

PROPÓSITO:

Identificar el concepto, características, elementos y géneros mayores (Tragedia, comedia, tragicomedia) del teatro mediante consultas, tareas y una propuesta de dramatización para estimular la creatividad y fomentar el gusto y afición por el teatro.

MOTIVACIÓN:

Observa el video Obra de títeres " todos somos diferentes, pero importantes"
<https://www.youtube.com/watch?v=oKrffxpsx9g>

Escribe en tres renglones la reflexión que te deja el video.

EXPLICACIÓN:**EL TEATRO**

La dramática constituye uno de los principales géneros literarios. Presenta, de manera directa, uno o varios conflictos a través de uno o varios personajes que desarrollan sobre la escena el argumento gracias, fundamentalmente, al diálogo. Están concebidas para ser representadas.

CARACTERÍSTICAS DEL GÉNERO DRAMÁTICO

Así, este género literario cuenta con las siguientes características básicas:

El dramaturgo: debe contar una historia en un lapso de tiempo bastante limitado.

El hilo argumental debe captar la atención del público durante toda la representación. El recurso fundamental para conseguirlo consiste en establecer, cada cierto tiempo, un momento culminante o *clímax* que vaya encaminando la historia hacia el desenlace.

El teatro es una mezcla del texto literario con los elementos escénicos pertinentes para conseguir un espectáculo completo.

Los personajes han sido creados por el autor para ser encarnados por actores sobre un escenario.

La acción se ve determinada por el diálogo y, a través de él, se establece el conflicto central de la obra.

Las acotaciones son instrucciones dadas por el autor o dramaturgo de cómo deben actuar los personajes sobre el escenario. Por lo demás, los sentimientos del autor, sus ideas y opiniones se encuentran diluidos en la amalgama de personajes y ambientes que forman una obra de teatro.

A partir de estas características generales, los elementos que otorgan personalidad propia a este género son los siguientes:

ACCIÓN

Son todos los acontecimientos que suceden en escena durante la representación relacionados con la actuación y las situaciones que afectan a los personajes. Dicho de otro modo, la acción es el argumento que se desarrolla ante nuestros ojos cuando asistimos a una representación teatral.

Este argumento suele estar dividido en **actos** o partes (también denominados *jornadas*). Si dentro de un acto se produce un cambio de espacio, entonces se ha producido un cambio de **cuadro**, con lo que dentro de un acto puede haber distintos cuadros según los espacios que aparezcan. Por otra parte, cada vez que un personaje sale de la escena, o bien cuando se incorpora uno nuevo, se produce una nueva **escena**. Un acto constará de tantas escenas como entradas y salidas de personajes haya.

PERSONAJES

Son quienes llevan a cabo la acción dramática a través del diálogo, algunos de ellos son: el **galán, la dama, el padre o hermano de la dama, el gracioso** como contraste al galán, **el criado** crítico o **el soldado** presumido y fanfarrón. A partir del Romanticismo no podemos hablar de tipos determinados, sino de personajes que evolucionan ante los ojos del espectador.

TENSIÓN DRAMÁTICA

Es la reacción que se produce en el espectador ante los acontecimientos que están ocurriendo en la obra. Los autores buscan el interés del público mediante la inclusión de **momentos culminantes** al final de cada acto, lo cual contribuye a que se mantenga la atención hasta el desenlace.

TIEMPO

No es fácil el tratamiento del tiempo en una obra dramática, ya que ésta se desarrolla ante los ojos del espectador. Hemos de tener en cuenta que, por un lado, está el tiempo de la representación, es decir, lo que dura la obra teatral (dos o tres horas, habitualmente). En ese tiempo se debe desarrollar una acción determinada, que puede durar lo mismo que la representación, o más, con lo que los personajes deberán hacer referencia al tiempo que transcurre (prolepsis), denominado tiempo aludido.

DIÁLOGO

Las conversaciones que los personajes mantienen entre sí hacen que la acción avance. Estas conversaciones se pueden producir entre dos o más personajes. En algún momento, un personaje, apartándose del resto o desviando su mirada, puede hacer un comentario en voz alta, destinado al público, que no es oído por el resto de personajes. Este recurso se denomina **aparte**. Mediante los *apartes* los personajes realizan reflexiones en voz alta, hacen comentarios malintencionados o declaran un pensamiento que puede ser de utilidad para el desarrollo de la acción. La finalidad de los *apartes* es la de informar al público. Por otra parte, uno de los recursos más característicos del teatro es el **monólogo**: discurso que un personaje, normalmente solo sobre el escenario, pronuncia para sí mismo a modo de pensamiento o reflexión, aunque en realidad el receptor último es el público.

Público: Son a las personas a las cuales se les lleva el entretenimiento del teatro.

El texto mayormente reconocido como el libreto, debe ser bastante claro, con un mensaje de carácter importante para el espectador, no confuso el cual abarque demasiados temas.

Iluminación: Crea atmósferas asociadas a determinadas emociones o sensaciones.

Vestuario: Nos da claves acerca del personaje por ejemplo: su edad, época a la que pertenece, su personalidad, etc.

La escenografía: Es el ambiente que rodea a los personajes. Depende del estilo que elija para la obra. Realista, Surrealista y Naturalista.

GÉNEROS DRAMÁTICO

Dentro de este teatro, los tres géneros mayores eran:

La tragedia: protagonizada por personajes de alta categoría social que se ven arrastrados por la fatalidad a graves conflictos entre sí, a través de un lenguaje esmerado y cuidado. La tragedia griega se caracteriza por el horror, la desgracia y la muerte. El protagonista suele ser el héroe, que actúa con el decoro suficiente de acuerdo a las normas establecidas. Suele representar un ideal de comportamiento humano. Contra este héroe se encuentra el antagonista, que puede ser un solo hombre o un conjunto de circunstancias contrarias a la voluntad del protagonista. El conflicto suele desembocar en la catástrofe, en la fatalidad. Las obras están regidas por las tres unidades (acción, lugar y tiempo). Los espectadores, ante la contemplación de una tragedia, se solidarizan y sufren con el protagonista, con lo que llegan a la catarsis (liberación).

El drama satírico o **tragicomedia:** suele tratar un tema legendario, aunque con efectos cómicos protagonizados, fundamentalmente, por el coro. Los dioses no intervienen en la vida de los hombres y puede haber más de una acción al mismo tiempo. Se encuentra a medio camino entre la tragedia y la comedia: no se evitan las situaciones cómicas, pero tampoco el desenlace trágico.

La comedia: se basa en la ridiculización y denuncia desenfadada de costumbres y problemas cotidianos. Los protagonistas suelen ser personas normales que sufren en escena, aunque siempre desde un punto de vista cómico. Se busca la risa, por lo que el desenlace es feliz, desenfadado y alegre, sin olvidar la ironía.

LÍNEA DEL TIEMPO DEL TEATRO

Teatro griego: En Grecia nació el teatro entendido como «arte dramático». El teatro griego evolucionó de antiguos rituales religiosos (komos); el ritual pasó a mito y, a través de la «mimesis», se añadió la palabra, surgiendo la tragedia. A la vez, el público pasó de participar en el rito a ser un observador de la tragedia, la cual tenía un componente educativo, de transmisión de valores, a la vez que de purgación de los sentimientos («catarsis»).

El teatro romano: Recibió la influencia del griego, aunque originalmente derivó de antiguos espectáculos etruscos, que mezclaban el arte escénico con la música y la danza: tenemos así los ludiones, actores que bailaban al ritmo de las tibiae –una especie de aulos–; más tarde, al añadirse la música vocal, surgieron los histriones –que significa «bailarines» en etrusco–, que mezclaban canto y mimo (las saturae, origen de la sátira). Al parecer, fue Livio Andronico –de origen griego– quien en el siglo III a.C. introdujo en estos espectáculos la narración de una historia. El ocio romano se dividía entre ludi circenses (circo) y ludí scaenici (teatro), predominando en este último el mimo, la danza y el canto (pantomima). Como autores destacaron Plauto y Terencio.

El teatro medieval: Era de calle, lúdico, festivo, con tres principales tipologías: «litúrgico», temas religiosos dentro de la Iglesia; «religioso», en forma de misterios y pasiones; y «profano», temas no religiosos. Estaba subvencionado por la Iglesia y, más adelante, por gremios y cofradías. Los actores eran en principio sacerdotes, pasando más tarde a actores profesionales. Las obras fueron en primer lugar en latín, pasando a continuación a lenguas vernáculas.

El teatro medieval se desarrolló en tres principales tipologías: «**misterios**», sobre la vida de Jesucristo, con textos de gran valor literario y elementos juglarescos; «**milagros**», sobre la vida de los santos, con diálogos y partes danzadas; y «**moralidades**», sobre personajes simbólicos, alegóricos, con máscaras tipificadas. En esta época nació el teatro profano, con tres posibles orígenes –según los historiadores–: la imitación de textos latinos de Terencio y Plauto; el arte polivalente de los juglares; o los pequeños divertimentos escritos por autores de signo religioso para evadirse un poco de la rigidez eclesiástica.

SIGLO XVIII: En el siglo XVIII el teatro siguió modelos anteriores, contando como principal innovación la reforma que efectuó Carlo Goldoni de la comedia, que abandonó la vulgaridad y se inspiró en costumbres y personajes de la vida real. También se desarrolló el drama, situado entre la tragedia y la comedia. La escenografía era más naturalista, con un mayor contacto entre público y actores. Los montajes solían ser más populares, atrayendo un mayor público, dejando el teatro de estar reservado a las clases altas.

Siglo XIX: El teatro romántico tuvo dos notables antecedentes en el Sturm und Drang con Johann Christoph Friedrich von Schiller (Don Carlos, 1787; Guillermo Tell, 1804) y Johann Wolfgang von Goethe (Fausto, 1808). Como en el resto de la literatura romántica, destaca por el sentimentalismo, el dramatismo, la predilección por temas oscuros y escabrosos, la exaltación de la naturaleza y del folklore popular. Surgió un nuevo género, el melodrama, y se popularizaron los espectáculos de variedades.

SIGLO XX: El teatro del siglo XX ha tenido una gran diversificación de estilos, evolucionando en paralelo a las corrientes artísticas de vanguardia. Se pone mayor énfasis en la dirección artística y en la escenografía, en el carácter visual del teatro y no sólo el literario. Se avanza en la técnica interpretativa, con mayor profundización psicológica (método Stanislavski, Actors Studio de Lee Strasberg), y reivindicando el gesto, la acción y el movimiento.

EJERCICIOS:

Para el desarrollo de los ejercicios vamos a ir a la plataforma Sygescol.

EVALUACIÓN:

EVALUACIÓN: Teniendo en cuenta LA EXPLICACIÓN del tema dada en Sinapsis escribe frente a cada enunciado verdadero o falso.

a.El drama no constituye uno de los principales géneros literarios. _____

- b.El teatro presenta, de manera directa uno o varios conflictos a través de uno o varios personajes que desarrollan sobre la escena el argumento gracias al dialogo. ____
- c.El teatro o dramático se representa ante el escenario delante del público. ____
- d.La acción son todos los acontecimientos que suceden en escena durante la representación relacionados con la actuación y las situaciones que afectan a los personajes. ____
- e.Los personajes no son quienes llevan a cabo la acción dramática a través del diálogo. ____
- f.Con la eclosión del teatro durante el Siglo de Oro (XVI-XVII), aparecen una serie de personajes o tipos característicos que representan actitudes o comportamientos ideales, tales como el galán, la dama, el padre o hermano de la dama, el gracioso como contraste al galán, el criado crítico o el soldado presumido y fanfarrón. ____
- g.La tensión dramática no produce reacción en el espectador ante los acontecimientos que están ocurriendo en la obra. ____
- h.Los autores buscan el interés del público mediante la inclusión de momentos culminantes al final de cada acto, lo cual contribuye a que se mantenga la atención hasta el desenlace. ____
- i.El argumento suele estar dividido de mayor a menor en actos, cuadros y escenas. ____

BIBLIOGRAFÍA:

- <https://www.youtube.com/watch?v=4hcowGQxujQ&t=4s> El origen del teatro
- <https://www.youtube.com/watch?v=wLALPOmM1F0> El origen del teatro
- https://www.youtube.com/watch?v=CC_L00kWbxI&t=6s Definición, orígenes, características, estructura.
- <https://www.youtube.com/watch?v=2xhli-vGvaQ&t=432s> Literatura griega II Teatro griego Esquilo, Sófocles y Eurípides
- <https://www.youtube.com/watch?v=KctlxYNQO30&t=24s> Edipo rey
- <https://www.youtube.com/watch?v=2KfwhBonlds> El teatro contemporáneo
- <https://www.youtube.com/watch?v=RVc7i4HmgfQ&t=71s> El origen de los títeres
- <https://www.youtube.com/watch?v=OP4FbOkFllo> El origen de los títeres
- <https://www.youtube.com/watch?v=a9WEuX1hKek> El mundo de los títeres