatro permanente se construyó en Londres en 1576, y rápidamente lo siguieron otros, por lo cual el arte dramático como entretenimiento se convirtió en una industria en auge. El hecho de que los teatros realizaran funciones diarias dio lugar a la existencia de compañías permanentes de actores que no tenían que hacer giras, y por lo tanto podían invertir más tiempo y dinero para asombrar a una audiencia que estaba compuesta por personas de ambos sexos y todas las clases sociales. El dramaturgo más célebre de la época fue William Shakespeare (1564-1616) cuyas obras eran interpretadas en el famoso Globe Theatre de Londres, y que abordaban temáticas tan diversas como historia, romance, venganza, asesinato, comedia y tragedia.

Isabel I y las artes

Las artes en general experimentaron un auge en la época isabelina, pero fueron las artes escénicas las que tal vez hicieron la contribución más duradera a la cultura inglesa, e incluso a la cultura mundial. La propia reina era admiradora de las obras teatrales, interpretaciones y espectáculos que se ofrecían a menudo en sus residencias reales. Isabel cuidaba mucho su imagen de la reina virgen que había sacrificado su vida personal para concentrarse en el bienestar de su pueblo. Por esto, el teatro fue tan solo uno de los medios que utilizó para proyectar su propia gloria y la de su familia, los Tudor. La reina patrocinaba activamente a artistas y dramaturgos.

Naturalmente, los isabelinos no inventaron el teatro, ya que se han representado obras desde que los antiguos griegos del siglo VI a.C. las inventaron. La Inglaterra medieval fue testigo de la representación de obras de moralidad y obras de

misterio, incluso había dramas interpretados por actores durante las ceremonias religiosas y fechas festivas. También existían las mascaradas, un tipo de espectáculo de mímica donde los intérpretes, vistiendo vestuarios extravagantes, cantaban, bailaban y recitaban poesía frente a una escenografía pintada. Por último, los pueblos de toda Inglaterra habían financiado por mucho tiempo espectáculos públicos que involucraban músicos, acróbatas y bufones, y estos continuaron incluso cuando se popularizó el teatro.

Estos intérpretes públicos se volvieron un cuerpo profesional de artistas durante la época isabelina. Las primeras compañías profesionales de actores fueron patrocinadas por la reina, los nobles, y cualquiera que tuviera dinero para ese tipo de entretenimiento. Se interpretaban obras de teatro que, quizá gracias a la Reforma inglesa, estaban completamente libres de temas religiosos y no estaban relacionadas con días festivos o festivales religiosos. Sin embargo, las obras laicas presentaban un nuevo reto. Isabel reconoció la influencia del arte popular en la política y en la mentalidad pública, por lo cual prohibió las representaciones de obras no autorizadas en 1559. En la década de 1570, también se prohibieron los ciclos de obras religiosas. El control real del teatro continuó en 1572, cuando solo se le permitió a los nobles patrocinar compañías profesionales de actores. A partir de 1574, también todas las compañías debían ser autorizadas.

El alejarse de los temas religiosos divisivos llevó a los escritores a explorar otras temáticas, y sus imaginaciones no tenían límite. Las temáticas históricas eran especialmente populares entre los

nuevos dramaturgos, en un período en el cual se estaba desarrollando un sentido del nacionalismo inglés como nunca antes. Esto se combinaba con el interés humanista por la antigüedad griega y romana. El patrocinio real del teatro continuaría durante el reinado del sucesor de Isabel, Jacobo I de Inglaterra (r. 1603-1625), quien fundaría tres compañías de actores profesionales (también conocidas como compañías de actuación).

En 1576 se construyó el primer teatro permanente en Londres.

Teatros y actores profesionales

La primera compañía de actores con licencia profesional perteneció al miembro de la corte favorito de Isabel, Robert Dudley, primer conde de Leicester (c. 1532-1588). Llamados "Leicester's Men" (Los hombres de Leicester), obtuvieron su licencia en 1574 y recorrieron los hogares señoriales del país realizando actuaciones. Naturalmente, los actores necesitaban un escenario adecuado en el cual poder lucirse, por lo cual pronto se construyeron los primeros teatros. En 1576 se construyó en Londres el primer teatro permanente (a pesar de que ya existían edificios adaptados con andamiaje temporal como el Red Lion de 1567). Llamado simplemente the Theatre, "el teatro" en inglés, fue fundado por James Burbage (c. 1530-1597), quien también era actor.

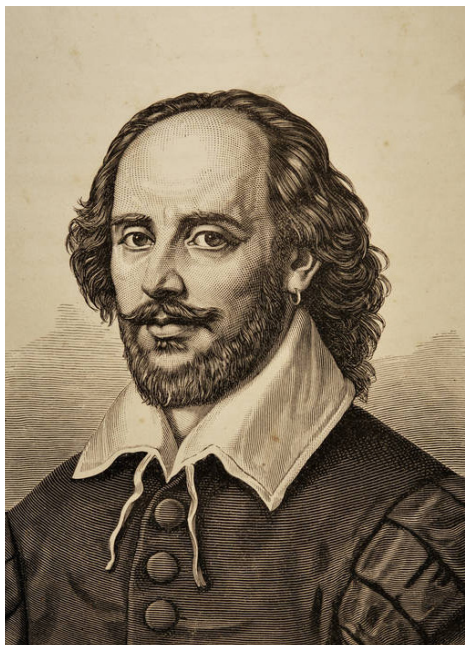
The Theatre fue tan exitoso, que se construyeron otros teatros, empezando por the Curtain (el Telón). Burbage abrió un segundo teatro en Londres, el Blackfriars Theatre, transformando un monasterio dominico en desuso. También abrieron the Rose (1587) y the Swan (1595), ya que el negocio del teatro se encontraba en auge y el hecho de que Isabel estimulara a sus nobles a quedarse en la corte y tener residencias en la capital garantizaba un público dispuesto. Otros pueblos siguieron la moda y adquirieron teatros también; los primeros fueron Bath, Bristol, Norwich y York. Para la época de los reyes Estuardo, muchos teatros ofrecían una obra diferente cada día, normalmente por las tardes, a un público de hombres y mujeres conocedor que esperaba ver entretenimiento novedoso. Incluso las obras más populares solo se representaban una cantidad reducida de veces al año, ya que los teatros buscaban entretener a los espectadores habituales.

Además, al desarrollarse los teatros, los actores y dramaturgos se liberaban de las obligaciones y restricciones que traía el patrocinio de los nobles. Sin embargo, fue the Theatre que obtuvo fama mundial, especialmente a partir de 1599, cuando se trasladó a la orilla sur del río Támesis y se le dió un nuevo nombre: the Globe Theatre.

El Globe Theatre abrió sus puertas en 1599. Sus dueños eran los hijos de Burbage y algunos miembros de la compañía profesional de actores conocida como “Chamberlain’s Men” (Los hombres de Chamberlain). Uno de estos inversores fue William Shakespeare. Él y otros actores y dramaturgos compartían la mitad de las ganancias del teatro, mientras que la otra mitad se

destinaba a pagar a actores secundarios, músicos, vestuarios y costos de mantenimiento.

El Globe Theatre estaba hecho de madera, de forma más o menos circular, y abierto al cielo en el centro. Tenía una altura de 12 metros (40 pies) y medía 24 metros (80 pies) de diámetro. Dentro tenía tres niveles de asientos que ofrecían capacidad para alrededor de 2000 espectadores. El teatro debe su nombre al globo en su tejado, que llevaba la leyenda en latín de la famosa frase de Shakespeare: “Todo el mundo es un escenario”. El escenario del Globe era rectangular, medía unos 12 metros de largo, y estaba protegido por un techo de paja. Alrededor de doce actores podían actuar en el escenario a la vez. Detrás del escenario había una galería en donde se podían sentar más espectadores, o que podía ser utilizada como parte de la obra (por ejemplo el balcón de Julieta en “Romeo y Julieta”). Se podía sorprender al público con trucos técnicos como bajar actores colgados de cables, o haciéndolos aparecer y desaparecer por una trampilla en el piso del escenario.

William Shakespeare

William Shakespeare

William Shakespeare es uno de los autores más célebres en cualquier idioma. Nació en Stratford-upon-Avon en 1564, y no fue hasta 1592 que se hizo conocido en ambientes teatrales. Dos años más tarde se unió a “Chamberlain’s Men”, y después, como se mencionó anteriormente, se volvió un miembro importante del personal permanente del Globe Theatre, un puesto que mantuvo a lo largo de su carrera como escritor. William produjo en promedio dos obras por año, y escribió 37 en total. Ponerle fecha a sus obras es problemático, ya que no existen los manuscritos originales, por lo cual los historiadores han buscado pistas en los propios contenidos de las obras y en otra evidencia documental. Sus obras suelen dividirse en cuatro categorías que demuestran el amplio espectro del teatro isabelino en general. Estas categorías son: comedias, romances, historias y tragedias. Las obras, como muchas de la época, combinan juegos de palabras y referencias burlonas a la política contemporánea, con historias de amor, actos oscuros de venganza y asesinato, eventos históricos, ficción histórica, y una gran porción de patriotismo.

Desafíos y legado

El nuevo teatro no estuvo libre de críticas. Los puritanos, cada vez más prominentes en la sociedad isabelina a partir de la década de 1590, se oponían a un entretenimiento tan frívolo como obras de teatro. Consideraban que las temáticas, especialmente las tramas de venganza, asesinato y romance, no eran adecuadas para los plebeyos ya que podían corromper sus mentes, al igual que proclaman algunos críticos modernos del cine violento. Además, los puritanos creían que los teatros eran lugares indeseables

en donde solo se reunían los miembros ociosos, inmorales y criminales de la sociedad. A menudo a los residentes locales no les alegraba tener un teatro en su vecindario, debido al ruido y las asociaciones de las clases bajas con dichos lugares; esta fue una de las razones por las cuales el Theatre se trasladó para convertirse en el Globe Theatre. Incluso algunos empresarios odiaban a los teatros ya que sus empleados iban a ver obras durante el día, es decir, en horario laboral. Esta preocupación llevó a que se enviaran peticiones a los alcaldes, quienes a su vez presionaron a los miembros del Parlamento para que restringieran las funciones teatrales. Esto también explica por qué los primeros teatros se construyeron en los suburbios, alejados de la jurisdicción de los alcaldes.

La salud pública constituía otro reto. Cuando una nueva ola de la peste negra golpeó a Londres en 1592, se cerraron todos los teatros por un año. Muchos alcaldes procuraban evitar las reuniones públicas y hasta le pagaban a las compañías de actores para que no actuaran si había un nuevo brote de la peste. Los teatros, al ser estructuras de madera, también eran susceptibles a fuegos devastadores. El Globe Theatre, por ejemplo, tuvo que ser reconstruido en 1614, cuando un cañón disparado para generar efecto dramático en una obra causó que el techo de paja se prendiera fuego.

A pesar de las amenazas, el teatro isabelino parece haberse establecido rápidamente como una parte importante de la cultura popular y literaria de Inglaterra. El mundo continúa leyendo a Shakespeare, y sus obras siguen interesando a los realizadores audiovisuales modernos.

TEATRO ESPAÑOL DEL SIGLO DE ORO

El siglo XVII fue el Siglo de Oro del teatro en España. Este Acota uno de los periodos más fértiles de la dramaturgia universal, si bien la propia forma de denominar esta época ha sido conflictiva de unos países a otros.

Se crean las primeras salas teatrales llamadas corrales de comedias, que eran gestionadas por las hermandades, verdaderos precedentes del empresario teatral moderno. Van a proliferar los autores, las obras y las compañías. El teatro deja de ser un acontecimiento restringido para convertirse en un producto competitivo, sujeto a las leyes de la oferta y la demanda. Un interesante debate teórico acompaña el nacimiento y desarrollo de esta forma nueva de entender el teatro. Dos autores de la época nos sirven para ilustrar el sentido y la evolución de este debate y del arte teatral: CERVANTES y LOPE DE VEGA, pero también debemos de citar a CALDERÓN DE LA BARCA Y TIRSO DE MOLINA.

Lope de Vega dio forma definitiva a la comedia española convirtiéndola en género nacional. Escribió cerca de 2000 obras que Menéndez Pelayo clasificó en religiosas, mitológicas, legendarias, pastoriles, caballerescas, novelescas, de costumbres y enredos. Sus principales obras son El mejor alcalde el rey, Peribañez y el Comendador de Ocaña, Fuenteovejuna o Porfiriar hasta morir.

Miguel de Cervantes legó una obra fecundísima entre las que podemos destacar La dama boba, El caballero de Olmedo, La niña de plata y El castigo sin venganza. Calderón de la Barca llevó a la perfección

la técnica de la escena y se teatro barroco llegó a representarse ante la corte. Sus obras más conocidas son El alcalde de Zalamea, La vida es sueño, El mayor monstruo, Los celos, El príncipe constante y El mágico prodigioso.

Tirso de Molina es el creador del tipo de Don Juan en El burlador de Sevilla. Otras obras suyas son El vergonzoso en palacio, Don Gil de las calzas verdes y El condenado por desconfiado.

Teatro español del siglo de oro.

TEATRO DEL SIGLO XIX

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.

Uno de los principales renovadores del teatro en este siglo es el noruego Henrik Ibsen, fundador del teatro de ideas en oposición al teatro de acción propiamente dicha. Analiza en sus obras las relaciones sociales y humanas del siglo XIX.

Destacamos entre sus obras Casa de muñecas, Espectros, Hedda, Gabler y Peer Gynt.

CUANDO UNA NUEVA OLA DE LA PESTE NEGRA GOLPEÓ A LONDRES EN 1592, SE CERRARON TODOS LOS TEATROS POR UN AÑO.

ACTIVIDAD

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles fueron las principales características del teatro francés?
2. ¿Hacia que público eran dirigidas mayormente las obras de teatro francés?
3. ¿Por qué variaron tanto las obras de teatro francés?
4. ¿Por qué fue tan importante Moliere para el teatro francés?
5. ¿Cuáles eran las principales características del teatro isabelino?
6. ¿Cuál era la relación de la reina Isabel I con el teatro isabelino?
7. ¿Por qué los escritores debieron explorar nuevas temáticas para sus obras?
8. ¿Cuáles fueron los teatros más importantes de la época del teatro isabelino?
9. ¿Cuál fue la importancia que tuvo William Shakespeare en la época?
10. ¿Cuáles fueron los principales desafíos sociales y de salubridad que debió afrontar el teatro isabelino?
11. ¿Cómo piensas que han influido en el teatro de nuestra época tanto el teatro francés como el isabelino?
12. ¿Cuáles fueron las principales características del teatro español del siglo de oro?

TEATRO ROMANTICO

El teatro romántico se desarrolló en Europa en las primeras décadas del siglo XIX, y fue parte de un movimiento artístico que se rebeló contra las formas neo-clasicistas (regularidad, objetividad, emoción controlada por la razón, y otras).

Esta rebelión artística se manifestaba mediante la liberación de la convención establecida, la subjetividad, la emoción que dominaba la razón y los cambios abruptos de humor y tono, sin ningún tipo de restricciones.

Ya desde el siglo anterior, las culturas europeas le otorgaban al teatro una relevancia extraordinaria, celebrando sus funciones sociales y estéticas. Los teatros eran laboratorios para la creación de nuevas formas y géneros.

En general, el teatro romántico valoraba la subjetividad del genio, elevaba las emociones fuertes por encima de la restricción racional y, a menudo, buscaba encarnar los conflictos universales dentro de las figuras individuales.

Inicialmente, los artistas de teatro romántico compartieron las esperanzas utópicas de los revolucionarios. Sin embargo, especialmente después de la caída de Napoleón en 1815, se volvieron pesimistas y conservadores.

Origen histórico del teatro romántico

El Romanticismo como movimiento comenzó a fines del siglo XVIII en Alemania. Este coincidía con las tendencias culturales que caracterizaron Europa entre los años de la Revolución francesa y mediados del siglo XIX.

En particular, el movimiento desafiaba el racionalismo

exasperado de la Era de la razón, exaltando la libertad, el individuo y la creatividad. Además, encontraba en la naturaleza el refugio ideal para escapar de la realidad cotidiana.

En Francia, se convirtió en un amplio movimiento de protesta contra la cultura aristocrática y contra la estética neoclásica sobre la cual se basaba esa cultura.

De este modo, muchos escritores buscaban dar validez a los reclamos de poder de una clase media mercantil rápidamente ascendente, con una autoimagen moral sostenida por la ética protestante.

Contra lo que consideraban una clase aristocrática gobernante cada vez más corrupta y parásita, estos escritores describían personajes de orígenes humildes pero sentimentalmente profundos y moralmente probos.

Triunfo del Romanticismo sobre el clasicismo

En 1830, la batalla ideológica entre clasicistas y románticos explotó durante el estreno de la obra de teatro Hernani de Victor Hugo. El auditorio se convirtió en un campo de batalla entre clasicistas y partidarios del teatro romántico.

En sí, era una lucha de la libertad artística de expresión frente a la estética. Ambas partes se reunieron, una preparada para aplaudir, la otra para silbar. Pero, los románticos ahogaron los silbidos con vigorosos aplausos.

A medida que avanzaba la obra, los clasicistas comenzaron a lanzar basura y vegetales podridos. También hubo gritos e, incluso, golpes.

Luego, la diatriba se extendió más allá de los confines del auditorio.

Por toda Francia se libraron duelos, peleas y debates. Además, Víctor Hugo recibió muchas amenazas y tuvo que cuidar su seguridad personal.

No obstante, Hemani permaneció en el escenario durante dos meses. Al final, el Romanticismo salió victorioso y gobernó el escenario parisino durante 50 años.

EN 1830, LA BATALLA IDEOLÓGICA ENTRE CLASICISTAS Y ROMÁNTICOS EXPLOTÓ DURANTE EL ESTRENO DE LA OBRA DE TEATRO HERNANI

Naturaleza como inspiración
La naturaleza proporcionó a los artistas del teatro romántico una fuente de genio natural proporcional a su coherencia con el flujo universal.

Al explorar sus propias profundidades, los artistas se ponen en contacto con los procesos fundamentales de la naturaleza. De alguna manera, intuían las leyes orgánicas de la naturaleza.

Así pues, los artistas románticos querían que sus creaciones imitaran el proceso natural, no planificado e inconsciente de la naturaleza.

Búsqueda de respuestas en el pasado

La búsqueda de los románticos de significados mitológicos en el pasado hizo avanzar historiografía de la época anterior. La Era de la Razón había considerado el presente como un paso hacia una ilustración futura.

Sin embargo, sin la visión de un futuro utópico, los románticos relacionaban todos los valores con su momento particular en la historia.

Por lo tanto, el teatro romántico buscaba significado y respuestas en el pasado, considerando los problemas del presente como solo una etapa en un proceso continuo.

Estética trascendental

El teatro romántico trascendió los valores del momento. El arte encarnaba el ideal y mostraba la realidad como patética a la luz del ideal. En ese contexto, la experiencia estética llegó a representar el momento más satisfactorio de la vida y a significar la experiencia emocional del ideal.

Rechazo a las formas clásicas

El teatro romántico rechazó las tres unidades de narración: tiempo, lugar y acción. Los autores escribían sin restricciones y usaban diferentes escenarios.

Además, dividían las obras en actos y empleaban las medidas métricas que mejor se ajustaban a sus representaciones.

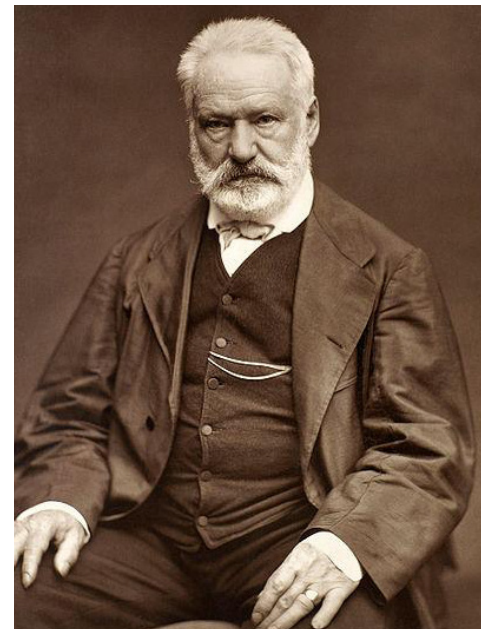
Cambios en el escenario

El escenario comienza a ganar importancia, y la decoración cambia completamente de una obra a otra, transformando el teatro en un mundo diferente para cada pieza. Incluso, algunas obras contaban con efectos especiales.

Ayudados por nuevos avances técnicos, los teatros competían entre sí, tratando de superarse con escenarios y efectos especiales cada vez más elaborados.

Lenguaje elocuente y retórico

El lenguaje se vuelve elocuente y retórico, y se mezclan por primera vez los versos y la prosa. Los monólogos se vuelven populares nuevamente. Estos son la mejor forma de expresar los sentimientos de cada personaje.

Victor Hugo, uno de los principales exponentes del teatro romántico.

TEATRO BURGUÉS

Proponía una recreación de lo local y de la vida en el hogar. El espectador debía tener la impresión de asistir a un hecho real y a ello vino a contribuir el escenario de tres paredes con el objetivo de que el público observe a través de la imaginaria cuarta pared.

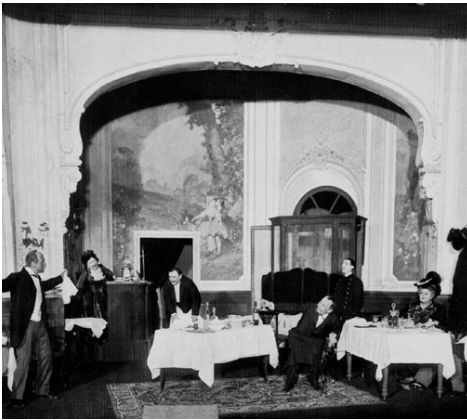
NATURALISMO Y CRÍTICA SOCIAL

A mediados del siglo XIX el interés por el detalle realista, las motivaciones psicológicas de los personajes, la preocupación por los problemas sociales, condujo al naturalismo en el teatro. Acudiendo a la ciencia en busca de inspiración, los naturalistas sintieron que el objetivo del arte, como el de la ciencia, debía ser el de mejorar nuestras vidas. Los dramaturgos y actores, como los científicos, se pusieron a observar y a retratar el mundo real.

APARICIÓN DEL DIRECTOR

El naturalismo es responsable en gran medida de la aparición de la figura del director teatral moderno.

Aunque todas las producciones teatrales a lo largo de la historia fueron organizadas y unificadas por un individuo, la idea de un director que interpreta el texto, crea un estilo de actuación, sugiere decorados y vestuario y da cohesión a la producción, es algo moderno.

Obra de teatro naturalista.

TEATRO EXPRESIONISTA

El expresionismo, surgido en Alemania a principios del siglo XX abarcó una gran cantidad de campos como las artes plásticas, literatura, música, cine, teatro, danza y fotografía.

Este estilo se opone al naturalismo, renuncia a imitar lo normal y refleja las cosas por lo que en realidad son. El objetivo del mismo es hacer al teatro un mediador entre la filosofía y la vida, transmitir ideales y renovar la sociedad. Entre las obras destacadas de este género tenemos a Johnny Johnson del 1936, Antígona del 1920 y otros.

En el teatro expresionista las temáticas psicoanalíticas y sexuales fueron las más predominantes, algunos autores mantienen que fue por causa de la influencia de Freud y su obra «La interpretación de los sueños» de 1900. Los protagonistas solían ser solitarios, torturados, aislados del mundo y sin apariencia social.

Dentro de los recursos dramáticos y escénicos se hizo una profunda renovación, siguiendo el modelo de August Strindberg, escritor y dramaturgo sueco, también precursor del teatro del absurdo. Dentro de este tipo de obras el concepto de espacio y tiempo es nulo, el énfasis está en la evolución psicológica del personaje, que simboliza un sin número de emociones, ideales de liberación y superación.

En escena busca una atmosfera de investigación de la realidad, utiliza un lenguaje conciso, dinámico, con la tendencia al monólogo, una forma perfecta para ver en el interior de los personajes, también recupera importancia la mímica, silencios y gestos, acompañados de una escenografía donde la iluminación, el color y la música fueron implementados gracias a los avances tecnológicos de la época, con incluso, proyecciones cinematográficas para potenciar la obra.

TEATRO DEL ABSURDO

De la segunda guerra mundial nació el teatro del absurdo, que carece de lógica, lo que de ningún modo se puede vincular o relacionar con un texto dramático o un contexto escénico.

TEATRO CONTEMPORÁNEO

El teatro contemporáneo engloba toda la producción dramática del siglo XX. Con el declive de la aristocracia y el auge de la burguesía, surge un nuevo público para el teatro, que demanda temas y formas distintas al melodrama (que hasta entonces triunfaba en los escenarios). Por si fuera poco, el mundo se ve sacudido por dos guerras mundiales, que obligaron a muchos dramaturgos a tomar un punto de vista más social o político en sus obras.

Las teorías varían mucho según la época y el país, pero hay una regla común a todo el teatro contemporáneo: se acabaron las normas del pasado.

El teatro moderno se remonta en realidad al siglo XIX. En los escenarios triunfaban las divas Sarah Bernhardt y Eleonora Duse, y la mayoría de los espectadores iba al teatro para mirarse unos a otros en lugar de para ver la representación... En este contexto, Richard Wagner obliga a los teatros a apagar las luces de sala, y desarrolla el concepto 'Gesamtkunstwerk' (obra de arte total). Sostiene que se deben integrar la música, el teatro y las artes visuales, y que todos los elementos (luz, decorados, etc.) deben apoyar la obra, en lugar de estar relegados a un segundo plano detrás de los cantantes.

El otro gran movimiento alternativo de ese momento fue el simbolista. El principio fundamental del simbolismo es que lo que vemos en escena son solo apariencias. La única forma de alcanzar la realidad es mediante la intuición; por eso necesitamos símbolos. Los dos grandes teóricos del simbolismo son Adolphe Appia y el inglés Edward Gordon Craig.

Obra de teatro del absurdo.

Las vanguardias

Las vanguardias artísticas (el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo, etc.) rompen con el pasado en muy poco tiempo e influyen extraordinariamente en el mundo del teatro.

Vsévolod Meyerhold se convierte en el líder de la vanguardia teatral rusa. Había sido discípulo y compañero de Stanislavsky, pero rechaza toda idea de realismo escénico. Meyerhold creó su propia teoría: la biomecánica, según la cual, el teatro se debe trabajar como si se tratase de una fábrica, donde los actores dominan su instrumento de trabajo: su propio cuerpo. En los montajes dirigidos por Meyerhold, los intérpretes iban vestidos con monos de trabajo, y era el público el que tenía que entender que la historia era tan solo una abstracción, y no la realidad.

Mientras, en Alemania, Bertolt Brecht da un paso más en el teatro contemporáneo hacia lo que él llama teatro épico. Busca romper la ilusión del teatro y que el espectador permanezca alerta, para que pueda mantener su capacidad crítica y juzgar lo que está pasando en escena. ¿Cómo? Usando apartes, introduciendo un narrador que de pronto detiene la obra y la comenta, con intervenciones musicales, o con decorados poco realistas, entre otros medios. No eran recursos que no se hubiesen usado antes, pero era la primera vez en la historia que todas las técnicas se concentraban en una sola obra.

MEYERHOLD CREÓ SU PROPIA TEORÍA: LA BIOMECÁNICA, SEGÚN LA CUAL, EL TEATRO SE DEBE TRABAJAR COMO SI SE TRATASE DE UNA FÁBRICA

El teatro contemporáneo después de las guerras

Europa acababa de salir de dos guerras mundiales, que habían dejado a sus literatos exhaustos, escépticos con la política y desconfiados de la sinrazón humana.

La Guerra Civil no había dejado una situación mucho mejor en España, con muchos autores en el exilio. Entre los que se quedaron en el país, destaca Antonio Buero Vallejo. Su producción es aparentemente realista ya que muestra situaciones y ambientes cotidianos. Pero detrás de la verosimilitud se esconden símbolos que debemos desentrañar para comprender la historia plenamente. Por eso, se suele etiquetar su obra como ‘realismo simbólico’.

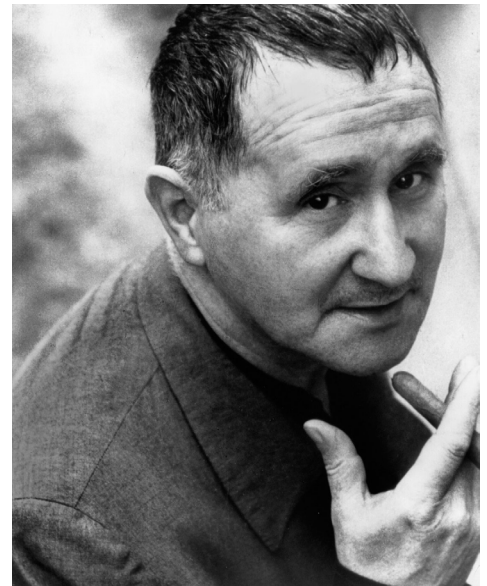
Las nuevas vanguardias: teatro contemporáneo experimental

La segunda mitad del siglo XX vuelve a traer consigo una renovación del arte, aunque en esta ocasión su foco no está en Europa, sino en Estados Unidos. La característica principal de esta etapa es que se integran todas las artes (pintura, fotografía, música, etc.) y se rompe con la idea de que el teatro solo puede ocurrir en una sala.

Así nace la performance. Cualquier situación que involucre cuatro elementos básicos: tiempo, espacio, el cuerpo del artista y una relación entre el artista y el público puede ser considerado arte performático.

Y como siempre, hay quien prefiere volver a lo esencial. Jerzy Grotowski, director polaco, mantiene que el teatro no puede competir con los avances tecnológicos, el cine y la televisión.

Por tanto, debe elegir la pobreza de decorados o vestuarios, a favor de la riqueza física e interpretativa del actor, y de la relación establecida entre actor y espectador. Su teoría se llamó ‘teatro pobre’.

Bertolt Brecht da un paso más en el teatro contemporáneo hacia lo que él llama teatro épico.

MUSICAL

En la década de 1920 los musicales surgieron a partir de una libre asociación en forma de serie de canciones, danzas, piezas cortas cómicas basadas en otras historias, que algunas veces eran serias, y se contaban a través del diálogo, la canción y la danza. Un grupo a cargo de Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II perfeccionó esta forma en la década de 1940.

Ya durante la década de 1960 gran parte del espectáculo había dejado el musical para convertirse en algo más serio. A finales de la década siguiente, posiblemente como resultado de crecientes problemas políticos y económicos, volvieron los musicales bajo un signo de desmesura y lujo, haciéndose hincapié en la canción, el baile y la comedia fácil.

El teatro en Colombia

EL TEATRO EN LATINOAMÉRICA

Se tienen pocas nociones de cómo pudieron ser las manifestaciones escénicas de los pueblos precolombinos, pues la mayor parte de éstas consistían en rituales religiosos. Existe un único texto dramático maya, descubierto en 1850, el Rabinal-Achi, que narra el combate de dos guerreros legendarios que se enfrentan a muerte en una batalla ceremonial. Su representación depende de distintos elementos espectaculares como el vestuario, la música, la danza y la expresión corporal. A partir de la época colonial, el teatro se basa en los modelos procedentes de España.

No es hasta mediados del siglo XX cuando el teatro latinoamericano ha adquirido cierta personalidad, al tratar temas propios tomando como punto de partida la realidad del espectador a quien va destinado. Se caracteriza por su notable vigor. Surge el teatro social.

El dramaturgo Augusto Boal, en Brasil, desarrolló técnicas de teatro callejero y para obreros, y es autor del texto Teatro del oprimido. Grupos como Rajatabla y La Candelaria se han preocupado por realizar un teatro que sirva como medio de discusión de la realidad social, sin dejar al margen el aspecto espectacular y estético del drama.

HISTORIA DEL TEATRO EN COLOMBIA

Su origen se remonta a mediados del siglo XVI. El teatro colombiano sólo se desarrollaría hasta el siglo XIX.

Se destaca en varios documentos que el teatro llegó a Colombia en los tiempos de la colonia española entre 1560 y 1820, sin embargo sólo hasta el siglo XIX se puede hablar de teatro colombiano, el cual se desarrolló en Bogotá en el edificio ‘Coliseo’ hacia 1830.

Fueron obras neoclásicas y costumbristas las que los dramaturgos españoles empezaron a estrenar a esos primeros públicos del ‘Coliseo’, en donde como primeros actores surgieron personajes como Luis Vargas Tejada. Se destaca como curiosidad, que en los inicios los hombres interpretaban los papeles femeninos, y eso sólo cambió hasta que en 1935 se creó la “Compañía mixta”.

Pero fue solo hasta el siglo XX que el teatro se extendió por Colombia llegando a Cali, Medellín, Cartagena y Popayán. En este momento surgieron nuevos actores nacionales, uno de ellos Luis Enrique Osorio, quien es considerado el fundador del teatro colombiano.

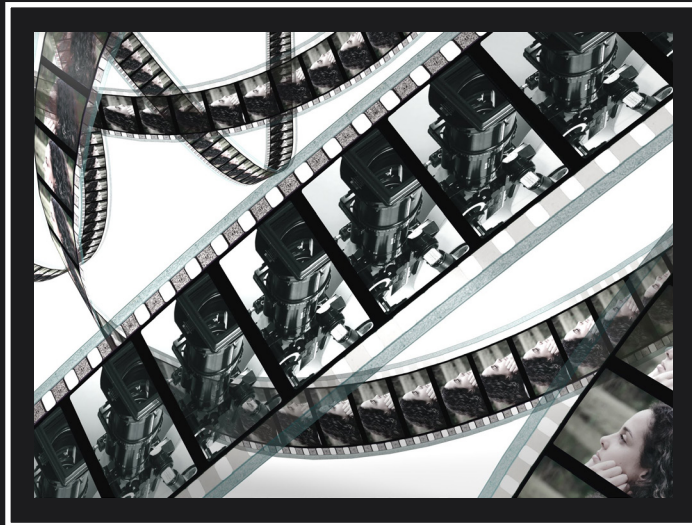
Ya para 1950, surgieron compañías teatrales como el TEC, el Teatro Popular de Bogotá, La Mamma de Bogotá, “La Candelaria”, entre otras. Fue justamente de estas compañías de donde salieron grandes maestros del teatro como Enrique Buenaventura, Carlos José Reyes o Antonio Montaña.

Ahora el teatro colombiano goza de identidad mundial y sus obras recorren el mundo entero.

ACTIVIDAD

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles fueron las principales características del teatro romántico?
2. ¿Por qué el teatro romántico triunfó sobre el clasismo?
3. ¿Cómo eran las obras de teatro, actores y escritores del teatro romántico a diferencia de otras épocas?
4. ¿Cómo describirías bajo tus propias palabras el teatro burgués?
5. ¿Cuáles fueron las principales características del teatro expresionista?
6. ¿A qué se le llamó teatro del absurdo?
7. ¿Cuáles son las principales características del teatro contemporáneo?
8. ¿Cuáles fueron las principales características del teatro en la época de vanguardias?
9. ¿Cómo fue el teatro después de las guerras?
10. ¿Cómo piensas que han influido en el teatro de nuestra época el teatro romántico y contemporáneo?
11. ¿A qué se le llama “performance” y cómo inició?
12. ¿Cómo inició el teatro en Latinoamérica y en Colombia?

HISTORIA DEL
CINE

HISTORIA DEL CINE

La historia del cine es la conmemoración de los inventos, inventores y eventos que dieron nacimiento a la cinematografía. Se extiende desde sus inicios mudos en blanco y negro, hasta sus vertientes contemporáneas, digitales y abundantes en efectos especiales computarizados.

Esta es una historia que comprende casi dos siglos, desde finales del XIX hasta el tiempo presente, y que va de la mano de la invención fotográfica. El cine es una técnica de captura, edición y reproducción de imágenes y sonido. Opera en base a soportes fotosensibles, aparatos de computación y proyectores especializados, para ofrecer al público espectador la impresión del movimiento.

Esta técnica se ha perfeccionado en nuestros días con la incorporación de la tecnología digital y la profesionalización del oficio cinematográfico. Se ha logrado un lenguaje artístico propio que hoy en día es reconocido como el "séptimo arte" y que, en tanto industria del entretenimiento, moviliza cuantiosas cantidades de dinero en el mundo entero.

ORIGEN DEL CINE

El origen formal del cine se remonta al siglo XIX, con la invención de la fotografía. Con ella se dieron los primeros pasos hacia la generación de la impresión del movimiento, gracias a la persistencia retiniana (la mínima perduración de las imágenes vistas en la retina humana cuando se proyectan a gran velocidad) y al principio de la cámara oscura.

La primera proyección fílmica exhibida al público tuvo lugar en París el 28 de diciembre de 1895. Consistía en una proyección de la salida de unos obreros de una fábrica en Lyon. Fue grabada por los célebres hermanos Lumière, quienes en un año produjeron más de 500 películas de no más de un minuto de duración.

A esa primera proyección acudieron apenas 35 personas, pero la voz se corrió muy rápidamente en París y pronto hubo multitudes deseosas de ver el nuevo invento, anunciado como Cinématographe Lumière.

También es célebre la anécdota de que una de sus primeras proyecciones involucró la filmación frontal de un tren que llegaba a la estación. El público asistente, temeroso de que el tren los atropellara, huía de la sala.

ANTECEDENTES

Para que la invención de los Lumière pudiera existir, numerosos descubrimientos tuvieron que darse previamente. Algunos incluso se remontan al siglo XVI, cuando el sacerdote alemán Atanasio Kircher inventó la linterna mágica, un aparato de imágenes rotativas que simulaba el movimiento y servía para entretener a los niños.

En el siglo XVIII, Gaspard Robert popularizó la proyección pública de imágenes pintadas sobre placas de cristal, que bautizó como Fantasmagories. En el siglo XIX hubo más experimentos con imágenes en movimiento. Uno de los más importantes fue el estroboscopio (1833) de Simon von Stampfer que permitía ver a velocidades muy lentas (o quieto) un objeto que giraba sobre sí mismo.

En 1874 fue inventada la fotografía. Basándose en este invento, el francés Jules Janssen creó el "revólver fotográfico", un antepasado de la cámara fotográfica de hoy. Poco después, el estadounidense Edward Muybridge logró reproducir el galopar de un caballo a partir de fotografías tomadas en serie de su carrera.

Pero el cine como tal sólo fue posible cuando Thomas Alva Edison inventó la bombilla incandescente en 1889, y luego el kinetógrafo, un aparato que sincronizaba el sonido y la captura de una imagen, intentando capturar el momento vivido. Este último dio pie a la posterior inclusión del audio en el cine.

LA MAGIA DE GEORGES MÉLIÈS

Uno de los grandes precursores del cine fue Georges Méliès. Debido al entusiasmo que le causó, decidió invertir en la tecnología de los hermanos Lumière.

Propuso importantes innovaciones que cambiaron el carácter naturalista, realista y pasivo de las grabaciones de los Lumière.

Por el contrario, Méliès creaba historias de ficción dotadas de efectos especiales, escenografías de cartón, maquillaje y saltos en la edición. Se trataba de fábulas infantiles y relatos fantásticos, gracias a los que aún hoy es recordado como el “mago del cine”. Entre ellas estuvieron “Viaje a la luna” (1902) y “El viaje imposible” (1904), inspiradas en los libros de Julio Verne.

Clic en la foto para ver “Viaje a la Luna” película de 1902.

PIONEROS: LEÓN GAUMONT Y ALICE GUY BLACHÉ

Otros importantes precursores del cine a finales del siglo XIX fueron León Gaumont y Alice Guy Blaché, su secretaria y asociada. Esta última, luego de presenciar las proyecciones de los hermanos Lumière, convenció a su jefe, quien era dueño de una venta de aparatos fotográficos, de incursionar en el cine.

Juntos emprendieron la producción de filmes, que la propia Guy guionaba y filmaba, entre ellos uno de los primeros largometrajes de ficción: *La fée aux choux*, “el hada de las coles” en 1896. En estos primeros filmes había una importante presencia de técnicas teatrales, y posteriormente se incorporó tintura por primera vez, permitiendo que las imágenes fueran a color.

PIONERO: CHARLES PATHÉ
Pathé fue otro emprendedor del cine fruto de las exhibiciones de los hermanos Lumière. Fabricó sus propias cámaras con las que inició sus producciones. Además intentó combinar el fonógrafo con el cinematógrafo, para captar audio y vídeo al mismo tiempo, aunque sin mucho éxito.

Posteriormente, sí prosperó en el mundo empresarial del cine: fundó la primera empresa cinematográfica que combinó las tres ramas de la industria del cine: Producción, distribución y exhibición, llamada Pathé Frères (“Hermanos Pathé”).

En esta empresa tuvieron lugar muchas innovaciones del lenguaje cinematográfico, como los planos cinematográficos cercanos, no generales. Se debieron especialmente a Ferdinand Zecca, quien hacía de actor, director, guionista y decorador.

CINE MUDO Y CINE SONORO

Ya en 1902, Edison dio los primeros pasos hacia el registro de audio e imagen a la vez, aunque con muy poca calidad todavía. Además, gracias al cronófono de León Gaumont en 1910, la posibilidad de incluir sonido en los filmes comenzó a vislumbrarse.

Sin embargo, el cine fue mudo durante sus primeros 30 años. Se continuó acompañando las proyecciones con música en vivo hasta 1927, cuando el primer largometraje sonoro fue posible, a través de la sincronización de un disco reproducido al mismo tiempo que el film.

Esta primera película sonora fue *El cantor de Jazz* de la Warner Brothers en Estados Unidos.

EL LENGUAJE CINEMATOGRAFICO

Los pioneros del lenguaje cinematográfico, que acabaron con la tendencia de filmar el cine como si fuera teatro grabado, fueron dos:

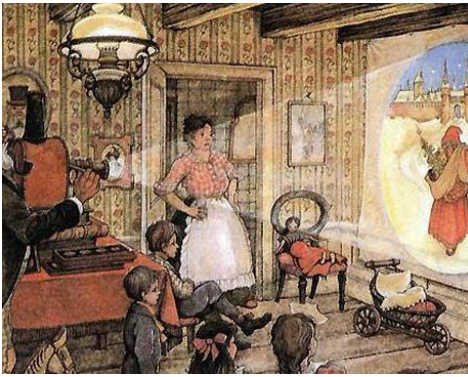
1. **David W. Griffith.** Cineasta estadounidense, autor de *El nacimiento de una nación* (1915), un filme mudo que relataba la fundación de los Estados Unidos y que fue la primera superproducción fílmica de la historia. Empleó por primera vez planos alternados y no fijos, una cámara móvil, planos y tomas totales o parciales y otros cambios que fundaron parte del modo de hacer cine que aún entendemos.

2. **Sergei Eisenstein.** Cineasta de la Unión Soviética cuya obra clave es *El acorazado Potemkin* (1925), filme mudo que narra el motín dentro de un acorazado zarista en plena Revolución de Octubre. Es considerada la mejor película de la historia y es de las más estudiadas del cine, dada su técnica de montaje, que hizo escuela desde entonces. Es el primer filme en usar imágenes chocantes para generar una reacción emocional en la audiencia.

DAVID W. GRIFFITH Y SERGEI EISENSTEIN ACABARON CON LA TENDENCIA DE FILMAR EL CINE COMO SI FUERA TEATRO GRABADO

Película “El Hada de las coles” 1896

EL CINE A COLOR

La invención del cine a color fue una preocupación de los pioneros del cine, que como Méliès procedían a colorear uno por uno los fotogramas de sus filmes. Era una técnica muy poco eficaz y costosa.

Sin embargo, en 1915 apareció Technicolor, una compañía que trabajó durante años en la producción de sistemas filmicos a base de colores primarios, que permitieron inicialmente insertar secuencias de color en filmes de blanco y negro. Recién en 1929 se proyectó el primer largometraje a colores: *On with the Show!*

En 1932 se incorporó un tercer color a la paleta y se logró un sistema en base a los tres primarios, que daba grandes resultados. Fue empleado por Disney en sus animaciones. Finalmente este sistema fue reemplazado en 1950 por el propuesto por la empresa Eastman Kodak, mucho más sencillo y eficaz.

HOLLYWOOD Y LA MECA DEL CINE

El éxito del cine en los Estados Unidos fue arrollador. Thomas Alva Edison, quien era ya un poderoso empresario nacional, intentó quedarse con la propiedad intelectual del cinematógrafo. Esto le causó enormes tensiones con los productores de cine independientes, llegando el conflicto a juicios e incluso a los disparos.

Como consecuencia, muchos creadores emigraron de Nueva York hacia un pequeño poblado cerca de la frontera con México, llamado Hollywood. Allí nacieron los que aún son algunos de los grandes estudios filmicos estadounidenses, como son 20th-Century Fox, Paramount, Universal, Metro-Goldwin-Mayer, etc.

Los estudios no sólo producían y financiaban las películas, sino que también controlaban íntegramente la distribución. En poco tiempo lograron alzarse como la “meca del cine” estadounidense y dando inicio al llamado “Star System” de las grandes celebridades del cine.

La aparición de las computadoras cambió enormemente el espíritu del cine

EL CINE DIGITAL

El espíritu del cine cambió enormemente luego de la aparición de las computadoras. El mundo digital permitió, por un lado, la filmación directamente en formatos digitales mucho más flexibles y de mejor rendimiento.

Por otro lado, se incorporaron efectos especiales digitales, que no requerían de tramoyas y artificios técnicos, sino de programas de computación y post-producción. Además se crearon nuevas técnicas de animación y nuevos formatos filmicos, generando una verdadera revolución en la industria.

ACTIVIDAD

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué al cine se le conoce como el séptimo arte?
2. ¿Cómo fueron los inicios del cine a nivel mundial?
3. ¿Cuál fue la primera película que fue proyectada, en qué año fue y cuál fue su autor?
4. ¿Cuál fue la importancia de Thomas Alva Edison para la creación del cine?
5. ¿Qué otros inventos dieron pie para la creación del cine?
6. ¿Cuál fue la importancia de Georges Méliès para el cine?
7. ¿Cuál fue el aporte al cine que dieron Leon Gaumont, Alice Guy y Charles Pathé?
8. ¿Cómo eran el cine mudo y el cine sonoro en sus inicios?
9. ¿Qué relevancia tuvieron David Griffith y Sergei Einstein para el cine actual?
10. ¿Cómo fue el desarrollo del color en el cine?
11. ¿Cómo fue el inicio de los grandes estudios cinematográficos en Hollywood?
12. ¿Cómo cambió la aparición de los computadores al espíritu del cine?

LA HISTORIA DEL CINE EN COLOMBIA

La historia del cine en Colombia inicia en 1897 cuando se registra la llegada del cinematógrafo al país. Solo dos años antes, el aparato de los Hermanos Lumière habría hecho su legendaria aparición pública en París y con la reciente euforia ocasionada alrededor del mundo por la aparición del invento, muchos camarógrafos extranjeros se volcaron con sus cámaras en busca de nuevos paisajes por descubrir, de esta forma se conoce que algunos incursionaron en territorio colombiano aquel año donde se realizaron exhibiciones inicialmente en Colón, que por entonces pertenecía a Colombia; de allí pasó a Barranquilla, luego a Bucaramanga para llegar más tarde a la capital Bogotá donde en agosto de ese mismo año fue presentado en sociedad en el Teatro Municipal, que estaba localizado en la carrera 8 y fue posteriormente demolido.

Poco después de la introducción del cine al país se desata la Guerra de los Mil Días por lo que las primeras producciones tienen que esperar hasta el fin del conflicto civil para salir a la luz. En un principio las producciones cinematográficas del país se limitaban a capturar paisajes y momentos de la vida nacional y la exhibición de películas extranjeras era dominada por los Hermanos Di Doménico propietarios del Salón Olympia de Bogotá, quienes también producirían la primera película documental "El drama del 15 de octubre" que narra el asesinato del general Rafael Uribe Uribe desatando una gran polémica.

EL CINE MUDO

Durante los primeros años los realizadores de cine se dedicaban a hacer filmaciones de paisajes y reportajes noticiosos para

su exhibición pública y solo hasta 1922, aparece el primer largometraje de ficción llamado "La María" (de la cual se conserva un segmento de 25 segundos en la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano), dirigida por Máximo Calvo Olmedo, un inmigrante español que trabajaba como distribuidor de cine en Panamá y fue contratado para viajar al Valle del Cauca, donde realizaría el filme basado en la novela homónima del escritor vallecaucano Jorge Isaacs.

Otro de los pioneros del cine en Colombia fue Arturo Acevedo Vallarino un productor y director de teatro antioqueño que vivía de hacer obras de teatro en Bogotá, ante la crisis que se desató en esta actividad por la llegada del cine, Acevedo decidió fundar la compañía Acevedo e Hijos casa productora de mayor duración y continuidad dentro de la historia del cine colombiano con 23 años de existencia (1923 a 1946) siendo la única que sobreviviría a la crisis de los años 1930, dicha productora realizaría un primer largometraje en 1924 llamado "La tragedia del silencio" dirigido por el propio Arturo Acevedo quien en 1925 realizaría un segundo largometraje que es uno de los pocos que han sobrevivido dentro de los primeros años de la cinematografía en el país hasta nuestros días titulado Bajo el cielo antioqueño, el cual se realizó más como un capricho de la clase burguesa de la época, financiada por el magnate Gonzalo Mejía, que como una realización con pretensiones comerciales o artísticas aunque alcanzó una importante e inesperada aceptación del público; sin embargo el filme reflejaba el carácter de la época el cual venía presentado determinadas características comunes no solo en el cine sino en las demás artes a las cuales se les acusaba de presentar

cierta despreocupación o evasión de la dura realidad por la que estaba atravesando el país que se recuperaba de devastadoras guerras civiles y de la pérdida del Canal de Panamá; en contraste a esto, las artes en general se preocupaban principalmente de tres aspectos algo superficiales: el paisajismo, el folclorismo y el nacionalismo, con algunas excepciones sobre todo en la literatura pero que no eran ajenas al cine a excepción de algunas películas como la vallecaucana Garras de oro (1926) que abordaba el polémico tema de la separación de Panamá de Colombia en 1903 criticando el papel de Estados Unidos en la toma.

Película "Bajo el cielo antioqueño" de 1925

CRISIS DE LA DÉCADA DE 1930

Tras lo que parecía una floreciente industria, en el año 1928 la empresa Cine Colombia compró los estudios de los Hermanos Di Domenico cerrando los únicos laboratorios existentes en Colombia para dedicarse únicamente a la exhibición de películas extranjeras que le proporcionaban buenos dividendos con lo que se aniquiló de inmediato la producción nacional. Fue así como desde 1928 hasta 1940 en Colombia se produjo un solo largometraje con sonido óptico: Pereira es la que invita a su gran carnaval (1936) producido por la Casa Filmadora Venus en

Medellín, Colombia y el film *Al son de las guitarras* de Alberto Santana, que nunca fue estrenado. De este período sobreviven, no obstante, numerosos cortometrajes documentales o noticiosos realizados por Acevedo e Hijos como la película *Los Primeros Ensayos del Cine Parlante* (1937).

La transición del cine mudo al cine sonoro, que se inició en todo el mundo en 1927, agravó el atraso tecnológico que afectaba a los productores colombianos. El cine sonoro era mucho más costoso y complicado de hacer, y las compañías locales no estaban en condiciones de competir con las películas de Hollywood, que ofrecían a los distribuidores gran perfección técnica, taquilla confiable y precios muy bajos ya que la inversión se libra en el mercado estadounidense. A esto se suma la competencia del cine argentino y mexicano, que atravesaban sus "edades de oro". Sin embargo, fue ese mismo ejemplo de éxito de otros países latinoamericanos el que alentó a algunos empresarios a probar su suerte en la producción de cine colombiano. Entre 1941 y 1945 se estrenaron diez largometrajes de ficción colombianos, realizados por cuatro compañías:

Ducrane Films: Dirigida por Oswaldo Duperly, un empresario bogotano que había vivido en Estados Unidos. Empezaron en 1939 realizando cortos publicitarios y noticieros, para luego producir *Allá en el Trapiche* (1943), *Golpe de Gracia* (1944), y *Sendero de Luz* (1945).

Calvo Film Company: Empresa vallecaucana, dirigida por el español Máximo Calvo, quien había llegado a Colombia en tiempos del cine silente para dirigir una adaptación de la novela *María* (1922).

Realizó *Flores del Valle* (1941) y *Castigo del Fanfarrón* (1945)

Patria Films: Formada por los actores chilenos de la compañía de variedades Álvarez-Sierra. Participaron en *Allá en el Trapiche*, y produjeron *Antonia Santos* (1944), *Bambucos y Corazones* (1945), y *El sereno de Bogotá* (1945).

Cofirma: Compañía antioqueña formada por inversionistas locales. Produjeron *Anarkos* (1944) y *La canción de mi tierra* (1945).

Película "Allá en el trapiche" de 1943

La falta de oportunidades comerciales y apoyo estatal no impidió que en los años 1950 se ensayaran distintos modelos de producción. Quizás el más interesante fue el cortometraje surrealista *La langosta azul* (1954), producido por un grupo de artistas de la costa Atlántica entre quienes se contaban Gabriel García Márquez y Enrique Grau. Aunque estos artistas no siguieron trabajando en el medio cinematográfico, García Márquez continuaría colaborando más adelante en varios proyectos como guionista. Otro de los artistas que intentarían infructuosamente lograr desarrollar una carrera cinematográfica en el país fue el escritor Fernando Vallejo, quien durante la década de 1980 intentó realizar producciones cinematográficas que no solo no lograron apoyo estatal sino que

fueron censuradas. A pesar de que Vallejo intentaba retratar en sus películas la problemática de la violencia nacional, tuvo que realizarlas en México.

CINE DE LA PORNOMISERIA

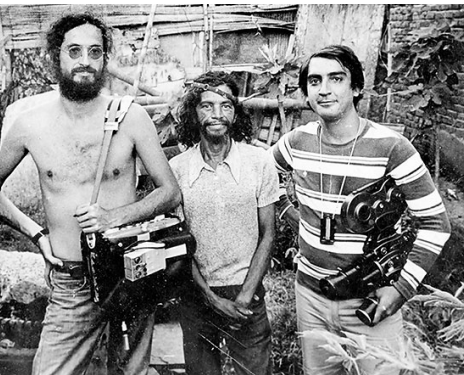
El cine de la pornomiseria fue el término que se empleó por la crítica en Colombia durante los años 1970 para denominar a aquel cine que se valía de la pobreza y la miseria humana para hacer dinero y conseguir reconocimiento internacional. El término "pornomiseria" fue acuñado por el director argentino Luis Puenzo para criticar los excesos en la representación de la marginalidad en el cine latinoamericano.¹³

Una de las películas más atacadas desde esta perspectiva fue *Gamín*, (1978) de Ciro Durán un documental sobre los niños de la calle que además de hacer tomas de la pobreza en la calle, se valía de la puesta en escena para recrear situaciones como la de niños robando radios de automóviles. Quienes encabezaron la crítica contra esta forma de hacer cine fueron los integrantes del autodenominado Grupo de Cali (producto del Cine-club de Cali del escritor Andrés Caicedo), los reconocidos cineastas Carlos Mayolo y Luis Ospina. Ellos realizaron, entre otros, el documental *Agarrando pueblo*, donde hacían una sátira de la pornomiseria.

EL CINE HOY

Durante la última década del siglo XX tras la pérdida del apoyo estatal con la liquidación de FOCINE, los realizadores del país volcaban sus esperanzas en las coproducciones con países europeos y el capital privado que muy pocas veces invertía en dichos proyectos, sin embargo se lograron realizar algunas películas destacadas como lo fueron las producciones del cineasta Sergio Cabrera cuya película *La estrategia del caracol* cosechó varios premios internacionales lo que provocó un gran interés del público del país superando, como pocas películas nacionales, el millón y medio de espectadores, por otro lado el cineasta Víctor Gaviria se destacó por sus películas de corte social que escandalizaron a algunos sectores de la opinión pública por mostrar la realidad de la vida de los niños de la calle.

Cine de la pornomiseria años 70

Para el siglo XXI se incrementó la producción nacional gracias a la ley de cine, aprobada en 2003, en este periodo se han realizado diferentes cintas que han despertado el interés del público local, como fue el caso de *Sóñar no cuesta nada* de Rodrigo Triana, una producción que alcanzó cerca de un millón doscientos mil espectadores o *El colombiano dream* de Felipe Aljure, que destacó por sus innovaciones técnicas y narrativas nunca antes vistas en el cine colombiano.

Película "La estrategia del Caracol" de Sergio Cabrera, ganadora de varios premios internacionales

Algunos han llegado a considerar este periodo como el «renacimiento del cine colombiano» y la más clara posibilidad en toda su historia de tener una industria consolidada. Además hay que destacar que varios actores internacionales han visitado Colombia para realizar varias películas, como es el caso del actor Tom Cruise que en agosto de 2015 aterrizó en Colombia para el inicio del rodaje de la

película *American Made*, la cual cuenta en su reparto con actores colombianos. En 2016 por primera vez el cine colombiano hace historia en Hollywood con la película *El abrazo de la serpiente* del director colombiano *Ciro Guerra*, siendo nominada como mejor película de habla no inglesa en la edición número 88 de los premios Óscar.

*Película "El abrazo de la serpiente" de *Ciro Guerra* obtuvo nominación en los premios Oscar.*

ACTIVIDAD

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo inició el cine en Colombia?
2. ¿Quiénes fueron los primeros cineastas en Colombia?
3. ¿Cuáles fueron las primeras producciones cinematográficas que se realizaron en el país?
4. ¿Cómo fue la transición del cine mudo al cine sonoro en Colombia?
5. ¿Qué papel desempeñó Gabriel García Márquez en la industria cinematográfica colombiana?

6. ¿Por qué fueron censuradas varias películas colombianas en los años 70 y 80?

7. ¿En que consistió el cine de la pornomiseria?

8. ¿Cómo se ha venido desarrollando el cine en nuestros días?

9. ¿Piensas que el cine en Colombia ha sido exitoso o no? ¿Por qué?

10. ¿Piensas que el gobierno nacional apoya el cine colombiano? ¿Por qué?

11. ¿Cómo piensas que las empresas nacionales e internacionales pueden animarse a apoyar aún más la industria cinematográfica del país?

Editado por:
ACADEMIA CINEMA STUDIO
info@cinemastudio.com.co