

SESIÓN 5

TEATRO CONTEMPORÁNEO

I. CONTENIDOS:

1. El drama como producto co-textual y contextual.
2. El teatro del siglo XX.
3. Teatro del absurdo.
 - 3.1.1. Eugene Ionesco: “*Las sillas*”.
 - 3.1.2. Samuel Beckett: “*Esperando a Godot*”.
4. Teatro hispanoamericano actual.
5. Emilio Carballido.

II. OBJETIVOS:

Al término de la Sesión, el alumno:

- Estudiará el teatro contemporáneo en sus contextos internos y externos.
- Conocerá las aportaciones teatrales del Siglo XX a saber la nueva vanguardia y el teatro del absurdo, a través de sus autores más representativos y sus obras más significativas.

III. PROBLEMATIZACIÓN:

Comenta las preguntas con tu Asesor y selecciona las ideas más significativas.

- ¿Qué es el teatro experimental?
- ¿Cuál es el marco histórico- social del vanguardismo?
- ¿Qué entiendes por fantasía, realidad y absurdo?

IV. TEXTO INFORMATIVO-FORMATIVO.

1.1. El drama como producto co-textual y contextual.

a) Co-textual.	Se refiere a la estructura de los componentes y elementos internos que de organización de la historia dramática, a saber: personajes, acción, los diálogos los monólogos, la intriga, la fábula, el manejo del tiempo y espacio, las acotaciones.
b) Contexto.	Nos referimos cuando hablamos del autor, de su producción dramática y de sus circunstancias. Describe también la estilística literaria o su ubicación con una corriente literaria.
c) Interpretación.	Requiere tanto del conocimiento de su estructura interna, como del contexto social, literario e histórico en el cual se produjo.

2.1. Teatro del siglo XX.

La tradición del teatro europeo durante el siglo XVII y XVIII renovada por Shiller y Goethe con el romanticismo, con Ibsen y Shaw con el realismo, se transformaron a principios del siglo XX. Durante este siglo la Primera y segunda Guerra Mundial y la serie de conflicto internacionales que se generaron, influyeron en la producción teatral contemporánea.

Nace el nuevo teatro europeo del siglo XX por los años 50', pronto llamó la atención de los espectadores y de la crítica. Los escritores que inspiraron el nuevo drama están Alfred Jarry (1873-1907) con su obra *Ubú rey*, y Antonin Artaud (1896-1948), en su teatro representa la esencia del hombre. Crean en sus personajes intensas pasiones que producen efectos liberadores en los espectadores.

3.1. Teatro del absurdo.

Son cuatro dramaturgos que siguieron la escuela de Jarry la risa maliciosa y destructiva y de Artaud los ritos mágicos: Samuel Beckett (1906-1990) irlandés, Arthur Adamov (1907-1970) ruso, Eugène Ionesco (1909-1994) rumano y el francés Jean Genet (1910-1986).

Nota: Para profundizar en algunos textos del teatro del absurdo, consulta la asignatura de Literatura II, en la unidad 4. Allí encontrarás algunos fragmentos obras de estos dramaturgos.

3.1.1. Eugene Ionesco: “Las sillas”.

En sus dos primeras obras, *La cantante calva* y *Las sillas*, protesta contra la condición humana y la sociedad. Crea un lenguaje dramático propia de su concepción de lo absurdo. Propone cambiar al lenguaje tradicional por haber enajenado al hombre atándolo a estereotipos de la vida ordinaria. Entre los recursos que utiliza en su lenguaje son:

- Deforma las palabras omitiendo una letra o alguna sílaba.
- Parafrasea formas asociadas con sonidos semejantes como, *amigo, marido, marino*, para reflejar el vacío del lenguaje.
- En los diálogos en los que se espera una frase determinada la cambia por una vanalidad, por ejemplo: “Todos los gatos son mortales, Sócrates es mortal, por lo tanto, Sócrates es gato”.

El papel cómico consiste en evidenciar que el hombre se encuentra atrapado en los sistemas sociales, ante los cuales responde adaptándose irremediamente. Ionesco propone también que lo absurdo de este mundo son las fuerzas amenazadoras y crueles. Los personajes manifiestan lo absurdo de la condición humana que se conforma con el entorno. Concede una enorme importancia a los objetos que rodean a los personajes, adquieren una función simbólica. Los principios fundamentales en la obra de Ionesco son:

- *Nadie ama a nadie.*
- *Nadie comprende a nadie.*
- *Las masas absorben al individuo.*
- *Todos se inspiran así mismos en su propia angustia.*

Estos principios son una crítica violenta y un derrumbamiento a las formas convencionales del ser humano, que encaminan al absurdo en vez de aquello que sea esperanzador y digno de vivirse. Su obra *Las sillas* narra la vida de dos viejos que tienen 75 años de matrimonio.

3.1.2. Samuel Beckett: “Esperando a Godot”.

Este dramaturgo caracteriza a sus personajes dando la idea de que hablan por accidente, para llenar un espacio de ambiguo silencio. Sus obras en vez de diálogos tienen interminables monólogos a manera de pensamientos internos, con un carácter caótico y confuso. Los personajes los presenta sin familia, sin profesión sin historia, son seres con necesidades física elementales. Tienen una conciencia aguda y dolorosa de haber salido de la nada. Los personajes solo tienen una aspiración un origen vacío y silencioso.

Los escenarios que presenta son cavernas, espacios indefinidos, un basurero o un lugar desierto. El decorado que utiliza muestra que los personajes están lejos de toda civilización. Sus personajes son indigentes, vagabundos sin recuerdos, con un pasado difuso. Nada ocurre se remata el tiempo con acciones insustanciales. Los personajes presentan dos movimientos:

- *En uno se va degradando hasta caer en lo más hondo, hasta extinguirse. Como en Esperando a Godoy.*
- *En otro es circular, en una existencia inútil por la serie de repeticiones interminables hacia el punto de partida. Como en Fin de partida.*

Los personajes parecen más títeres sin tiempo y sin espacio. Sus obras más significativas son: *Esperando a Godot*, fin de partida, *Días felices* y *¡Oh, Bellos Días!* En *Esperando a Godot* presenta a dos personajes Vladimir y Estragón, que esperan a que llegue alguien que se llama Godot. Son dos Actos de diálogos prolongados y al final nunca llega Godot.

Además del teatro existencialista se desarrolla el teatro existencialista con Albert Camus y Jean Paul Sartre en Francia, en Italia el teatro cobra importancia con Luigi Pirandello con su obra: *Seis personajes en busca de autor*. En Estados Unidos Tennessee Williams con su obra *Un tranvía llamado deseo*; Eugenio O'Neill con *Todos los hijos de Dios tienen alas* y *A Electra le sienta bien el luto*.

4.1. Teatro hispanoamericano actual.

Durante la época Colonial y la independencia el teatro fue una de las vías para manifestar los cambios, políticos, religiosos, económicos, sociales que ocurrían en América. A principios del siglo XX el teatro en Hispanoamérica se fue desarrollando con características propias. Durante el romanticismo tuvo manifestaciones limitadas, por ejemplo los dramas de costumbres escritos por Manuel Bretón de Herrerros sirvió de modelo a los autores hispanoamericanos. Pero con la necesidad de representar los problemas más urgentes de cada país se utilizó el lenguaje popular y familiar para darle un carácter nacional. Así se inicia el costumbrismo con Eduardo Gutiérrez que escribió la novela *Juan Moreira*, adaptada después al teatro por José Podestá. Otros dramaturgos llevaron a la escena conflictos de sus países y temas locales como: Florencio Sánchez, Ernesto Herrera y Roberto J. Payró.

Los temas costumbristas estuvieron presentes durante los primeros quince años del siglo XX. Con la primera guerra mundial los autores vuelven a la fantasía, la ficción y los temas clásicos. A este periodo corresponden los escritores hispanoamericanos:

- *Conrado Nalé Roxlo, Samuel Eichelbaum de Argentina, Luis Enrique Osorio de Colombia, Luis A. Baralt de Cuba, Emilio Belavut de Puerto Rico, Pedro Henríquez Ureña de República Dominicana, Julio Jiménez Rueda, Francisco Monteverde, Alfonso Reyes y Xavier Villaurrutia de México.*

De forma paralela este tipo de expresión dramática tiene por temas los estudios políticos, sociológicos e históricos nacionales. José Antonio Ramos de Cuba, Antonio Acevedo Hernández de Chile, Enrique Laguerre de Puerto Rico, y Rodolfo Usigli de México.

Posterior a la Segunda Guerra Mundial el teatro se centra en la angustia y el absurdo, así produce a los personajes más atormentados de la historia. Los autores latinoamericanos abordan los mismos problemas de los hombres de la postguerra. Por ejemplo José de Jesús Martínez de Panamá, con su obra *Juicio final*. De los años cuarenta a los ochenta se escribe teatro de carácter filosófico y trascendente, el cual permite expresar la realidad del hombre cotidiano. Entre estos autores están: Mario Benedetti de Uruguay, Pablo Antonio Cuadra de Nicaragua, Sebastián Salazar Bondy de Perú, Vicente Leñero, Elena Garro, Luisa Josefina Hernández, Salvador Novo y Emilio Carballido de México.

4.1. Emilio Carballido.

Carballido nació en Córdoba, Veracruz en 1925 y murió en Xalapa, Veracruz en el 2008. Comenzó su vida de escritor en 1950 con la comedia *Rosalía y los llaveros*, estrenada en el Palacio de Bellas Artes con la dirección de Salvador Novo. Escribió abundantes obras dramáticas, es autor de cinco novelas y un volumen de cuentos. Ha escrito guiones para películas y ganó premios, dos arieles, una memoria y una diosa de plata. La danza que sueña la tortuga obtuvo un premio El Nacional, La hierba de oro, el premio UNAM, la Felicidad, premio Concurso Nacional de Teatro. Escribió además *El día que soltaron los leones*, *El relojero de Córdoba*, *Un pequeño día de ira*.