

CAPÍTULO 3
MARCO REFERENCIAL

CAPÍTULO 3

MARCO REFERENCIAL

En este capítulo se profundizará en los antecedentes relacionados con los temas de la investigación con el fin de conocer con mayor detalle los aspectos relevantes y poder facilitar el desarrollo del proyecto.

3.1 Definición de teatro

Para poder llegar a profundizar en el tema se debe de retomar lo que en sí el teatro representa; un espectáculo. De acuerdo con Rojas (2004) se va al teatro a ver, a observar siendo el público que se supone no está ahí, pues todo lo que se está observando y escuchando es a través de una pared invisible, imaginaria, al frente del escenario (Rojas, 2004). Por definición es, “el arte escénico en el que, a través de la expresión corporal, maquillaje y vestuario, se caracterizan personajes místicos, históricos, de la vida diaria o imaginarios, conforme a los elementos de una obra dramática: tragedia, comedia, pieza, melodrama, didáctica, tragicomedia o farsa” (p. 5).

De acuerdo con Consentino y Zunino (2001) el teatro es estrictamente social aún más que cualquier otro lenguaje artístico. No hay individualismo en el teatro. Sólo existe el teatro cuando se coordinan en un solo lugar y al mismo tiempo el actor y el público. Se considera al teatro como un arte mixto ya que de acuerdo con Brockett (1974) el teatro combina la palabra escrita de un artista literario, el fondo visual de un arquitecto o pintor, el dialogo y la actuación de un actor, la música de un compositor y el baile de un coreógrafo.

Según Adame (2004), el teatro no es simplemente ir a conocer una obra de algún dramaturgo de renombre, el teatro “es el proceso de interacción de los códigos teatrales definidos culturalmente (personaje, actuación, gesto, movimiento, palabra, espacio, tiempo, objetos, sonidos, etcétera), estructurados o entramados por un productor (dramaturgo, director, actor, escenógrafo)” (p.17). El espectador se emociona y disfruta de las transformaciones del actor sobre el escenario, los disfraces que parecen llevar al espectador a otra realidad.

El teatro es la más vieja y conocida de las artes; se puede encontrar en todos los pueblos primitivos y en todos los continentes. Se remonta a una época mucho antes que la religión y surge con el hombre primitivo que, para lograr su supervivencia se convirtió en cazador y a manera de confundirse con su entorno y lograr una mejor caza cubría su cuerpo con la cabeza y la piel del animal que quería atrapar y al mismo tiempo crea la ceremonia de la danza, acompañándola con música (Rojas, 2004).

3.1.1 Beneficios del teatro

Para lograr un cambio importante en la mentalidad de las personas es necesario el saber cuales son algunas de las ventajas del teatro, como nos señala Markovits (2006) a continuación:

- Un amplio espacio de expresión y transformación.
- Una disciplina que anuda una serie de factores que son determinantes para el trabajo de construcción y reconstrucción de la autoestima de una persona.
- Una herramienta con gran poder de seducción y revelación de secretos. Concebimos el teatro como un espacio democrático y flexible a la diversidad.
- Un gran escenario que anula las diferencias.
- Una herramienta eficaz para promover la Diversidad y la Tolerancia.

3.1.2 Componentes del teatro

De acuerdo con Grillo (2004), el teatro solo existe si contiene:

- Lugar. Un edificio teatral o un simple escenario.
- Actor. Alguien que represente una personalidad distinta a la propia, desarrollando un papel.
- Público. Que observe lo que sucede en el escenario.
- Texto (o pre-texto). Un plan determinado que tiene un desarrollo hacia un final.

3.2 Orígenes del teatro

Su puede considerar que los orígenes del teatro son varios, hay muchas teorías y suposiciones. “Los especialistas piensan que el teatro surgió de un impulso mimético

común al género humano. Han puesto también un énfasis considerable en la base ritual del teatro” (Larios, 2007, p. 7).

De acuerdo con Freedley y Reeves (1947) el inicio del teatro sucedió en Egipto. Por cientos de años mucha de la información con respecto al teatro ha sido desconocida por el mundo debido a la dificultad en el lenguaje, literatura y arte egipcio. Se originó con los festivales religiosos que iniciaron la alabanza de Dionisos quien después fue tomado en las festividades dramáticas en Grecia.

En Grecia se inició el mejor teatro dramático del mundo, pero antes de su nacimiento ya existían manifestaciones teatrales en el mundo: los bailes, las danzas, que constituyen las más remotas formas del arte escénico. Estas primeras manifestaciones dramáticas son las prehistóricas danzas mímicas que ejecutaban los magos de las tribus, acompañándose de música y de masas corales en sus conjuros con objeto de ahuyentar los espíritus malignos, y otras pantomimas y mascaradas, así como los festivales de danza en honor de Dionisos, renovación del culto de Príapo, que se celebraba al pie de la Acrópolis de Atenas. Por lo tanto el ballet, es la primera manifestación teatral que se conoce, y la única que existe todavía en los países salvajes o de rudimentaria civilización (Jonvent, 1963).

Estos festivales fueron luego modificándose, y se introdujeron, en lugar del ya anacrónico mito, héroes y reyes, primera piedra del arte escénico. El teatro se reducía a un guía que narraba las aventuras de un héroe o de un dios y un coro que le acompañaba y le interrumpía de vez en cuando con preguntas y con exclamaciones de júbilo o de dolor (Jonvent, 1963).

El teatro es el arte que transcurre entre el surgimiento y la resolución de un conflicto humano. Solo surge donde hay un conflicto en movimiento, y desaparece en cuanto el movimiento llega a su fin, representa a los hombres en el intento de equilibrar situaciones ficticias que se muestran en estado de desorden. “El objeto es catapultar la tensión hacia zonas inconscientes de la percepción. En eso radica el mantenimiento del conflicto” (Moncada, 2001, p. 8).

3.3 Tipos de teatro

De acuerdo con Vidal (2008) se presenta a continuación los distintos tipos de teatro que existen, desde la antigüedad hasta la actualidad.

- Teatro Occidental
Se le atribuyen diferentes teorías de sus orígenes: ritos antiguos de fertilidad, celebración de la cosecha, chamanismo y otras fuentes similares.
- Teatro romántico
Nacido en Alemania, alrededor del año de 1820, una de las primeras piezas de teatro romántico fue Fausto, obra que expresaba el deseo humano de poseer el conocimiento y controlar el destino.
- Melodrama
Fue el género más arraigado en el siglo XIX. Refleja el enfrentamiento de los héroes con las dificultades crecientes del destino y de los villanos, pero al final hay un efecto de justicia cósmica.
- Teatro naturalista
A mediados del siglo XIX surge el género que hacía eco de los problemas sociales y estos se recreaban en algunos de los aspectos más sórdidos de la vida.
- Precursores de vanguardia del teatro moderno
Como contraparte del naturalismo surgen formas de expresiones mitológicas e incluso irreales. El crear mitos y al hacerlo provocar un mundo ideal donde el público se identificara.
- Teatro simbolista
Se buscaba la “desteatralización”, cambiándola por la esencialidad. El romper los moldes de expresión formales, quebrantar los valores convencionales.
- Teatro expresionista
Surgió en las dos primeras décadas del siglo XX, principalmente en Alemania. Enfocándose principalmente en la distorsión, la exageración y la utilización sugestiva de la luz y la sombra.
- Teatro del absurdo
Teatro de Brecht, no siempre original, simulaba la realidad, pero mantenía la intención de mostrarla.
- Teatro contemporáneo

El mejor teatro del siglo XX pertenece a obras convencionales en las que, partiendo de sucesos cotidianos, históricos, se reflexiona sobre temas eternos.

3.4 Orígenes del teatro en México

De acuerdo con Mañón (1932) el origen del teatro en México son, sin lugar a dudas, las danzas sagradas que hacían los pobladores en la Gran Tenochtitlán, honorando a sus dioses y reyes, mucho antes de la Conquista. “Debido a su desmedida afición por la lírica y la dramática, en farsas pantomímicas entremezcladas con recitaciones y canciones” (p. 9).

Desde la Conquista en México, la clase alta consideró como ‘bellas artes’ a las expresiones europeas y mestizas, y condenó a las expresiones indígenas a resguardarse bajo el nombre de arte popular (Secretaría de cultura del gobierno del Distrito federal, 2006). Tales expresiones se efectuaban dentro y fuera de la Catedral y en el zócalo antes conocido como la plaza mayor. Hacia finales del siglo XVI, el fraile Juan de Zumárraga, primer obispo de México, frente a la gran cantidad de cantos y el caos en las danzas indígenas al interior de los templos, prohibió absolutamente este tipo de representaciones, las cuales se desplazaron entonces a los atrios de los templos y calles vecinas (CONACULTA, 2006).

Si bien el primer teatro de la Nueva España se construyó en donde ahora es la capital del país, este no logró conservarse. A principios del siglo XVII comenzó a funcionar el Coliseo viejo, un espacio teatral ubicado en el patio del Hospital Real de Naturales. Estaba hecho con materiales débiles como la madera, lo cual lo hacía vulnerable a incendios e inundaciones. De hecho, este espacio desapareció con la gran inundación que azotó a la ciudad de México en 1629. Diez años después, en 1639, se construyó en el mismo espacio otro foro de comedias (CONACULTA, 2006).

La Revolución Mexicana que proporcionará una renovación nacionalista de varios aspectos del arte como la pintura, la música y la novela, no afectó en absoluto al teatro. Mientras que en los primeros treinta años, la escena mexicana estuvo rodeada por la revista, copia del género chico español, y por dramas románticos gastados que también se basaban en los modelos del teatro antiguo (Vázquez, 2002).

Como lo indica Vázquez cfr. De Ita (2002), los intentos de dar a México un teatro más apropiado a la nueva situación social y política, tuvieron dos perfiles: el perfil mexicano y el perfil extranjero. No resultaron suficientes por sí mismos, pero los dos perfiles crearon el teatro que continuó.

3.4.1 Orígenes del teatro en Puebla

El origen del teatro en Puebla es una historia sagrada, modificando la cultura y conducta del indígena al ver y deleitarse del goce espiritual del teatro. El teatro “fue en la conquista espiritual lo que los caballos y la pólvora fueron en la conquista militar” (Pérez cfr. Sten, 1999, p. 9). El teatro se originó como un método para convertir a los mexicanos a la fe cristiana.

3.5 Espacios teatrales en México

Transcurrió un largo tiempo antes de la creación de espacios teatrales serios, con las características que en la actualidad conocemos y que son consecuencia de un largo progreso tipológico de este tipo de edificios. “Después de los primitivos tablados de madera, los primeros espacios cerrados fueron las “casas de comedias”, según el modelo de los “corrales” madrileños. Dichos espacios eran autorizados y asignados por los virreyes a algunos grupos de comediantes protegidos por las autoridades” (Sistema de Información Cultural, 2007).

De acuerdo con el Sistema de Información Cultural (2007), durante la Revolución y la Reforma, muchos de los teatros de bajo presupuesto no sólo se desempeñaron como escenarios de representación teatral, sino como salones de baile, arenas de box y cines. Es por el período de los años cincuenta cuando se da un incremento en la creación de nuevos teatros con características definidas para la producción teatral moderna. Durante la década de los años sesenta se crearon más de 70 teatros en todos los estados del país construcción a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo cual establece la infraestructura teatral institucional de mayor importancia en México.

La preferencia hoy en día en construcción de teatros en México es definida por el Centro Nacional de las Artes, fundado a principios de la década de los noventa. Su modelo se utiliza como la pauta para la creación de futuros proyectos de espacios teatrales. Considerando las magnitudes de los inmuebles, la capacidad de butacas y el equipamiento

técnico con el que cuentan, existe una muy amplia variedad de espacios teatrales: el Teatro del Palacio de Bellas Artes y el Teatro de las Artes del CENART, situados los dos en la ciudad de México; el Teatro Degollado, teatros de experimentación como El Granero en el Centro Cultural del Bosque y el Teatro Experimental de Jalisco; el Foro Antonio López Mancera de la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBA y el Foro Cultural Coyoacanense Hugo Argüelles ubicados en la ciudad de México (SIC,2007).

3.5.1 Espacios teatrales en Puebla

A continuación Pérez (1999) señala los edificios teatrales de mayor importancia que se construyeron durante el siglo XIX.

- Teatro del Progreso. El cual abrió sus puertas en el año de 1842 y posteriormente en 1863, pero un incendio los destruyó por completo.
- El circo Teatro Charini. También sufrió un incendio que lo destruyó en el Sitio de Puebla en 1867.
- El teatro Hidalgo. Construido en 1867 y el cual anteriormente un corral para peleas de gallos.
- Teatro de los Gallos o del Genio. Fue un palenque que duró así hasta 1852, año en el que se adaptó como teatro.
- Teatro del círculo católico. Una muestra de lo hermosos que eran los teatros construidos en Puebla.
- Teatro Guerrero de Puebla. Anteriormente era los separos de la penitenciaría hasta 1862, año en el que el ayuntamiento de Puebla lo vendió a un empresario para erigir el teatro en el año de 1868.
- Teatro Constantino. Construido por el Arzobispo de Puebla Ramón Ibarra y González, el cual le dio su nombre en homenaje al emperador romano del mismo nombre.
- Teatro Viejo de Atlixco. Fue contemporáneo de los teatros Arbeu y el Gran Teatro Nacional, de la ciudad de México. Dejó de funcionar en 1881.
- Teatro José María Lafragua de Atlixco. En 1880 se terminó de construir el teatro.
- Teatro Gregorio de Gante de Tecali. En 1880 se determinó construir un teatro para la población de Tecali, en el cual creció el teatro de evangelización y tuvo en sus iglesias representaciones religiosas.

- Teatro Joaquín Pardavé. Se construyó en 1946 por el Sindicato Único de Obreros, Panaderos, Bizcocheros y Reposteros de Puebla como lugar donde los mismos miembros del sindicato llevarían a cabo sus asambleas.

El Sistema de Información Cultural (2006), tiene registrados actualmente en Puebla 15 teatros, de los cuales los más importantes son: el Teatro Victoria, el Teatro de la Paz, el Principal y el Teatro de la Ciudad de Puebla.

3.6 Teatros históricos en México

De acuerdo con el Consejo Nacional para la Cultura y el Arte (2007) el Coliseo de Comedias simboliza el cambio entre el teatro campesino y el teatro de tipo italiano que ya se había establecido en España. Este teatro siguió trabajando hasta que un incendio lo destruyó por completo en 1722. De inmediato se reconstruyó en un lugar cercano al anterior con los materiales salvados del incendio. Finalmente, se concluyó en construir un nuevo teatro en un lugar más alejado del hospital para evitar disgustos y riesgos para quienes acudían a esa institución, en 1725.

La importancia de los teatros en México radica por su arquitectura, su historia y su poder de convocatoria, es por eso que el Sistema de Información Cultural (2007) incluye, a los teatros de mayor relevancia de los cuales tienen más de un siglo de antigüedad, y han logrado subsistir después de diversos ajustes, remodelaciones y modificaciones. Los estados de Guanajuato y Veracruz cuentan con cuatro teatros históricos cada uno, seguidos por San Luís Potosí que cuentan con tres. Haciéndolos los estados con mayor número de teatros históricos.

El Sistema de Información Cultural (2007) tiene registrados dos teatros edificados durante el siglo XVIII, 26 teatros que fueron construidos en el siglo XIX y cuatro durante la primera década del siglo XX; con esto podemos establecer que en el 2010 habrá un total de 32 teatros con más de 100 años de haber sido abiertos en México. Asimismo, existen 35 teatros que tienen un antigüedad de entre 50 y 99 años.

3.6.1 Teatros históricos en Puebla

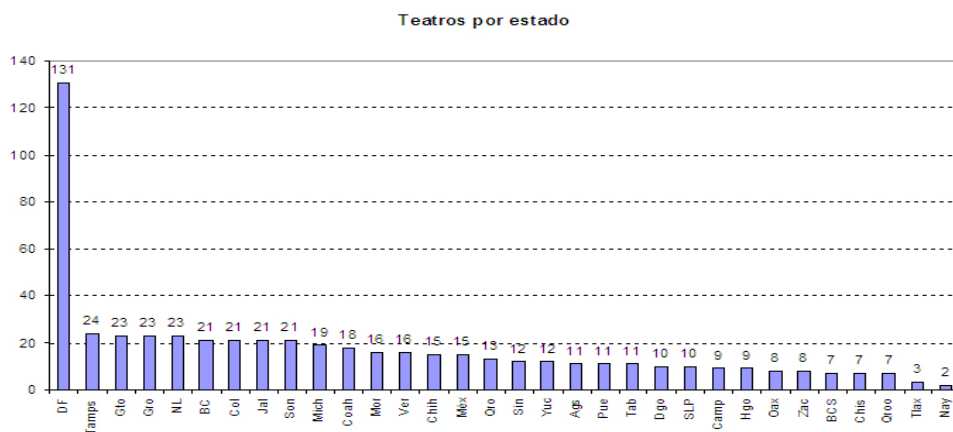
Históricamente el Teatro de Juan Gómez Melgarejo fue el primer teatro que hubo en Puebla, construido en 1602, pero debido a conflictos del dueño con el Ayuntamiento de la ciudad, este teatro fue derribado. Hoy en día todavía se puede apreciar el patio donde se ubicaba y ciertos vestigios del trazado del edificio (Pérez, 1999).

Puebla cuenta con dos de los teatros más antiguos de México, el Principal que data del año 1761 y el Teatro Victoria, que fue construido en 1882 en el municipio de Teziutlán por empresarios teziutecos (SIC, 2007).

3.7 Situación actual del teatro en Puebla

El SIC (2007) tiene registrados 557 teatros en todo el país, incluyendo aquellos espacios escénicos que, no obstante su denominación como foro o sala, están equipados técnicamente para ofrecer representaciones teatrales. En Puebla existe una incongruencia en el ámbito teatral, actualmente el estado esta ubicado entre los que tienen mayores deficiencias en equipamiento cultural o dicho de otra forma hay demasiados habitantes por teatro pues apenas cuenta con 15 teatros.

Fig. 3.1 Distribución de teatros por estado

Fuente: Sistema de Información Cultural, 2007, p. 10

3.8 Situación actual del teatro en San Andrés Cholula

De acuerdo con el Ayuntamiento de San Andrés (2008) el municipio de San Andrés cuenta con un auditorio donde se realizan diferentes eventos desde conferencias, conciertos hasta asambleas. No se utiliza mucho para obras teatrales ya que a los habitantes les incomoda ir a espectáculos en lugares cerrados, pero si han tenido un buen recibimiento las campañas teatrales de concientización juvenil sobre temáticas sociales.

3.8.1 Campaña de prevención del delito en San Andrés Cholula

3.8.1.1 Obra de teatro Tesoros de la oscuridad

En octubre de este año se llevo a cabo, a invitación de la Secretaría de Seguridad Pública en conjunto con el gobierno municipal, la obra de teatro Tesoros de la oscuridad el cual se presentó ante cerca de 600 estudiantes del municipio de San Andrés Cholula con sede en el Auditorio Municipal, es una campaña teatral con la finalidad de mostrar las distintas problemáticas a nivel personal y social que provoca el consumo de drogas y la violencia intrafamiliar por medio de diferentes obras. (Gobierno Municipal de San Andrés Cholula, 2008).

3.8.2 Obras de teatro en San Andrés Cholula

A continuación se muestran las obras que se han presentado y se presentarán en San Andrés Cholula por parte del departamento de Educación y Cultura del ayuntamiento, con el motivo de promover la cultura en el municipio y con ayuda de estudiantes y egresados de la carrera de teatro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Gobierno del municipio de San Andrés, 2008).

- La Obra de teatro Robo de las cuatro toneladas se llevó a cabo en 7 de noviembre 2008 en el Auditorio Municipal de San Andrés.
- La Obra de teatro La historia del Hombre que convirtió en perro se llevó a cabo el día 7 de noviembre 2008 en el Auditorio de San Andrés Cholula.
- La Obra de teatro Grupo T para tres se llevó a cabo el día 23 de Junio 2008 en la Parroquia de San Andrés.
- La Obra de Teatro “Puesta en escena del roto” se llevará a cabo el 23 de noviembre 2008 en la parroquia de San Andrés.