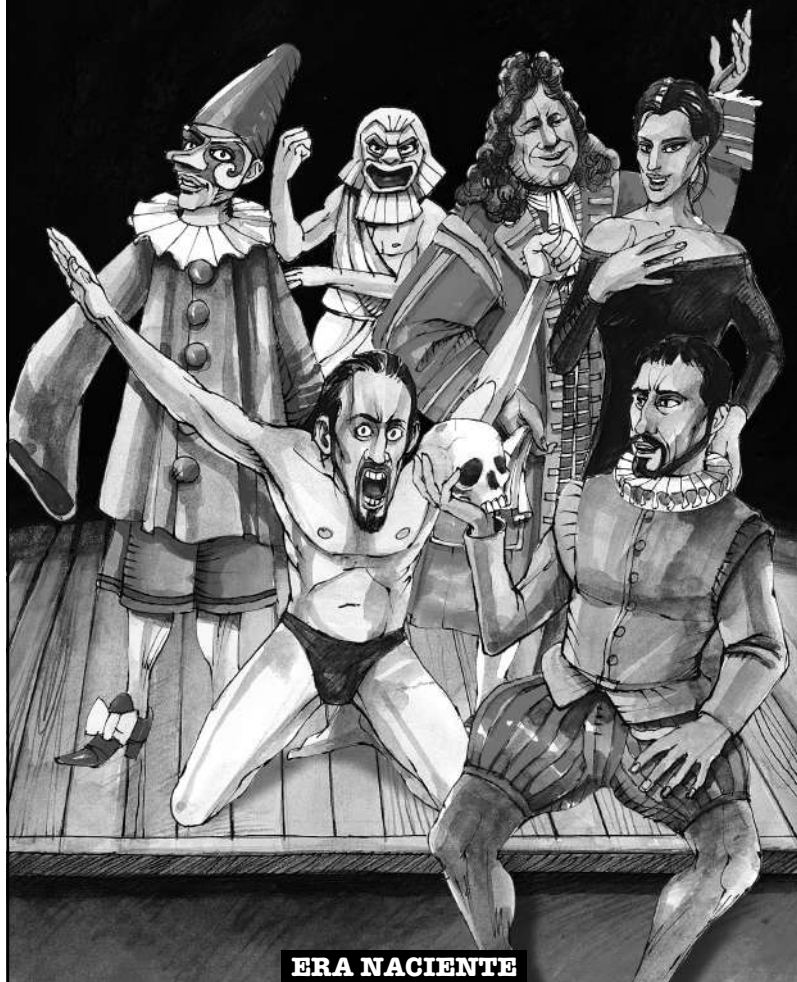

Historia del Teatro

Desde sus orígenes hasta el siglo XXI

PARA PRINCIPIANTES

Nerio Tello • Alejandro Ravassi

ERA NACIENTE

Documentales Ilustrados

Índice

Los orígenes del Teatro	5
La estética del "como si" • La acción y la crisis • La convención	
El teatro en Grecia	9
La tragedia y la sátira • Esquilo, el fundador • Prometeo o la esperanza • Sófocles, el triunfador • Una rebelde llamada Antígona • El inconformista Eurípides • Medea, madre hay una sola • La máquina de Dios • Las tres unidades y la catarsis • La comedia: Aristófanes • El mimo	
Roma: el teatro como instrumento político	21
Mecenas, un invento romano • Plauto, el burlón	
Risas y lágrimas en la Edad Media	24
Los Misterios • Autos profanos • <i>La farsa del licenciado Patelin</i>	
El teatro humanista del Renacimiento	28
El escenario a la italiana • La tragedia humanista • El trío tan mentado • La <i>commedia dell'arte</i> • Características y personajes de la <i>commedia dell'arte</i> • El naciente teatro español: Lope de Rueda	
El teatro del Siglo de Oro español	35
Miguel de Cervantes • Lope, el magnífico • <i>Fuenteovejuna</i> o la justicia popular • El gracioso • Calderón y el honor • <i>La vida es sueño</i>	
El teatro isabelino	42
Teatros isabelinos • Marlowe, el apasionado • El ácido Ben Jonson • Shakespeare, genio misterioso • Tribulaciones de un hombre moderno • Hamlet, un príncipe inconstante	
El teatro en Oriente	49
El Kathakali • El drama clásico de la China • Japón: el nô y el kabuki.	
Las propuestas del Barroco	53
El magnífico Corneille • Racine, la elegancia formal • Molière, nacional y popular • Principales obras de Molière • <i>El burgués gentilhomme</i> • Goldoni, el renacer de la <i>commedia dell'arte</i>	
El teatro en la Revolución Industrial	60
Las lágrimas burguesas • Inglaterra después de la Restauración • Garrick, el actor-empresario • El teatro alemán prerromántico • La hora del <i>Sturm und Drang</i> • Schiller: dignidad y libertad • Goethe, el pensador • El dilema de Fausto • Von Kleist, el primer romántico	
El teatro realista	70
El pensamiento realista • Precursores del Realismo. Büchner • Tejedores de la primavera • Realismo ruso: Gogol • Francia: del realismo al naturalismo • Las innovaciones en la escena inglesa • Entre dos siglos: Oscar Wilde • Entre dos siglos: G. B. Shaw	

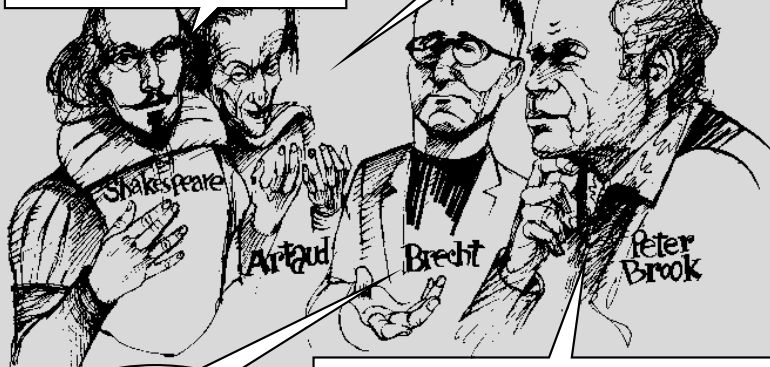
La entrada al siglo XX	79
Ibsen, el conservador rebelde • La muñeca que piensa • Strindberg, el rabioso • Danza desesperanzada • Rusia huele mal... • Chejov y el tiempo • <i>La gaviota</i> en el Teatro de Arte • Tres hermanas a la intemperie	
Siglo XX: La revolución de los directores	88
El director de escena • La búsqueda de la teatralidad • La reflexión teórica sobre el hecho teatral • El Teatro de Meiningen • Antoine y el Teatro Libre • Stanislavski y el Teatro de Arte de Moscú • La memoria emotiva • Lee Strasberg • Pirandello en busca de sus personajes • La originalidad pirandelliana • La nueva dramaturgia norteamericana • O'Neil o el nihilismo • La nostalgia del sur: Williams • Miller y la tragedia del hombre común	
Irrupción de las vanguardias	103
Jarry, un delirio exasperante • El surrealista señor Ubú • El triunfo de la Patafísica • El teatro simbolista • Jacques Copeau y el <i>Viex-Colombier</i> • El expresionismo • Dadá también • Los surrealistas • Roger Vitrac y los niños en el poder • Artaud: una tormenta creativa • El teatro de la crueldad • El futurismo • La Supermarioneta de Gordon Craig • Adolph Appia • Reinhardt y el teatro total • Meyerhold: el teatro sintético • Convención consciente y lo grotesco • La biomecánica • Misterio Bufo: acercamiento al constructivismo • El teatro como propaganda • Piscator y el Teatro de agitación • El Teatro de la totalidad • La ascensión de Bertolt Brecht • El distanciamiento • Interpelación, carteles y canciones • <i>Gestus</i> social • El teatro didáctico • Dramática vs. épica • Absurdo y existencialismo: Camus y Sartre • La poética del absurdo • Ionesco o la incomunicación • Esperando a Samuel Beckett • Godot no viene • El lenguaje de la incertidumbre • Adamov, Pinter... • Albee, Arrabal... • La fractura de los 50 • Peter Weiss	
Los grupos y los laboratorios	142
Mayo del 68: la crisis • Las revueltas llegan al teatro • El Teatro- Laboratorio de Jerzy Grotowski • Teatro pobre • Espectador actor / espectador testigo • Parateatro • Eugenio Barba y el Odin Teatre • El cuerpo creador • Ferai, la verdad desnuda • La vanguardia en los Estados Unidos • El Living Theatre: Julian Beck • La prisión como provocación • El <i>happening</i> • Chaikin y el Open Theatre • San Francisco Mime Troupe • Bread & Puppet Theatre • La búsqueda del Bread & Puppet • Teatro Campesino • La cultura chicana • Performance Group • El teatro ambiental • El Wooster Group y el off Broadway • El off • Wilson y la abstracción: el Teatro de Imagen • Teatro visual • Richard Foreman • Danza teatro • Pina Bausch • Kantor o la emoción • Teatro de la muerte • El rito de la memoria • Peter Brook • Lo invisible y lo visible • Marat, Sade y Vietnam • El <i>Mahabharata</i> • Théâtre du Soleil • Heiner Müller en situación	
El teatro latinoamericano a partir de los años sesenta	178
Teatro Escambray • La poética del Escambray • Creaciones a la cubana • Buenaventura y el Teatro Experimental de Cali • La Candelaria • Augusto Boal y el Teatro del oprimido • El Teatro Libre y el Rajatablas • El Galpón montevideano • Argentina: del teatro independiente a Teatro Abierto • El teatro como escuela • Las vanguardias invaden Buenos Aires • Teatro Abierto al futuro • La nueva escena oriental	
Tendencias en el siglo XXI	192
Lo que late debajo	
Índice de autores - Bibliografía general	194
Los autores	198

Los orígenes del teatro

El teatro emerge allí donde el hombre está dispuesto a dejarse hechizar por una realidad superior. El individuo se eleva por sobre su vida cotidiana y se entrega al sortilegio de un comediante que, sin más instrumentos que su propio cuerpo, lo conduce al inquietante mundo de la representación. En ese mundo, el teatro, conviven la magia y el llanto, la risa y el dolor, el agobio, el éxtasis y, por qué no, la brutal desilusión.

NO TRASPASAR LOS LÍMITES DE LA SENCILLEZ DE LA NATURALEZA, PORQUE TODO LO QUE SE OPONE A ELLA SE APARTA DEL ARTE DRAMÁTICO.

EL TEATRO SE ASEMEJA A LA PESTE PORQUE, COMO ELLA, ES LA REVELACIÓN: SE DA POR CONTAGIO.

EL TEATRO ES UN ACTO ENGENDRADO POR REACCIONES E IMPULSOS HUMANOS POR CONTACTOS ENTRE PERSONAS. ES UN ACTO BIOLÓGICO Y ESPIRITUAL...

EL TEATRO DEBE ORGANIZAR EL PLACER DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA REALIDAD. EL ESPECTADOR NO SÓLO ESCUCHA Y VE DE QUÉ MODO SE LIBERA AL PROMETEO ENCADENADO, SINO QUE TAMBIÉN SE EJERCITA EN EL PLACER DE LIBERARLO...

El teatro, con su despliegue y su exposición, es un acto social: siempre hay, por lo menos, dos. No existe como creación individual u oculta. Y así como el hombre no puede sobrevivir sin "el otro", la existencia misma del otro determina la magia de la representación. Porque un alguien que imagina y narra implica un otro que escucha y se ilusiona.

La estética del “como si”

Desde las sociedades primitivas hasta los engalanados espectadores de una sala moderna, la fascinación del teatro se apoya en la inagotable posibilidad de los actores de manifestarse sin revelar el secreto de su arte. A través de un **extraño y tácito acuerdo** —todo es un “como si” que se apoya en la trama y las peripecias, la pasión de los personajes, las telas que los cubren, el escenario y sus decorados...—, se cuenta una **historia que no sucede en la realidad** pero que, en virtud de ese pacto, se vive como verdadera. Un alguien que hace creer implica un otro que cree.

El ceremonial primitivo, considerado de alguna manera como el antecedente teatral, debió incorporar, al menos, dos condiciones para trepar a la categoría de teatro:

- La **transformación** del brujo o chamán en “un personaje”. El “iniciado” es ahora un simple mortal que tiene la habilidad de narrar.
- La **presencia de otro** en condición de espectador; es decir, alguien que acepta el juego de aquél, y juega a que cree.

La acción y la crisis

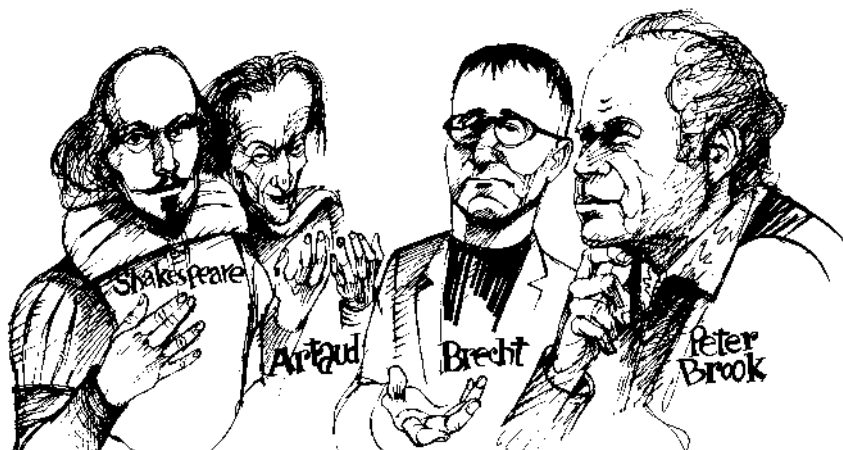
El teatro nace cuando el hombre hace consciente la representación. Acepta la convención y el juego, y puede disfrutar de esa "mentira verdadera". Más aún, la acción es teatral cuando rompe el orden y simboliza una crisis: no es "la vida" sino una metáfora de ella. La tragedia, dirá Aristóteles, no imita a los hombres sino "a una acción y una vida".

A diferencia de una situación social —donde los individuos reafirman su dinamismo y pueden modificar las estructuras—, en la **situación dramática**, la acción adquiere —por imitación— un rasgo **simbólico**. No modifica la realidad, pero sí puede **modificar la imagen** que de ella se tiene.

Índice de autores incluidos en el texto

- Adamov, Arthur, 138
Albee, Edward, 15, 183
Alighieri, Dante, 29
Anónimo: *La Farsa del Licenciado Patelin*, 27
Antoine, André, 93
Appia, Adolph, 117, 118
Aragon, Louis, 111
Ariosto, Ludovico, 31
Aristófanes, 19, 56
Aristóteles, 7, 12, 15, 17, 28, 30
Arlt, Roberto, 187
Arrabal, Fernando, 138, 139, 183
Artaud, Antonin, 118
Asquini, Pedro (Nuevo Teatro), 188
- Bakunin, Mijail A.
Barba, Eugenio, 142, 143, 149, 150-51, 192, 193
Bartlett, Leónidas (Teatro del Pueblo), 187
Bausch, Pina, 167, 168
Beck, Julian, 153
Beckett, Samuel, 105, 135-37, 156, 189
- Boal, Augusto, 184
Boccaccio, Giovanni, 29
Boero, Alejandra (Nuevo Teatro), 188
Brecht, Bertolt, 16, 18, 126-131, 138, 152, 153, 154, 163, 174, 177, 180, 184, 185, 186
Breton, André, 111
Brook, Peter, 142, 169, 172-175, 192, 193
Brown, Kenneth, 154
Büchner, Karl Georg, 72
Buenaventura, Enrique, 182
Buñuel, Luis, 182
Burbage, James, 43
- Cage, John, 152, 154, 155
Calderón de la Barca, Pedro, 35, 36, 40-41, 145
Camacho, Ricardo (Rajatablas), 185
Campodónico, César (El Galpón), 186
Camus, Albert, 132
Capek, Karel, 109
Cayo Mecenaz, 22
Cervantes, Miguel de, 36, 46

Chaikin, Joseph, 156
 Chejov, Anton, 79, 84, 85-87, 185
 Chejov, Michel, 96
 Copeau, Jacques, 88, 108
 Corneille, Pierre, 53, 54
 Corrieri, Sergio (Teatro Escambray), 179
 Cossa, Roberto, 189
 Cuzzani, Agustín, 188

Davis, Ronnie, 157
 Del Cioppo, Atahualpa (El Galpón), 186
 Delaney, Shelagh, 185
 Desnos, Robert, 111
 Diderot, Denis, 61
 Dostoevski, Fedor, 72
 Dragún, Osvaldo, 188

Eluard, Paul, 111
 Esquilo, 11, 12, 14, 15, 142
 Eurípides, 15, 16, 17, 163

Foreman, Richard, 166

Gambaro, Griselda, 189
 García, Santiago (La Candelaria), 183
 Garcilaso de la Vega, 35
 Garrick, David, 63
 Gelber, Jack, 153, 183
 Genet, Jean, 163
 Giménez, Carlos (Rajatablas), 185
 Glass, Phillip, 165
 Goethe, Johann W. von, 65, 67, 69
 Gógol, Nikolái, 72, 74
 Goldoni, Carlo, 59
 Góngora, Luis de, 35
 Gordon Craig, Edward, 116, 117
 Gropius, Walter, 125
 Grotowski, Jerzy, 142, 145, 146-149,
 162, 189

Halac, Ricardo, 189
 Hauptmann, Gerhart, 73
 Hebbel, Friedrich, 72
 Hijikata, Tatsumi, 191
 Homero, 9

Ibsen, Henrik, 79, 80-81, 92
 Ionesco, Eugene, 105, 133, 134, 189
 Itallie, Claude van, 156

Jarry, Alfred, 79, 104-106, 112, 153, 189
 Jonson, Ben, 45

Kaiser, Georg, 109
 Kantor, Tadeusz, 169-171
 Kleist, Heinrich Wilhelm von, 69, 92

Lecompte, Elizabeth, 164
 Lessing, Gotthold, 64
 Lizarraga, Andrés, 188
 Lope de Rueda, 34, 59
 Lope de Vega, Felix, 36, 37, 38
 Lovero, Onofre (Los independientes), 188

Maeterlinck, Maurice, 107
 Maiakovski, Vladimir, 122
 Malina, Judith, 153
 Maquiavelo, Nicolo, 31
 Marinetti, Filippo, 115
 Marlowe, Cristopher, 42, 44, 146
 Meiningen, teatro de, 92, 94
 Meyerhold, Vsiévolod, 109, 118-122
 Miller, Arthur, 99, 102
 Mishima, Yukio, 191
 Mnouchkine, Ariane, 142, 176, 192
 Molière, 56, 58
 Monti, Ricardo, 189
 Müller, Heiner, 165, 177

Nietzsche, Frederic, 80

Ohno, Kazuo, 191

O'Neill, Eugene, 99, 100

Pavlovsky, Eduardo, 189
 Petraglia, Jorge, 189
 Petrarca, Franceso, 29
 Picabia, Francis, 110
 Pinter, Harold, 138
 Pirandello, Luigi, 97-98, 153
 Piscator, Erwin, 109, 124, 125-126, 153
 Plauto, 22-24, 56

Quevedo, Francisco de, 35

Racine, Jean Baptiste, 53, 55
 Reinhardt, Max, 109, 118

Sartre, Jean-Paul, 48, 132
 Schechner, Richard, 162-164, 192
 Schiller, Friedrich, 65, 66, 92
 Schumann, Peter, 158, 159
 Shakespeare, William, 45, 46-47, 54, 63, 90, 129, 172
 Shaw, George Bernard, 76, 78
 Shepard, Sam, 163
 Sófocles, 9, 13, 15
 Stanislavski, Konstantin, 86, 94, 96, 108, 116, 119, 126, 156, 177
 Stein, Gertrude, 153
 Strasberg, Lee, 96
 Strindberg, August, 79, 81, 83, 153

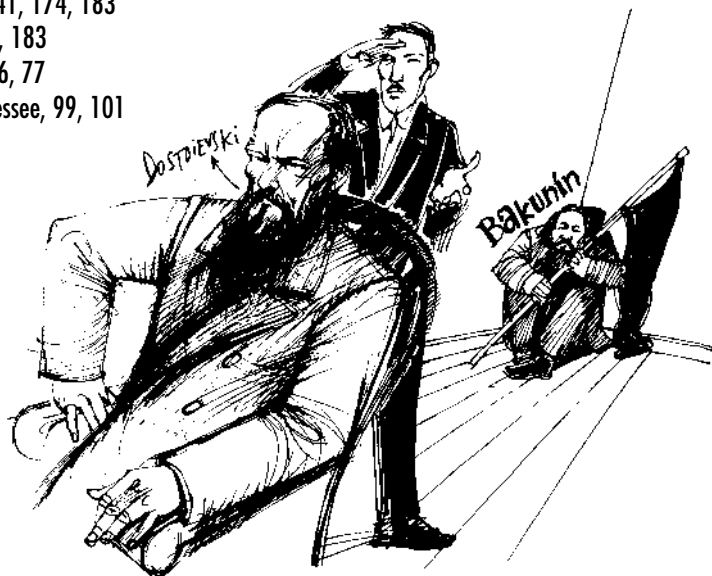
Tasso, Torquato, 31
 Téspis de Icaria, 10
 Toller, Ernst, 109
 Turrini, Peter, 185
 Tzara, Tristan, 110

Valdés, Luis, 160
Vitrac, Roger, 111, 112

Williams, William C., 153
Wilson, Robert, 165, 192

Wedekind, Frank, 73
Weiss, Peter, 141, 174, 183
Wesker, Arnold, 183
Wilde, Oscar, 76, 77
Williams, Tennessee, 99, 101

Zola, Émile, 75, 93

Bibliografía general

- Aslan, Odette. *El actor en el siglo XX. Evolución de la técnica. Problema ético*. Barcelona, Ed. Gustavo Gilli, 1979.
- Berthold, Margot. *Historia social del teatro* (2 vol). Madrid, Guadarrama, 1974.
- De Marinis, Marco. *El nuevo teatro, 1947-1972*. Barcelona, Paidós, 1988.
- Duvignaud, Jean. *Sociología del teatro. Ensayo sobre las sombras colectivas*. México, Fondo de Cultura Económica, 1966.
- Hauser, Arnold. *Historia Social del Arte y la Literatura* (3 vol). Madrid, Guadarrama, 1976.
- Macgowan, Kenneth y Melnitz, William. *La escena viviente. Historia del teatro universal*. Buenos Aires, EUDEBA, 1966.
- Miralles, Alberto. *Nuevos rumbos del teatro*. Barcelona, Biblioteca Salvat de Grandes Temas, 1973.
- Pavis, Patrice. *Diccionario de teatro. Dramaturgia, estética, semiología*. Barcelona, Paidós, 1983.
- Selden, Samuel. *La escena en acción*. Buenos Aires, EUDEBA, 1960.

El autor

Nerio Tello. Periodista, escritor, editor y docente universitario. Ha publicado, entre otros, *Periodismo actual, guía para la acción* (Ed. Colihue), *La entrevista radial* (coautor junto a Marcelo Pérez Cotten. Ed. La Crujía). En esta colección ha publicado *Umberto Eco para Principiantes*, *Eva Peron para Principiantes* y, en coautoría con Gladys Adamson, *Psicología Social para Principiantes*.

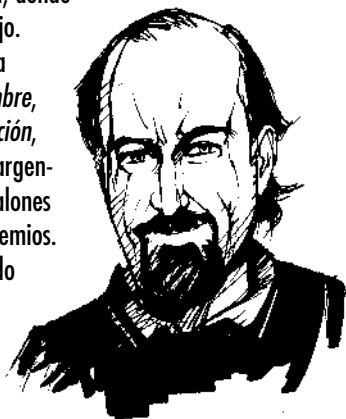
El autor agradece el aporte en la investigación y la producción de este libro a **Verónica Tejeiro**, licenciada en Artes (UBA), quien ha realizado trabajos de investigación en la UBA, en el Centro Cultural Ricardo Rojas y en el Centro Cultural de la Cooperación. Además publicó ensayos y artículos en distintos medios y se desempeñó como auxiliar docente en el IUNA. Fue asistente de dirección en obras de teatro y filmes.

El ilustrador

Alejandro Ravassi Merlino nació en La Plata, en 1959. Pasó su infancia y adolescencia en Bolívar (Pcia. de Bs. As.). Obtuvo el título de profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, donde actualmente se desempeña como profesor de Dibujo.

En 1981 publicó sus primeros trabajos en la revista *Mad*; continuó en *Humor*[®], *Eroticón*, *Playboy*, *Hombre*, *Noticias*, *Luna* y en los diarios *Perfil*, *Clarín*, *La Nación*, *El Día* y *Hoy*. Ilustró libros para varias editoriales argentinas y españolas, expuso grabados y dibujos en salones provinciales, nacionales y en el exterior, obtuvo premios. Agradece a Nerio y a Javier, con quienes ha logrado generar un entrañable equipo de trabajo.

Al "otro equipo", el de todos los días, Mirta, María Clara y María Milagros, su especial reconocimiento y cariño.

Las páginas 12 a 176
no están disponibles