

TENDENCIAS DEL TEATRO CONTEMPORÁNEO

Preparado para el
Centro de Competencias de la Comunicación
Universidad de Puerto Rico en Humacao
Carmen Z. Pérez

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN

PARTE I

OBJETIVO GENERAL	i
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	ii
PRUEBA INICIAL.....	iii
CONTESTACIONES DE LA PRUEBA INICIAL.....	iiiv
TEATRO TRADICIONAL Y CONTEMPORÁNEO	1
LAS TENDENCIAS.....	1
TEATRO ÉPICO	2
TEATRO DE LA CRUELDAD	2
TEATRO DEL ABSURDO	3
REALISMO-POÉTICO.....	3
TABLA DE REPASO	3
A MODO DE CONCLUSIÓN	4
PARTE II	
CONTESTACIONES DE LA PARTE II.....	8

Introducción

Este módulo va dirigido especialmente a los estudiantes de los cursos de ESPA.3102 y ESPA. 3202. El propósito es brindarle a los estudiantes un esquema de las tendencias principales que se encuentran en el teatro contemporáneo. El esquema les permitirá realizar un análisis más adecuado de las obras que pertenecen a este periodo.

Objetivo general

El objetivo de este módulo es presentar las características particulares de cada una de las tendencias del teatro contemporáneo.

Objetivos específicos:

Al finalizar el estudio de este módulo los estudiantes podrán:

- Definir el concepto de teatro contemporáneo
- Diferenciar entre teatro tradicional y teatro contemporáneo
- Definir las tendencias principales del teatro contemporáneo
- Identificar las tendencias del teatro contemporáneo en los textos que se les asignen
- Comprender la importancia de las tendencias del teatro contemporáneo en el desarrollo del género

Prueba inicial

Instrucciones: Selecciona la alternativa que completa mejor cada aseveración.
Coteja las respuestas en la página *iv*.

1. El teatro tradicional pretende que el público se:
 - a. divierta
 - b. identifique
 - c. cuestione

2. El teatro contemporáneo se refiere a las obras escritas durante:
 - a. el siglo XIX
 - b. la primera mitad del siglo XX
 - c. la segunda mitad del siglo XX

3. La característica primordial del teatro contemporáneo es el:
 - a. eclecticismo
 - b. realismo
 - c. fanatismo

4. Las tendencias del teatro contemporáneo se caracterizan por ser:
 - a. realistas
 - b. anti-realistas
 - c. difíciles

5. Brecht es el creador del teatro:
 - a. épico
 - b. de la crueldad
 - c. del absurdo

6. Artaud es el creador del teatro:
 - a. épico
 - b. de la crueldad
 - c. del absurdo

7. Ionesco es el creador del teatro:

- a. épico
- b. de la crueldad
- c. del absurdo

8. El *distanciamiento* es una técnica propia del teatro:

- a. épico
- b. de la crueldad
- c. del absurdo

9. El tema de la incomunicación es frecuente en el teatro:

- a. épico
- b. de la crueldad
- c. del absurdo

10. El realismo-poético se diferencia de las otras tendencias por su:

- a. aceptación parcial de la realidad
- b. ausencia de representantes
- c. lenguaje realista

CONTESTACIONES DE LA PRUEBA INICIAL

1. b

2. c

3. a

4. b

5. a

6. b

7. c

8. a

9. c

10. a

Si obtuviste 8 ó más, te felicito.

Si obtuviste 7 ó menos, te conviene estudiar este módulo. *Ánimo.*

TEATRO TRADICIONAL Y CONTEMPORÁNEO

Denominamos como teatro tradicional a todo el teatro escrito hasta finales del siglo XIX. En este tipo de teatro predomina el elemento realista tanto en el texto escrito como en el tipo de representación. El propósito de este teatro es la imitación de la realidad. Su objetivo fundamental es lograr la identificación del público, bien sea con los conflictos que plantea o con la naturaleza de los personajes. Es decir, los personajes hablan y actúan como si fueran seres humanos.

Al hablar de teatro contemporáneo nos referimos al teatro escrito durante la segunda mitad del siglo XX. La característica primordial del teatro contemporáneo es el eclecticismo (mezcla de tendencias). Este teatro está influido por una serie de tendencias que se manifiestan durante la primera mitad del siglo XX. El rasgo común de estas tendencias es el rechazo al realismo, por lo tanto, utilizará diversas técnicas para romper con la realidad. El teatro contemporáneo no pretende lograr la identificación del público sino la reflexión sobre los conflictos que se plantean.

LAS TENDENCIAS

Tendencias principales del teatro contemporáneo

TEATRO ÉPICO

TEATRO DE LA CRUELDAD

TEATRO DEL ABSURDO

REALISMO-POÉTICO

TEATRO ÉPICO

El dramaturgo, poeta y director alemán **Bertolt Brecht** desarrolla el teatro épico. Este tipo de teatro pretende lograr el efecto de *distanciamiento* en lugar de la identificación emocional. Este distanciamiento permite la reflexión y la racionalización. Las obras de teatro brechtiano tratan temas sociales. Brecht incorpora recursos que distancian al público de lo que ocurre en escena. Entre ellos se encuentran:

- ✓ el uso de elementos musicales
- ✓ el uso del verso en los parlamentos
- ✓ el desdoblamiento del actor (un actor puede interpretar varios personajes)
- ✓ la utilización de personajes genéricos (los personajes no tienen nombre propio, se les denomina como Él, Ella o Uno, Dos)
- ✓ la incorporación del público a la acción

Algunas de las obras de Brecht son: La ópera de tres centavos, La buena mujer de Setzuan, Madre Coraje y sus hijos y El círculo de tiza caucasiano.

TEATRO DE LA CRUELDAD

En El teatro y su doble de 1938 el escritor, actor y director francés **Antonin Artaud** propone la teoría del teatro de la crueldad. Artaud incorpora en su teoría elementos surrealistas y de la danza oriental para crear una forma violenta y ritualista de teatro. Se opone a la forma realista y sostiene que la experiencia teatral debe impactar al público aunque para ello sea necesario recurrir a la violencia verbal o física.

Artaud no llegó a escribir piezas de teatro, pero su influencia se nota claramente en la producción de Peter Weiss de 1964: Marat/Sade.

TEATRO DEL ABSURDO

El rumano **Eugène Ionesco** es considerado el padre del teatro del absurdo. Sus obras constan, generalmente, de un acto. Los temas que aparecen están relacionados con el absurdo de la existencia, la enajenación e impotencia humanas, el miedo a la muerte y la incapacidad del lenguaje como medio de comunicación efectivo. Rechaza el teatro realista y psicológico, pero utiliza las ideas de Sigmund Freud para explorar el subconsciente y los sueños.

El absurdo puede manifestarse como: absurdo de situación y absurdo de lenguaje. En el absurdo de situación, la acción no se ajusta a las reacciones esperadas. En el absurdo de lenguaje las respuestas no corresponden a las preguntas.

Algunas de las obras de Ionesco son: La cantante calva, La lección, Las sillas.

REALISMO-POÉTICO

Se denomina como realismo-poético al tipo de teatro que es realista en el planteamiento de conflictos, pero utiliza un lenguaje poético. En este tipo de teatro se utiliza el simbolismo en el nombre de los personajes o en el uso de colores. Además incorpora elementos irreales. Aunque no existe una teoría sobre esta tendencia, hay dos escritores cuyas obras representan claros ejemplos de la misma: el norteamericano **Tennessee Williams** y el español **Federico García Lorca**.

Algunas de las obras de Williams son: El zoológico de cristal, Un tranvía llamado deseo, La noche de la iguana.

Algunas de las obras de Lorca son: Yerma, Bodas de sangre, La casa de Bernarda Alba.

TABLA DE REPASO

Esta tabla te ayudará a repasar los puntos más importantes que se han mencionado:

tendencia	teatro épico	teatro de la crueldad	teatro del absurdo	realismo-poético
creador o representante	✓ <i>Brecht</i>	✓ <i>Artaud</i>	✓ <i>Ionesco</i>	✓ <i>Williams</i> ✓ <i>Lorca</i>
características	❖ distanciamiento ❖ elementos musicales ❖ uso del verso ❖ personajes genéricos	❖ uso de la violencia ❖ teatro ritualista	❖ absurdo de la existencia ❖ incomunicación	❖ lenguaje poético ❖ simbolismo

A modo de conclusión

Las obras de teatro contemporáneo son, por lo general, breves. Algunas están diseñadas para representarse en espacios escénicos no-convencionales, o sea, no tienen que representarse en un teatro. Aunque es difícil encontrar obras que se ajusten con exclusividad a las características de una de las tendencias que se han mencionado, en muchas de ellas podemos identificar rasgos pertenecientes a dos o más de esas tendencias. La contemporaneidad experimenta tanto con el espacio como con los temas y la forma de presentarlos. Incluso podemos encontrar obras que pueden catalogarse como realistas en cuanto al tema, pero no puede decirse lo mismo de su representación. Además, las expresiones vanguardistas de la pintura (expresionismo, impresionismo, cubismo, surrealismo) y el desarrollo del cine influyen de manera significativa en el teatro contemporáneo.

Te invito a repertir la **Prueba inicial** que aparece en la página *ii*.

Si obtienes de 8 a 10, puedes pasar a la segunda parte.

Si obtienes 7 ó menos, te convendría repasar nuevamente la información.

TENDENCIAS DEL TEATRO

CONTEMPORÁNEO

PARTE II

PARTE II

En esta parte encontrarás varias escenas en las que debes determinar la tendencia o característica que se ejemplifica en la misma. Coteja las respuestas en la página 8.

1. ¿En cuál de las siguientes variantes se utiliza el *absurdo de diálogo*?

A. Mary y Ana se encuentran por la mañana en la cafetería.

Mary-- Ana, ¿cómo estás?

Ana-- Regular.

Mary-- ¿Qué te pasó?

Ana-- Es que no dormí bien, tuve un mal sueño.

B. Mary y Ana se encuentran por la mañana en la cafetería.

Mary-- Ana, ¿cómo estás?

Ana-- Regular.

Mary-- ¿Qué te pasó?

Ana-- Los tulipanes son flores viciosas.

C. Mary y Ana se encuentran por la mañana en la cafetería.

Mary-- Ana, ¿cómo estás?

Ana-- Muy bien. Anoche dormí como un bebé.

2. ¿Cuál de las reacciones puede catalogarse como *absurdo de situación*?

Eloísa está sentada en una oficina del gobierno. Hay mucha gente. La secretaria está limándose las uñas mientras habla por teléfono.

A. Eloísa mira a la señora que está sentada a su lado.

Eloísa-- ¿Qué hora es?... (la señora le muestra el reloj, Eloísa se levanta y se dirige a la secretaria) Permiso, oiga, ¿falta mucho para que me atiendan? (la secretaria no le contesta) Yo no estoy aquí para perder mi tiempo. Me voy. (sale furiosa)

B. Eloísa mira su reloj, saca un celular de su cartera, marca un número.

Eloísa-- Hola... Gustavo... Nene, esto no se mueve.

¿Podrías venir a buscarme?... Gracias... Me llamas cuando estés abajo. OK. (guarda el celular y sonríe)

C. Eloísa se levanta, se dirige a la secretaria.

Eloísa-- Permiso... mire. Si no me atienden enseguida, me voy.
(la secretaria no contesta) Yo no voy a seguir perdiendo mi tiempo. ¿Qué es lo que se cree esta gente? Esto es un abuso, esto es injusto. No, no, ya no aguanto más.
Me voy. (Eloísa camina y se sienta)

3. Determina cuál de las siguientes escenas pertenece al *teatro épico*, al *teatro de la crueldad* o al *realismo-poético*.

A. Entra un hombre vestido de negro. Coloca una mesa en medio de la sala. Arrastra el cuerpo de otro hombre y lo coloca sobre la mesa. Grita. Saca un cuchillo y lo levanta. El hombre que está sobre la mesa cae al suelo.

Hombre 1-- Por favor, no me mates.
Hombre 2-- Alguien tiene que morir.

El Hombre 1 corre alrededor de la mesa.

Hombre 1-- Buscaré a alguien.

El Hombre 1 se dirige hacia el público, señala a un señor.

Hombre 1-- Ése tiene cara de estúpido.
Seguramente estará dispuesto.

El Hombre 2 ríe a carcajadas, mira al señor, levanta el cuchillo y se le acerca al señor.

B. Un Joven vestido con una túnica blanca tararea una canción de cuna. Entra una Vieja, lo mira. El muchacho deja de cantar.

Joven-- ¿Vienes a buscarme?
Vieja-- ¿Cómo lo sabes?
Joven-- Sentí frío cuando entraste.
Vieja-- Pudo ser el viento.

Joven-- El viento no tiene tus ojos.
Vieja-- Me gustaría cantar como tú.
Joven-- A donde me llevas no hace falta la música.
Vieja-- No estés tan seguro.

La Vieja le extiende la mano al Joven. El Joven se muestra indeciso.

Vieja-- (extendiéndole la mano) Vamos, es hora.

La Vieja tararea la misma canción de cuna. El Joven toma la mano de la Vieja y salen juntos.

C. Sentada en el borde del escenario, una Mujer llora. Entra una Joven, le pone las manos sobre los hombros a la Mujer y llora. Se escucha música de jazz. La Joven empieza a dar palmadas y baila. Mientras la Joven baila, la Mujer canta al ritmo de la música.

Mujer-- (cantando) Se fue, el muy cobarde
nos abandonó y ahora no hay nadie.

Joven-- (canta mientras sigue bailando)
Ay, que inmenso dolor
hemos perdido el amor.

CONTESTACIONES DE LA PARTE II

1. B

2. C

3.A. teatro de la crueldad

B. realismo-poético

C. teatro épico