

El teatro, su origen, elementos, prueba inicial, y la relación con el campo educativo y tecnológico

The theater, its origin, elements, initial test, and the relationship with the educational and technological field

Luis R. Vergara-Hernández ^a

Abstract:

Talking about art in all its aspects goes beyond just a word, a feeling, a work or an expression, whatever it may be, talking about art is communicating within the same language, they represent the values of a culture, it is a universe of knowledge, satisfaction, enjoyment and delight that only human beings can appreciate and transmit in every way.

Art is a means for creative development and the channel of expression par excellence of the human being. Through the different artistic disciplines, the individual transmits emotions and feelings, and makes known his vision of the world. It is a key tool in education.

In addition, it is a channel for the individual to communicate with himself and with others; it works as a therapeutic and self-knowledge tool Raffino (2020).

And on this occasion, we will talk about the Theater as one of the oldest existing artistic manifestations and one of the purest and most sensitive in the world, starting with what theater really is, where it comes from and how it comes to its most particular characteristics for that this be developed and transmitted before an audience or spectator.

Keywords:

Expression, Art Theater

Resumen:

Hablar de arte en todos sus aspectos va más allá de solo una palabra, un sentimiento una obra o una expresión, cualquiera que sea esta, hablar de arte es comunicarse dentro de un mismo idioma, representan los valores de una cultura, es un universo de conocimiento, satisfacción, disfrute y deleite que sólo el ser humano puede apreciar y transmitir en todos los sentidos.

El arte es un medio para el desarrollo creativo y el canal de expresión por excelencia del ser humano. A través de las diferentes disciplinas artísticas, el individuo transmite emociones y sentimientos, y da a conocer su visión del mundo. Es una herramienta clave dentro de la educación.

Además, es un canal para que el individuo pueda comunicarse consigo mismo y con los demás; funciona como una herramienta terapéutica y de autoconocimiento Raffino (2020).

Y en esta ocasión hablaremos del Teatro como una de las manifestaciones artísticas que existen más antiguas y una de las más puras y sensibles en el mundo comenzando por que es realmente el teatro, de donde surge y cómo es que surge hasta sus características más particulares para que este sea desarrollado y transmitido ante un público o espectador.

Palabras Clave:

Expresión, Arte, Teatro

Introducción

¿Qué es el Teatro?

Se denomina Teatro (del griego Theatrón, "lugar para contemplar") Se conoce como un tipo de expresión artística donde se representan historias al frente de un público. El Teatro se considera un tipo de arte escénico que se basa en la actuación. Este tipo de arte combina

^a Autor de Correspondencia, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, <https://orcid.org/0000-0002-2465-0433>, Email: luisrv@uaeh.edu.mx

elementos como la escenografía, el discurso, los gestos y el lenguaje corporal con efectos de sonido, es un género de la literatura.

Se trata de obras de teatro escritas por dramaturgos y pensadas para ser representadas de alguna forma. Las obras de teatro cuentan con una estructura narrativa que contempla una gran cantidad de diálogos y algunas descripciones del contexto de cada escena.

Su origen

Al hablar del origen del teatro nos remontamos a la civilización griega, El origen del teatro está envuelto en misterio y mito pero está relacionada con la danza, la música, la magia y las prácticas simbólicas-religiosas. Algunos especialistas señalan que las primeras obras dramáticas surgieron en la práctica de las fiestas dionisiacas (Dioniso es el dios del vino, de la vegetación, del ciclo nacimiento muerte y resurrección).

En ellas un coro de hombres disfrazados de chivos a modo de sátiros, entonaban ditirambos y danzaban con las bacantes o ménades a honor del dios. El propósito era asemejarse a las divinidades y asimilar algo de su poder de desenfreno y placer, la representación dionisiaca, era sencilla y alegre; mientras que, otros señalan que los coros cantaban las alabanzas del dios en forma violenta; era el coro trágico (Argüello Moreno , 2011).

Elementos del Teatro

En el teatro se utilizan diversas herramientas que integran a una obra, son partes y piezas fundamentales en el desarrollo del mismo, considerando al actor el principal elemento.

1.- El actor, que es el alma viva y dinámica de la puesta en escena, es el histrión que en la vida artística y más en la escena teatral es un lujo y ventaja para la formulación y expresión del acto teatral; debido a que es una cualidad de los profesionales o artistas de las tablas que suelen conjugar en una sola acción el espíritu conjunto de las técnicas de: voz, cuerpo y dicción; bases primordiales para una buena y exquisita escenificación.

2.- escritor, dramaturgo y/o Director es la esencia o base artísticas de la obra, que unida a los protagonistas dan vida y nacimiento a la obra praxis del espectáculo teatral.

3.- La Escenografía es la estructura teatral, representando el fundamento sólido que enriquece y unifica el estamento teatral, en donde se combinan diferentes disciplinas del arte en acopio al montaje escénico, la escenografía es la propuesta complementaria y significativa, con ella la hermosura estética y la gracia mágica de la muestra en contraste con los actuantes hace crecer y postular el discurso visual rico y variado del entorno fresco del gran arte desde la ramificación de la decoración y los accesorios, elementos que se desplazan en la escena cautivado al espectador.

4.- Los vestuarios hacen un papel importante ya que se convierte en la "Segunda piel del actor", pues con éste se traslada a distintos momentos de la historia, de diferentes épocas y caracterizaciones que auxilian al actor.

5.- El maquillaje es el arte de realzar o disfrazar los rasgos naturales de los actores, mediante afeites, cosméticos, pinturas, cabellos y barbas postizas, etcétera. Este ha sido equivalente a la máscara de teatro clásico, sirve a un doble propósito

6.- Música. Puede estar o no presente en la representación, ya sea en vivo, grabada o simplemente con efectos sonoros para determinadas partes.

7.- Utilería al igual que los escenarios, son elementos de apoyo a la acción, como pueden ser espadas, pistolas, elementos que intervienen en lo que ocurre, pero que no son del todo vitales y por eso pueden estar presentes o ser imaginados (Máxima Uriarte, 2020).

Elementos de una obra de teatro

Los rasgos más característicos de una obra teatral son el uso del **diálogo**, pues conocemos la anécdota a través del intercambio de opiniones de los personajes; jamás aparece la figura del narrador; la **acción** que expresa el movimiento que se da en los niveles interno y externo de los personajes, el **conflicto** que determina la progresión de la acción. Podría definirse como la lucha de dos o más fuerzas opuestas.

El planteamiento del **problema**, en el cual se presentan los primeros lineamientos de una obra como puede ser el Conflicto o Problema, el **Desarrollo** de los acontecimientos mostrados por los personajes, finalmente el **Clímax** la parte de mayor suspenso y el desenlace. Esto puede verse en un solo acto, el cual consta de estas tres partes o bien dividido en actos y conformar una unidad dramática (López Martínez , 2011).

La prueba inicial, el entrenamiento y la preparación del actor

La puesta en escena o **prueba inicial** es el elemento teatral más importante, porque aquí se distingue las dos partes que conforman el drama, en primer lugar la obra dramática literaria, que se refiere al texto literario y la obra dramática representada o teatro: que es el espectáculo donde convergen otros elementos no lingüísticos como la actuación, la escenografía, la música, etc.

El **entrenamiento** en los actores es una interpretación, dan vida a los personajes de la obra dramática literaria a través de su cuerpo y sus facultades. Deben olvidarse de quienes son para adaptarse totalmente al carácter y personalidad de los representados, vivir la existencia del personaje con intensidad que parezca propia y que los acontecimientos, ya sean felices o desgraciados, de los personajes ficticios repercutan con igual intensidad que si les ocurriera personalmente (Megchún Trejo, 2011).

La relación con el campo educativo y tecnológico.

La tecnología siempre ha sido indispensable en el teatro. La labor del director de escena consiste, precisamente, en aunar distintas actividades técnicas para construir el espectáculo. El director no tiene por qué ser un técnico, pero, además de un creador o precisamente por serlo, debe ser un tecnólogo de variados saberes. Ahora bien, cuando hablamos de nuevas tecnologías no nos referimos a las que el teatro ha conocido desde hace muchos años, incluso siglos. Nos preocupamos por la informática en sus distintas aplicaciones, por el rayo láser o por los modos de producción, conservación y emisión de la imagen y del sonido, etc. Sin olvidar las posibilidades de los satélites artificiales para la transmisión de imágenes y sonido, cada vez más cerca de un uso privado más allá de la sola información. La Comunidad Europea ha lanzado ya el borrador del Libro Verde que persigue unificar la actuación en el campo de las comunicaciones vía satélite en la comunidad europea; un documento que pretende obtener las ventajas de la normalización. Las videoconferencias vía satélite son ya una realidad que, al permitir la relación directa y simultánea de dos transmisiones de televisión, sirven de ejemplo y ofrecen unas grandísimas posibilidades a la creación de espectáculos visuales, entre otros al propio teatro (Urrutia, 2018).

- Pinillos, S. (2016). *La importancia del teatro en la educación actual*. Obtenido de La importancia del teatro en la educación actual El pequeño espectador:
<https://elpequeno espectador.es/2016/02/28/la-importancia-del-teatro-en-la-educacion-actual/>
- Urrutia, J. (2018). *El teatro y las nuevas tecnologías*. Obtenido de TeLos:
<https://telos.fundaciontelefonica.com/archivo/numero031/el-teatro-y-las-nuevas-tecnologias/>
- Argüello Moreno , M. G. (2011). *ORÍGENES DEL TEATRO*. Obtenido de UNAM:
<https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid3/unidad4/interpretacionteatro/origenes>

Referencias

- López Martínez , E. (2011). *CARACTERÍSTICAS GENERALES*. Obtenido de Portal Academico UNAM:
<https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid3/unidad4/interpretacionteatro/creditos>
- Máxima Uriarte, J. (2020). *Elementos de una obra de teatro*. Obtenido de Definición y Características Obra de Teatro:
<https://www.caracteristicas.co/obra-de-teatro/>
- Megchún Trejo, M. X. (2011). *PUESTA EN ESCENA*. Obtenido de Portal Académico UNAM:
<https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid3/unidad4/interpretacionteatro/creditos>