

Artes Escénicas Siglo XX

Historia Básica del Artes
Escénico
(César Oliva)

Nacimiento del Simbolismo

- Predecesores del simbolismo:
  - **Hegel**, en el terreno de la intuición pensante;
  - **Baudelaire**, en el redescubrimiento de las correspondencias de todos los seres, cosas y sensaciones que el hombre encuentra en su caminar;
  - **Wagner**, en el intento de reunión de todas las formas de la expresión artística en un espectáculo total capaz de despertar en el espectador modos y ámbitos de percepción muchas veces dormidos.

Características del Simbolismo

- ❑ La búsqueda de la Idea por el Hombre, por medio de la intuición y de la meditación.
- ❑ No se tomará como modelo, como ha hecho el arte realista o impresionista, la cosa en su objetividad externa. Hay que penetrar más en lo profundo. Hay que buscar en la mente, en el espíritu, a través de la cultura, de la mitología y de la historia, las ideas y las imágenes capaces de expresar al hombre en su totalidad.
- ❑ El simbolismo es un modo de conocimiento que antepone el Espíritu a la materia.
- ❑ Para expresar artísticamente la Idea, necesitará del auxilio de la materia. En este punto, los simbolistas adoptan dos caminos distintos: el de la depuración y aquilatamiento de los medios expresivos, aun forzando su sintaxis y sus relaciones semánticas, o bien el de la prolijidad o acumulación en la obra dramática de símbolos y lenguajes.
- ❑ Preferencia por los relatos míticos, por las leyendas, antes que por la historia.

Características del Simbolismo

- ❑ La búsqueda de lo simbólico se confunde, en muchas ocasiones, con la búsqueda de lo trascendente, de lo oscuro y muy en particular de ciertos temas obsesivos (el más obsesivo de todos ellos, y el más teatral sin duda, será el de la Muerte). Ello explica que los dramaturgos simbolistas sean unos estudiosos de los fenómenos mágicos, esotéricos, religiosos.
- ❑ Finalmente, este teatro no puede dejar de ser, de principio a fin, un teatro poético; lo que no quiere decir un teatro en verso. Sólo la poesía puede ser el vehículo adecuado para mostrar el arte y sus símbolos, y sólo así puede la palabra conjugarse con las otras artes del espectáculo.
- ❑ Esta escritura está muy cerca del onirismo, de las fantasías de los sueños, procedimiento argumental o temático al que acuden frecuentemente los dramaturgos simbolistas.
- ❑ Los desdoblamientos y metamorfosis de un mismo personaje, a fin de mostrar sus múltiples caras o los diferentes periodos de su vida; o para proyectar y enfrentar su dimensión real con sus dimensiones más trascendentes;

Características del Simbolismo

- Los personajes, las palabras, las imágenes, se asocian multiplicando sus posibilidades combinatorias. Ello explica las dificultades de algunos simbolistas para respetar la duración del espectáculo teatral. Cada obra puede tener su duración propia, la intrínsecamente exigida por sí misma: desde unos minutos hasta varias veladas o jornadas (tomando este término como sesión teatral para un día);
- la forma ceremonial, según la cual los distintos lenguajes escénicos se ordenan ritualmente de acuerdo con un código preestablecido.
  - El carácter ceremonial del teatro de signo artaudiano, manifiesto en autores y grupos como el Living americano, Grotowski, T. Kantor, Arrabal, Genet...

Teatro Siglo XX

- ❑ Desde finales del siglo XIX a los años 50 el teatro ha pasado de sus más rotundos resultados naturalistas al nihilismo exagerado de un absurdo perspicaz.
- ❑ En estos años se modificaron estilos, se buscaron nuevas posibilidades a los dispositivos escénicos, se cuestionaron hasta sus últimos extremos los restos de un aristotelismo trasnochado, se sacaron las máximas posibilidades de las nuevas técnicas de iluminación; en suma, todo lo que había permanecido estancado durante siglos de repente cambió, pero no en una sola dirección, sino en muchas.
- ❑ ¿Por qué?
  - la culminación de todos los progresos industriales y técnicos que llegaron al teatro en forma de escenarios móviles y luminotecnias reguladas;
  - la popularización del cinematógrafo, que si bien se ve influido en primera instancia por el teatro, termina influyendo en él, en su estética e incluso en el sentido realista en que deriva;
  - la importancia que adquiere la personalidad del director de escena que, por primera vez en la historia del teatro, separa sus funciones totalmente de las de actor o empresario, aunque a veces las simultanee;
  - la agilidad de la información periódica y filmada que hace que las innovaciones lleguen mucho más rápidas que en tiempos anteriores, gracias también a las nuevas tecnologías.

Directores – Teatro Siglo XX

- Meiningen (Duque Jorge II).
- Teatro Libre (André Antoine).
- Teatro de Arte (Constantin Stanislavski).
- Antinaturalismo (Vsevolod Meyerhold).
- Distanciamiento (Bertolt Brecht).
- Destrucción del Teatro (Antonin Artaud).
- Teatro Pobre (Jerzy Grotowski).
- Espacio Vacío (Peter Brook).

Dramaturgos – Teatro Siglo XX

- Alfred Jarry
- Don Ramón del Valle Inclán.
- Luigi Pirandello.
- Samuel Beckett.
- Montajes de Escena (entre otros): ITALIA - Darío Fo,/ INGLATERRA: T.S. Elliot, Peter Schaffer, Harold Pinter,/ FRANCES: Jean Genet, Ionesco,/ ESPAÑOL: Buero Vallejo, Federico García Lorca, Alfonso Plou Escola,/ ESTADOUNIDENSE: Sam Shepard, Arthur Miller, Eugene O´Neill,/ LATINOAMERICANO: José Triana, Enrique Buenaventura, José Triana,/ VENEZOLANO: José I. Cabrujas, Isaac Chocrón.

Sobre el Arte de la Actuación

Hacer Actuar (J. Eines)

La Relajación

- Equilibrio entre relajación y tensión.
  - El estado de “pre-expresividad” (física y energéticamente en el escenario).
- Preparación y apertura para la creación del personaje.
- Atención en el interior y en el exterior.
- Preparar al cuerpo (dinámica psicofísica).
  - “El cuerpo contiene la biografía”.
- Máximo esfuerzo para el mínimo de expresión.
  - Eliminar tensiones innecesarias.

La Concentración

- La concentración del actor:
  - Hace posible la del público.
  - Le permite sostener la ficción.
  - Generación de la imagen en escena.
- A mayor concentración, menor tensión.
- Concentración es conexión con el todo (equilibrio entre lo externo y lo interno).
  - El actor se libera del sí mismo y se concentra en la acción.
- Actuar para una mirada que trasciende la del espectador.
- Concentración: acceso al inconsciente. Repetición para liberar.

La Emoción

- Imposible controlarla a voluntad.
  - Opción técnica: vivir el presente de la escena.
  - Trabajar desde la pregunta.
- No ocuparse de la emoción.
- Equilibrio y Contención.
- “Conexión entre lo interno y lo externo, entre lo vivencial y lo expresivo”.
  - Entrenamiento en la acción.
  - Acceder a la sensación y la imaginación.

La Palabra

- Palabra y acción unidad indisoluble.
- Creación escénica: palabra, acción e imagen.
  - Teatro: hacer que algo ocurra (más allá de la narración de un hecho).
- Entrenamiento del actor: para integrar la palabra al cuerpo, hacerla orgánica.
- La palabra como punto de partida para crear al personaje.
  - El personaje se conoce a través de la ACCIÓN.

La Acción

- En la acción ocurre todo:
  - “lo psicológico y vivencial, el texto, el subtexto, la intención, el personaje, el tema.”
- El actor, a través de la acción, completa (llena el vacío, completa lo que falta).
- Acción: componente psicofísico.
  - La acción como descubrimiento (estado de no saber).
- Preguntas claves:
  - ¿Por qué y para qué de la acción?
  - Se memorizan secuencias físicas (conducta), pero no su motivación.