

1996,
Año Europeo
del Aprendizaje Permanente

Escuela
de
Padres

APRENDER —en familia— TODOS LOS DÍAS (9)

— Leticia Dotras —

NOSOTROS: EL GRAN TEATRO DEL MUNDO

"Ya está todo prevenido
para que se represente
esta comedia aparente
que hace el humano sentido"
CALDERÓN DE LA BARCA

Porque **teatro** deriva del griego de la palabra *θηαωμαι* que significa mirar, contemplar, admirar. Porque **teatro** es también actuar. Porque **teatro** es esa respuesta a ese deseo dentro de cada uno de nosotros de transformarnos en otro ser. Porque nos manifestamos ante otros, representando papeles ajenos al nuestro pero que, al mismo tiempo, está revelando parte de nosotros mismos. Porque **teatro** es comunicación, interpretación, quehacer, transmisión. Porque todos representamos en nuestra vida muy diferentes papeles, muy diferentes personajes que, en algunas ocasiones, no elegimos, sino que nos toca representarlos. Porque **el teatro** está tan metido en nuestra vida cotidiana y en nuestro quehacer diario, que se ha infiltrado en nuestras expresiones y lo utilizamos sin apenas darnos cuenta. Porque hay al que le gusta **ir de protagonista** por la vida y ése suele ser bastante **teatrero**. También está el **director**, al que le gusta mandar o el **regidor** que te avisa de lo que debes hacer, aunque siempre hay quien **anda entre bambalinas**, disimulando y sin hacer mucho caso de lo que le dicen, porque presume de que él **tiene muchas tablas** y lo dice, tan orgulloso y tan convencido, que muchos no quieren llevarle la contraria y disimulan haciendo **mutis por el foro** y piensan que, en realidad, es un **titiritero** que no se da cuenta de que, de lo que va por la vida, es de **telonero**. En otras ocasiones

hay quien nos monta una **escena** y las cosas se ponen tan feas que, entonces, **se muere hasta el apuntador** y claro, en semejantes circunstancias tan **dramáticas**, lo más conveniente es que **caiga el telón**.

El teatro supone un encuentro personal, brinda un conocimiento del yo. Cada uno representamos un personaje en este "**gran teatro del mundo**", papel de protagonista o secundario que lo hacemos con más o menos soltura, y llevamos una máscara determinada para cada circunstancia. Máscaras que nos identifican y nos definen y por las que somos reconocidos.

Así, nuestra forma de actuar parece que responde a un guión prefijado en el escenario de la vida. La visión de todo el espectáculo y nuestra propia actuación, nos permite ensayar otros papeles para tener una mayor con-

fianza en el papel que nos ha correspondido.

Lo que sí es cierto es que todos tenemos una disposición natural para la imitación y la dramatización que se manifiesta en el juego espontáneo de representación de roles. Es muy importante desarrollar esta capacidad en el campo de la educación. El teatro, además de una forma de arte, es una dimensión humana y no pocos han descubierto como comprender al otro representando personajes en una obra de teatro. Logra uno meterse en la piel del otro y aprende que existe una nueva forma de relacionarse con las personas: desde su interior.

1. UN POCO DE HISTORIA

¡Corta fue la comedia! pero ¿cuando no lo fue la comedia desta vida, y más para el que está considerando que toda es una entrada, una salida?

CALDERÓN DE LA BARCA

El teatro, proyección inconsciente de actitudes, emociones o deseos, nace en la magia del hombre primitivo cuando simboliza sus deseos a través de la pintura o con bailes o movimientos de su cuerpo. El hombre que deseaba cazar una presa importante, pintaba en las paredes de su cueva la

imagen que deseaba hacer real.

Los griegos no trataron de simbolizar los efectos deseados, sino las mismas emociones y pensamientos que el hombre deseaba. A partir de entonces el teatro empezó a ser acción, sufrimiento, drama (*dram*: acción).

Históricamente, el teatro nace a partir de ritos religiosos que escenifican momentos de la vida de los dioses.

La **tragedia** nace de los himnos y danzas dionisiacas.

Existían ya en los poemas homéricos abundantes elementos dramáticos. Así mismo la poesía coral contenía rudimentarios elementos teatrales. Pero fue Téspis el que, en las fiestas de primavera en honor al dios Dionisos, apareció con su coro de hombres disfrazados de machos cabríos y representó una especie de drama rudimentario. Había un solo personaje, el *corifeo*, que dialogaba con el coro. Surge así la tragedia, palabra que procede de *tragos* (canto del macho cabrío).

La **comedia**, obra de final feliz y personajes del pueblo. La palabra comedia significaba en su origen "canto de fiesta". Como la tragedia toma su origen en el culto a Dionisos pero derivaba de las procesiones (*komos*) que tenían lugar en el campo durante la vendimia.

Roma no consigue alcanzar la grandeza helénica con sus obras teatrales. Pero una zona napolitana recibe el fruto de un grupo de autores aficionados que crean farsas y pantomimas grotescas: se las denomina "atellanas" y sus personajes son los que luego, debidamente perfeccionados, pasarán a la "Comedia dell'Arte" italiana.

Tanto los griegos como los romanos levantaron poderosos anfiteatros de los que aún nos quedan vestigios y que asombran por sus valores acústicos.

El teatro vuelve a surgir en la Edad Media. Y, como muchos siglos antes, nace en el templo. Nacen así los *dramas litúrgicos* que, cuando se enriquecen con muchos elementos profanos, sale al atrio de las iglesias y surge el *drama semilitúrgico*. De aquí nace el *miracle*, el *misterio* y la *moralidad*. También paralelamente a este teatro religioso se dan las farsas profanas y las comedias.

En España, en el siglo XVII, comienza el Siglo de Oro: genios como Lope de Vega, Miguel de Cervantes, Calderón

de la Barca elevan la categoría del teatro universal. Lope cambia la rígida técnica escénica por métodos más amplios, reglas menos severas. Así aparece la tragicomedia. Mezcla personajes y lenguaje. Alarga el número de actos. Cambia el uso del tiempo.

Al mismo tiempo Shakespeare es representativo, en Inglaterra, del teatro isabelino. Los actores, en este teatro, eran siempre hombres, incluso para los papeles femeninos.

En el siglo XVII aparece en Italia la "Commedia dell'Arte" donde un grupo de actores nómades toman un tema cualquiera e improvisan sobre él. Con el correr del tiempo el público marca sus personajes favoritos como la coqueta Colombina, el audaz Arlequín, el tímido Pierrot etc.

Pero en pleno XVIII Francia reacciona contra el Barroco y vuelven a las reglas clásicas con Racine como máximo exponente de este teatro llamado Neoclásico.

Y en Alemania, Goethe y Schiller elevan la calidad dramática a límites sublimes.

Pero el hombre romántico y el Romanticismo vuelve a romper las frías reglas del Neoclasicismo con Victor Hugo en Francia.

Los ideales del Romanticismo se resumen en dos palabras: libertad y nacionalismo.

En España Martínez de la Rosa abre las puertas al Romanticismo y Zorrilla con su *Don Juan Tenorio*, a un arquetipo de protagonista romántico.

Y del Romanticismo al Realismo con Robertson en Inglaterra y sus obras de "taza y platillo". No existe la improvisación. Se ensaya. Se decoran los interiores con lienzos y muebles y se inicia un teatro de repertorio fijo con papeles bien ensayados y aprendidos. Por primera vez nace la figura del "empresario".

Y así hasta nuestros días donde el actor es producto de largos años de aprendizaje. Las obras se montan en artística conjunción de tareas entre tramoyistas, maquilladores, iluminadores, sastres, escenógrafos, actores y un largo etcétera.

2. DRAMATIZACIÓN O TEATRO

Antes de empezar a montar nuestro taller de teatro tenemos que tener muy claro qué significan estos dos términos.

Por **dramatización** se entiende el proceso de

dar forma y condiciones dramáticas. Significa la reproducción de la acción con finalidad artística o lúdica y se diferencia con claridad del término **teatro**, reservado exclusivamente para el espectáculo, la puesta en escena ante un público.

Así, los que participan en la **dramatización** son jugadores, o jugadores y observadores que se alternan y la participación es abierta a todos y voluntaria.

La **dramatización** tiene la peculiaridad de ser expresamente pedagógica y lúdica y produce un placer espontáneo.

En la **dramatización** el texto es improvisado. Parte de un guión general y susceptible de variaciones y aportaciones personales.

El ritmo en la **dramatización** es libre, creado espontáneamente.

El lugar para la **dramatización** puede ser el aula o cualquier otro.

La **dramatización** la coordina un animador.

El fin de la **dramatización** es contribuir a la formación y desarrollo de la persona. Interesa más el proceso de creación que el resultado artístico.

El juego **dramatización** conscientemente preparado con vistas a su representación ante el público, pasa a convertirse ya en **teatro** y es identificable con el juego escénico.

Los niños hacen el **juego dramático** con total espontaneidad, sin contar para nada con el adulto. En esto incurren cuando juegan a los vaqueros, a los médicos, a las casitas etc. Los niños en estos casos admiten sin saberlo las convenciones dramáticas. Se reparten papeles y crean el espacio dramático correspondiente.

El **teatro** tiene la peculiaridad de ser una construcción artificial y se trabaja antes del logro artístico.

El texto del **teatro** está previamente escrito y se memoriza con fidelidad.

El ritmo en el **teatro** está marcado previamente.

El lugar para el **teatro** es el escenario.

El **teatro** lo coordina un director de escena.

La finalidad en el **teatro** es la preparación rigurosa de actores en el arte de la interpretación. Interesa, sobre todo, la calidad del resultado artístico.

En el **teatro** los participantes son actores por un lado y espectadores por otro, diferenciados y divididos. Con una participación restringida y seleccionada.

3. MONTANDO NUESTRO TALLER DE TEATRO

Una vez elegida entre todos la obra que queremos representar, debemos empezar a organizarnos.

Tendremos que tener:

3.1 EQUIPO DE REALIZACIÓN

DIRECTOR: Es el responsable del espectáculo. Debe saber mandar y organizar, y lo más importante, ha de

saber hacerse querer y respetar.

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Siempre al lado del director, irá apuntando las ideas que se le vayan ocurriendo a éste durante los ensayos.

REGIDOR: Convoca a los actores para los ensayos y los avisa cuando deben entrar en escena. Ordena subir y bajar el telón. Es el responsable de todo lo que pase en el escenario el día de la actuación.

APUNTADOR: Da letra al actor que lo precise. Si no hay concha, se colocará entre bastidores.

3.2 LA ESCENOGRAFÍA

En esta sección entran los encargados de construir el escenario y cuanto en él se contiene: Bambalinas, bastidores, decorados, etc. El **escenógrafo** es el que ha de ocuparse de crear el clima o disponer los elementos que crea adecuados para situar el texto que se va a representar.

El diccionario nos habla de un **espacio teatral**, esto quiere decir que no necesariamente la representación ha de hacerse en un teatro, se puede hacer en cualquier lugar, sólo hay que saber conjugar los elementos.

Los **tramoyistas** se encargan de montar y desmontar el escenario.

3.3 UTILERÍA

Esta sección es la encargada de construir o procurar los objetos que se van a necesitar en escena (platos, vasos, espadas, sombrillas, bastones, abanicos...) En realidad, todo aquello que se use en escena y que no pertenezca ni a la decoración, ni al vestuario.

3.4 VESTUARIO Y MAQUILLAJE

El **vestuario** ha de estar de acuerdo con la forma de la interpretación y la escenografía. Se debe entrar dentro del vestido de la misma forma que se entra dentro del personaje. Cuando no existen muchas posibilidades para el vestuario adecuado, se aconseja el uso del vestuario estilizado, compuesto por una mallas negras como base, sobre las que se colocan detalles que nos identifiquen con el personaje (una corona para un rey, etc.).

En el teatro actual el **maquillaje** hace las veces de la máscara antigua. Constituye uno de los elementos expresivos de que se vale el teatro para explicar sus historias.

3.5 ILUMINACIÓN Y MONTAJE MUSICAL

Los efectos luminosos juegan un papel importante. Es importante tenerlo todo a punto el día del ensayo general.

Lo mismo que la iluminación, en el montaje musical se han de buscar los efectos más apropiados, teniéndolo todo a punto.

3.6 LOS ACTORES Y EL PÚBLICO

Porque como ya dijimos más arriba no hay unos sin los otros.

Todo éxito teatral depende de la buena o mala interpretación de los actores. Es por tanto importante que éstos dominen la técnica de la **expresión corporal** y la técnica de la **declamación**.

El actor aunque no está siempre hablando en escena, está actuando. Por tanto debe ensayar diferentes gestos faciales (dolor, pena, alegría, aburrimiento) y saber coordinar sus manos con la situación (nerviosismo, vejez, energía).

El **mimo** es la culminación de la expresión corporal. Es la poesía del movimiento. Posee un lenguaje propio a la vez que universal.

También es preciso que el actor posea excelentes dotes declamatorias y una muy buena vocalización.

Y 3. 7. LA REPRESENTACIÓN

Después de vuestros ensayos, del ensayo general completo con luces, sonido, vestuario, maquillaje y.... **¡Arriba el telón!** La función va a comenzar.

Y pues representaciones es aquesta vida toda, merezca alcanzar perdón de las unas y las otras.

CALDERÓN DE LA BARCA

—PARA SABER MÁS—

- ✓ JUAN CERVERA. *Como practicar la dramatización*. Ed. Cincel. Madrid, 1981.
- ✓ ISABEL TEJERINA. *Dramatización y teatro infantil*. Siglo XXI, Madrid, 1994.

- ✓ BEATRIZ N. PARULA DE LOPEZ GAVINET. *El juego teatral en la escuela*. Ed. Guadalupe, 1977.
- ✓ TOMÁS MOTOS/FRANCISCO TEJEDO. *Prácticas de dramatización*. Ed. Humanitas, Barcelona, 1987.
- ✓ EQUIPO CODA DE ESTUDIOS TEATRALES. *Creatividad teatral*. Ed. Alhambra, 1987.

—ACTIVIDADES—

1. Una vez que ya tenéis montado vuestro Taller de Teatro, buscad la obra que habéis decidido representar y "manos a la obra".
2. También podéis escribir una obra entre todos. También puede que entre vosotros o en vuestra familia haya un autor en ciernes. Una vez que esté preparada: "manos a la obra".
3. Se puede empezar a formar un pequeño diccionario para anotar todas estas nuevas palabras que van apareciendo desde que os dedicáis al mundo del teatro.

OBRAS PARA VUESTRO TALLER DE TEATRO

1. EL VESTUARIO

Autor: Voltas, Jordi.
Editorial: La Galera.
Edad: Para todas las edades que quieran hacer teatro.

No es suficiente con aprenderse un papel, aprender a hablar o andar como lo haría el personaje que representáis... es necesario disfrazarse. Hacerse un buen disfraz no es tan difícil. En este librito os dan algunos trucos para lograrlo. Aparecen todo tipo de modelos, desde las túnicas clásicas, pasando por Don Juan Tenorio, los personajes de la "Comedia dell'Arte", hasta todo tipo de vestuario fantástico.

2. LA ESCENOGRAFÍA

Autor: Batiste, Jaume
Editorial: La Galera.
Edad: Para todas las edades que estén dispuestas a hacer teatro.

Este libro da una visión de lo que es y ha sido la escenografía y ofrece una serie de propuestas prácticas a los escenógrafos.

3. EL MAQUILLAJE

Autor: Voltas, Jordi
Editorial: La Galera
Edad: Para todas las edades que estén dispuestas a hacer teatro.

Este librito nos enseña la técnica del maquillaje y sus posibilidades. En el teatro, el maquillaje es un recurso importante para la expresividad y caracterización del personaje.

4. MI PRIMER LIBRO DE TEATRO

Autor: Gonzalez de Ajo, Julia.
Editorial: EVE-REST.
Edad: Para todos aquellos que quieran hacer teatro infantil.

El libro consta de una selección de cuentos famosos como "El Principito", "El gigante egoísta", "El soldadito de Plomo" y muchos más, adaptados todos ellos para ser representados.

5. EL REY QUE NO RÍE

Autor: Folch i Torres, Josep M. / Folch i Camarasa, Ramón
Editorial: La Galera
Edad: Para todos aquellos que están dispuestos a hacer teatro infantil.

El rey de la comedia no podía reír porque se había vuelto malo, pero hay alguien que consigue que se de cuenta de su error. El rey vuelve a reír, porque ahora ya es bueno.

6. HACIENDO DIABLURAS

Autor: Sandín, Miguel
Editorial: CCS.
Edad: De 6 a 13 años.

Comedia en un acto que proponen al espectador infantil y juvenil valores fundamentales como el amor, la amistad, el respeto

al medio ambiente, sin olvidar que el público participa activamente en el espectáculo.

7. EL CHAQUILÁN. MACHAQUITO

Autor: Fuertes, Mariano.
Editorial: CCS
Edad: Para niños de Educación Infantil y Primaria.

Son dramatizaciones rítmicas musicales que nos cuentan historias o leyendas de la provincia de León.

Pensadas para ser desarrolladas en las clases de Educación musical, aunque también se pueden incluir en áreas de Formación Artística, Lenguaje y Formación religiosa.

8. OS PIDO LA PAZ

Autor: Labandeira, José A. / Vidal, Luis
Editorial: CCS
Edad: De 11 a 14 años.

Dramatización en un acto. La Paz ¿Una realidad? ¿Algo posible?

La Paz acusa a la Guerra y ésta se defiende a través de testigos y declaraciones. Como Juez: La Conciencia Humana. Como Jurado: La Niñez.

Obra muy bien trabajada y tratada para que los chicos la representen. Da al comienzo unos consejos acerca del vestuario, escenario etc.