

Guía para el examen anual de Teatro V

Apartado teórico. Estudiar los siguientes apartados vistos durante el año:

-Análisis del texto dramático

Géneros dramáticos: El archivo "Tragedia-Comedia" está todavía disponible en la página de la coordinación Arts and Cultural Affairs.

Textos "La muerte de un viajante" y "El inspector" (Autores, anécdota, estructura, personajes, características del género reconocibles, etc.)

-El actor y la técnica de actuación

Escuelas formal y vivencial
Principales representantes de las escuelas de actuación
Elementos principales del Método Stanislavski

-Producción teatral.

Elementos de producción (vestuario, escenografía, iluminación, etc.) Definir y especificar sus características.

Formas de musicalización (Leit motiv, ambiental, de época, etc.) Definir cada una.

Tipos de iluminación teatral (Picado, contrapicado, contraluz, etc.) Definir cada una de acuerdo a su posición en el escenario en relación al actor.

-"El enfermo imaginario" de Moliere y "La mandrágora" de Maquiavelo

Argumento de la obra.
Época en que se escribió.
Conflicto.
Personajes.
Datos biográficos del autor.

Principales directores teatrales siglos XIX y XX.

Meyerhold y la biomecánica.

Vsiévolod Cemílievich Meyerhold (1874-1940), innovador director teatral ruso de las décadas de 1920 y 1930, cuyo trabajo inspiró a muchos artistas y directores de cine de su época. Nació en Penza, Rusia. A partir de 1932, cuando el régimen estalinista insistió en implantar un programa basado en las ideas artísticas del realismo socialista, con el cual dio fin a toda forma de innovación vanguardista Meyerhold se vió incapaz de adaptarse a las nuevas directrices y fue continuamente atacado. En 1936 perdió su teatro y cuatro años más tarde, tras meses de prisión y tortura, fue ejecutado en secreto por la policía política soviética.

A principios del siglo XX, mientras era miembro del Teatro del Arte de Moscú de Konstantín Stanislavski, Meyerhold se rebeló contra las técnicas de teatro realista y de vivencia y reproducción de las emociones sobre el escenario que defendía Stanislavski.

Ya durante la Revolución Rusa, en 1917, Meyerhold era considerado el director de vanguardia más importante de su país. Trabajó con los pintores y artistas constructivistas y creó espacios escénicos llenos de plataformas abstractas, escaleras, tarimas aisladas y pantallas móviles. Sus jóvenes actores se formaban de modo riguroso bajo un sistema de ejercicios mentales y físicos conocido como biomecánica. Esta técnica, basada en los primeros trabajos de Meyerhold sobre teatro asiático y circo, daba a los intérpretes un sentido de la emoción y del control corporal jamás experimentado en el escenario moderno. Los movimientos físicos, precisos y mecánicos de los actores de Meyerhold sobre los escenarios constructivistas impresionaron y deleitaron al público soviético.



Artaud y Teatro de la crueldad.



Antonin Artaud (1896-1948), poeta, dramaturgo y actor francés, cuyas teorías y trabajos influyeron en el desarrollo del teatro experimental. Nació y se educó en Marsella. Artaud se trasladó a París en 1920 y se hizo actor teatral. Fue co-fundador del Théâtre Alfred Jarry en 1927, en el que produjo varias obras, incluyendo una suya, *The Cenci* (1935), una ilustración de su concepto de teatro de la crueldad.

Esta proposición buscaba el regreso a los orígenes rituales del teatro hasta llegar al espectáculo integral y mágico. Convertir al teatro en un espectáculo total, sin limitaciones, que desate conflictos y libere fuerzas, agitando masas. Romper la sujeción del teatro al texto.

Brecht y el Teatro épico.

Bertolt Brecht (1898-1956), poeta, director teatral y dramaturgo alemán, cuyo tratamiento original y distanciado de los temas sociales y de los experimentos revolucionarios ha influido enormemente en la creación y en las producciones teatrales modernas.

Durante este periodo inicial de su carrera, Brecht dirigía a los actores y empezó a desarrollar una teoría de técnica dramática conocida como teatro épico. Rechazaba los métodos del teatro realista tradicional y prefería una forma narrativa más libre en la que usar mecanismos de distanciamiento tales como los apartes y las máscaras para evitar que el espectador se identificara con los personajes de la escena. Consideraba el "distanciamiento", como esencial para el proceso de aprendizaje del público, dado que eso reducía su respuesta emocional y, por el contrario, le obligaba a pensar. Ejemplos de obras de este tipo son: *La toma de medidas*, *La excepción y la regla*, *El que dice sí y el que dice no*, ésta última supone la expresión más radical del propósito socialista de Brecht.



Grotowski y el Teatro pobre.

Jerzy Grotowski (1933-1999), director polaco de teatro experimental. Se hizo famoso por su teoría del "teatro pobre", que hace hincapié en la esencia de la propia representación, despojada de puestas en escena o montajes que desvíen la atención.

Tras estudiar en Cracovia y Moscú, comenzó su carrera de director y teórico teatral fundando una compañía propia, el Teatro de las 13 Filas, que dirigió entre 1959 y 1964. En 1965 se trasladó con la compañía a Wrocław y cambió el nombre por el de Teatro Laboratorio. Se dieron a conocer con sus adaptaciones libres de los clásicos, en las que utilizaban el texto como punto de partida para explorar el papel del actor y la relación actor-espectador.

La colección de sus escritos teóricos, *Por un teatro pobre*, se publicó en 1968 con introducción de Brook y se ha convertido en un texto básico para estudiantes y actores de teatro. Falleció el 14 de enero de 1999.



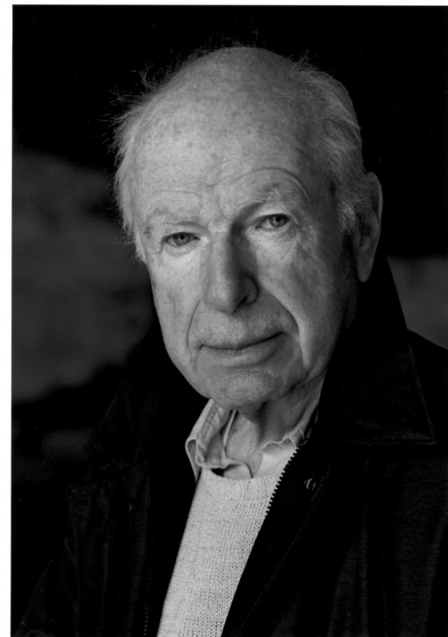
Peter Brook, Espacio vacío y Mestizaje teatral.

Peter Brook (1925-), director de teatro y cine británico, reconocido por sus innovadoras aportaciones al desarrollo del teatro del siglo XX. Nació en Londres y estudió en la Universidad de Oxford.

Pasó a la dirección de la Royal Shakespeare Company en 1962. Brook utilizó con éxito las teorías experimentales del dramaturgo alemán Bertolt Brecht, del director ruso Vsiévolod Meyerhold y del polaco Jerzy Grotowski, entre otros, además del concepto de teatro de la crueldad acuñado por el escritor y actor francés Antonin Artaud. Entre sus muchas producciones destacan *Marat/Sade* (1964, versión cinematográfica de 1967), *Sueño de una noche de verano* (1970) y la película *El señor de las moscas* (1963).

En 1970 Brook fundó el Centro Internacional para la Investigación Teatral en París, que en 1973 se convertiría en Centro Internacional para la Creación Teatral, con el objeto de explorar los fundamentos del teatro en su historia y a través del mundo.

Ha escrito *El espacio vacío* (1968), una obra que resume sus ideas sobre teoría dramática, y el libro de memorias *Hilos de tiempo* (1999).



Apartado práctico.

Los alumnos formarán equipos (en parejas o tríos) y presentarán una improvisación breve de tema libre; dicha improvisación deberá considerar las técnicas vistas en clase. Se evaluarán la creación y manejo de objetos, la correcta interpretación de carácter de los personajes, así como el manejo vocal (dicción, volumen, tonos, etc.).

Los alumnos deberán traer el material necesario para su presentación, ya sea vestuario o utilería; para la selección del material los alumnos deberán tomar en cuenta lo aprendido sobre producción teatral.

El género o características de las escenas son libres, la duración será de 2 o 3 minutos, por lo que la acción debe ser clara y concisa.

Dudas al correo i_herrera@tae.edu.mx