

Libro digital para el estudio del teatro en segundo grado de secundaria

www.inbadigital.bellasartes.gob.mx

Formato digital para uso educativo sin fines de lucro.

Cómo citar este documento: Lemus Navarro, Cecilia Mayela. Libro digital para el estudio del teatro en segundo grado de secundaria. INBA/CONACULTA, México, D.F., 2011.

Descriptores Temáticos (palabras clave): Naturaleza humana en el arte, posibilidades y retos expresivos del cuerpo humano, tradición de la expresividad corporal en el arte teatral, expresión escénica y estado de ánimo, referentes de la expresión corporal en el arte prehispánico.

Libro digital para el estudio del teatro en segundo grado de secundaria Mapa de bloques

Bloque 1
La expresividad en el teatro

- ☞ Carátula
- ☞ Plano de contenidos
- ☞ Concentrado de conocimientos y mapa de actividades
- ☞ Sección audiovisual

☐ Naturaleza humana en el arte

Aparatos y sistemas del cuerpo humano, relación y función dentro del arte teatral.

☐ Posibilidades y retos expresivos del cuerpo humano

El rostro, las extremidades, el tronco y la voz.

☐ Tradición de la expresividad corporal en el arte teatral

Expresividad y disciplina en el teatro oriental y occidental.

☐ Expresión escénica y estado de ánimo

Reconocimiento de la expresión como el resultado de una situación (estímulos y circunstancias).

☐ Referentes de la expresión corporal en el arte prehispánico

☐ La expresividad en el teatro del siglo XXI

□ Naturaleza humana en el arte.

Aparatos y sistemas del cuerpo humano, relación y función dentro del arte teatral.

Función

En el arte teatral estos cuatro sistemas son de vital importancia porque definen la calidad expresiva de los actores.

Con una respiración adecuada se consigue un buen tono muscular que permite flexibilidad y adaptabilidad. De lo contrario, un tono que permanece en un estado de excesiva tensión provoca que el movimiento no sea ágil (hiper-tono) o de uno muy bajo que deja la sensación de un cuerpo pesado sin la fuerza necesaria (hipo-tono).

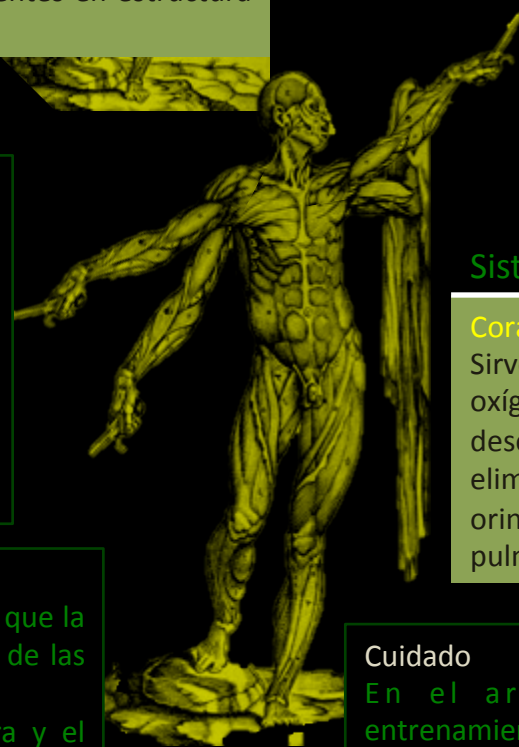
Relación con el estudio y práctica del arte teatral

En el arte teatral se trabaja con estos sistemas pues se requiere que la expresión corporal sea armoniosa entre la tensión y elasticidad de las fibras musculares y de las articulaciones.

Las emociones y la imaginación influyen sobre la musculatura y el cuerpo lo comunica. El tono muscular se traduce en gestos, y actitudes, así mismo la respiración, la voz y la expresión de nuestro cuerpo dependen de nuestro tono muscular y lo manifiestan.

En Occidente los *órganos* son estructuras corporales que llevan a cabo funciones vitales específicas (estómago, hígado, cerebro, etc.) Éstos se agrupan en *órganos* y *sistemas*.

Un *sistema* está compuesto por *órganos* homogéneos o semejantes por su estructura y origen, mientras que un *aparato* está constituido por *órganos* heterogéneos o diferentes en estructura y origen.

Sistema Muscular y Sistema Óseo

Define la forma corporal, postura y locomoción del actor. protege los *órganos* internos como cerebro (cráneo) y médula espinal (columna vertebral).

Sistema Respiratorio

Incluye a las fosas nasales, faringe, laringe, pulmones, etc., que facilitan el intercambio gaseoso.

Sistema Circulatorio

Corazón, vasos y células sanguíneas. Sirve para llevar los alimentos y el oxígeno a las células; para recoger los desechos metabólicos que se han de eliminar después por los riñones en la orina y por el aire exhalado en los pulmones.

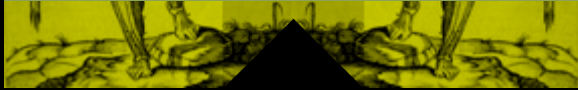
Cuidado

En el arte teatral siempre habrá entrenamientos que nos ayuden a conocer y fortalecer estos cuatro sistemas. Necesitamos tener buenos hábitos alimenticios y dedicar tiempos adecuados al estudio, las tareas, la actividad física, el descanso y la recreación.

Aparato Reprodutor

Función

Gónadas (testículos y ovarios), conductos genitales; órganos accesorios como glándulas y aparatos copuladores.

Sistema Urinario

Función

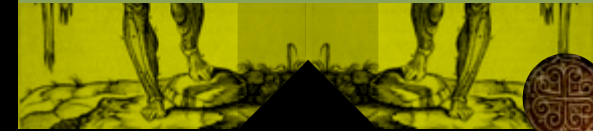
Riñones y sus conductos. Funcionan en la extracción de desechos metabólicos (mantenimiento del equilibrio químico del cuerpo).

Sistema Hormonal

Función

Glándulas productoras de hormonas. Actúan en la regulación del crecimiento, metabolismo y procesos reproductores.

Cuidado

Se recomienda contar con información adecuada que nos oriente sobre las características de los órganos reproductivos, el comportamiento y las relaciones sexuales. También es necesario adoptar medidas preventivas y de higiene, beber suficiente agua; así como exponer nuestras dudas o inquietudes a nuestros padres o a un profesional de la salud.

Relación con el estudio y práctica del arte teatral

En el arte teatral se trabaja con todo aquello que representa la identidad, la forma en que concebimos nuestra sexualidad y nuestras relaciones sociales; de tal manera que éstos son el punto de partida para entender los conflictos que se plantean en las obras de teatro. Las características de los personajes y el contexto social está determinado en gran medida por la ideología sexual de cada cultura.

Relación el arte teatral y sugerencias del cuidado

En el arte teatral el sistema nervioso es fundamental porque la calidad expresiva, crítica, reflexiva y creativa de nuestras reacciones depende de la sensibilidad y de la percepción, es decir, la forma en que interpretamos todo aquello que nos rodea.

Es nuestro sistema nervioso el origen de nuestra expresión. Se sugiere dormir bien, propiciar relaciones que nos brinden tranquilidad, mantener activo el uso de la mente y expresar siempre nuestras ideas.

Las funciones del sistema nervioso se benefician con la adquisición de nutrientes que se elaboran en el sistema digestivo. Se recomienda no abusar de alimentos bajos en nutrientes, evitar cosas irritantes, cuidar la higiene de manos y boca, comer reposadamente y evitar comer entre comidas. Si es necesario se puede pedir orientación con un nutriólogo y resolver con él todas nuestras dudas al respecto.

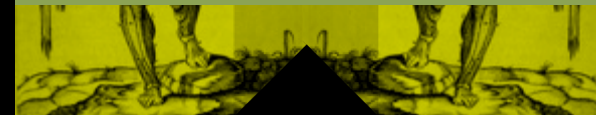
Sistema Digestivo

Boca, hígado, estómago, intestinos, etcétera. En él se realiza la degradación de los alimentos a nutrientes para luego asimilarlos y utilizarlos en las actividades de nuestro organismo.

Sistema Nervioso

Cerebro, ganglios, nervios, órganos de los sentidos que detectan y analizan estímulos y elaboran respuestas provocadas por la estimulación.

Relación con el arte teatral y sugerencias del cuidado

En el arte teatral el sistema linfático e inmunológico nos permite tener defensas para mantener un buen ritmo de trabajo y rendimiento físico y mental, sin riesgo de contraer enfermedades que impidan a los actores realizar ensayos y llevar a cabo las funciones que la temporada teatral requiere.

Se sugiere comer alimentos ricos en vitaminas A, B, C; mantener la higiene personal; realizar ejercicio al aire libre, caminata, trote, etc. Evitar consumir medicamentos sin antes consultarlo con el doctor de cabecera.

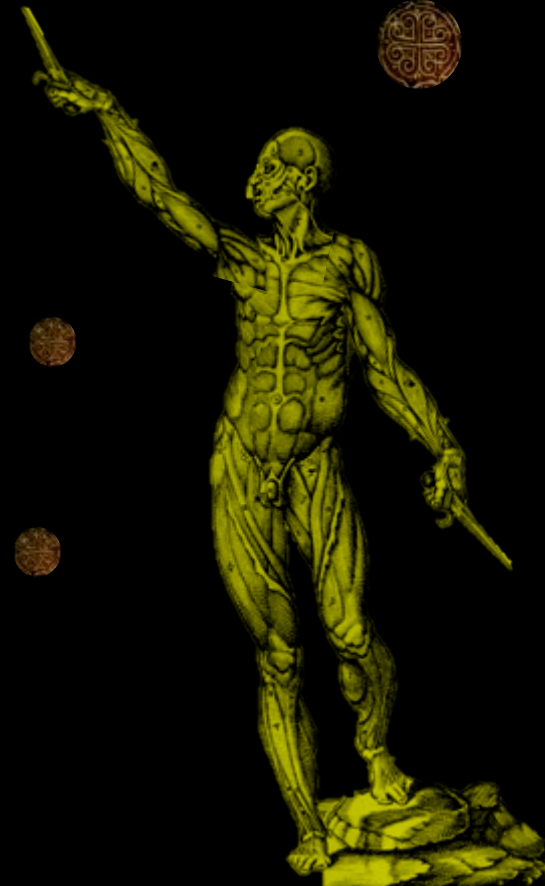
Sistema Linfático

El sistema linfático tiene una importancia primordial para el transporte hasta el torrente sanguíneo de lípidos digeridos procedentes del intestino, para eliminar y destruir sustancias tóxicas, y para oponerse a la difusión de enfermedades a través del cuerpo.

Sistema inmunológico

Está compuesto por órganos difusos que se encuentra dispersos por la mayoría de los tejidos del cuerpo. La capacidad especial de sistema inmunológico es el reconocimiento de estructuras y su misión consiste en patrullar por el cuerpo y preservar su identidad. El sistema inmunológico del hombre está compuesto por aproximadamente un billón de células conocidas como linfocitos y por cerca de cien trillones de moléculas conocidas como anticuerpos, que son producidas y segregadas por los linfocitos.

Además, podemos agregar al **Sistema Hematopoyético** como aquel que se encarga de la producción de la sangre en el organismo.

Cómo se mueven y se expresan el rostro, las extremidades, el tronco y la voz

El rostro del actor posee micro-variaciones que aluden a las experiencias de vida. Cada una de sus partes son una sinfonía de alternancias entre vigor y suavidad, entre inmovilidad y movimiento. El gesto transforma la artificialidad en una cualidad coherente y viva. Además, es importante destacar el hecho de que los continuos cambios en las tensiones de los músculos del rostro realizan variaciones que repercuten e influyen decisivamente en el resultado expresivo. De igual manera la potencialidad de las extremidades y el tronco intervienen en la expresión escénica. El movimiento del cuerpo se genera en el momento en que el actor es tocado por todo aquello que le rodea; él observa la realidad, entra en contacto con ella y responde con el movimiento de su cuerpo. El arte teatral experimenta con el volumen del cuerpo, la presencia de nuestro esqueleto y su orientación en el espacio, además de su transporte y su uso. Se trabaja también con distintas calidades de movimientos (pasivos o activos, pequeños o que requieren mayor fuerza). Existen posiciones de control para evaluar el estado de flexibilidad y vibraciones vocales y óseas que funcionan como estímulos. La voz del actor resulta entonces del proceso de armonía o equilibrio corporal que permite la vibración adecuada del aparato fonador.

- Posibilidades y retos expresivos del cuerpo humano.

El rostro, las extremidades, el tronco y la voz.

Ópera China

No te puedes perder <http://www.youtube.com/watch?v=WZuox1MVrvY&feature=related>
Aunque los cantos te parezcan muy agudos son parte de la idea de belleza China.

Cómo se fortalece y se entrena el rostro, las extremidades, el tronco y la voz

Podemos comenzar con el reconocimiento de cada una de las partes de nuestro cuerpo y en función de eso considerar nuestra postura, porque cuando ésta es deficiente los músculos están haciendo parte de la tarea propia de los huesos, si no estamos conscientes del exceso de trabajo muscular tendremos la sensación de fatiga. Se sugiere no someter al cuerpo a dificultades que lo orille a situaciones de estrés o esfuerzo. Si iniciamos con 30 movimientos lentos, livianos y cortos, poco a poco iremos indagando sobre el estado de contracción o tensión. Posteriormente, es recomendable tenderse de espaldas, separar cómodamente las piernas, cerrar los ojos y tratar de verificar las partes del cuerpo que están en contacto con el suelo. Conviene prestar atención a la forma en que los talones yacen sobre el piso, observando si la presión sobre ambos es igual y si el contacto con el suelo se produce exactamente en el mismo punto en los dos talones; también atendemos a la forma en que establecen contacto con el suelo los músculos de las pantorrillas, la parte posterior de la costillas, las articulaciones de las caderas, las costillas flotantes, las costillas superiores y los omóplatos. Podemos contemplar, de igual modo, la distancia entre los hombros, los codos y las muñecas respecto del suelo.

Una vez hecho este recuento, se puede iniciar un entrenamiento de tipo aeróbico, de estiramiento o fortalecimiento.

Zulema y Pablo hacen su rutina de Yoga

Cómo se utiliza en el arte
teatral el rostro, las
extremidades, el tronco y la
voz.

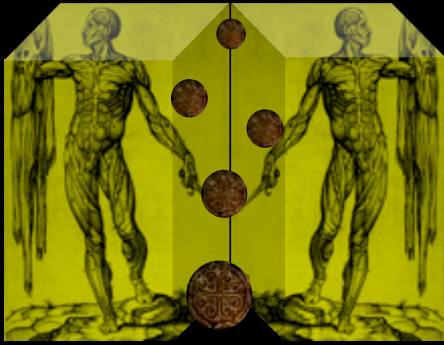
En las imágenes puedes
observar las reacciones
corporales de Pierrot y sus
agresores, en cada escena ellos
involucran el rostro las
extremidades, el tronco y la voz
(Te sugiero visites la página
[http://www.youtube.com/
w a t c h ?
v=afiWcSstvM4&feature=relate
d](http://www.youtube.com/watch?v=afiWcSstvM4&feature=related)).

Cómo puedo hacerlo yo

Puedes observar detenidamente las imágenes de este módulo y estudiar los contenidos para que a partir de ello reflexiones sobre los temas y elabores tu propio punto de vista. Quizá sea divertido que hagas una escena en donde utilices lo que aprendiste. La escena que presentes puede plantear una duda, un enigma, un punto de vista, una crítica, una comparación con tus experiencias de vida, etc. Zulema y Pablo utilizaron su cuerpo y su rostro para jugar; uno de los principios del teatro es el juego.

□ Tradición de la expresividad corporal en el arte teatral.

Expresividad y disciplina en el teatro oriental y occidental.

El teatro en Oriente

Características de expresividad y disciplina

La mayoría de estas representaciones tienen su origen en rituales ancestrales, razón por la cual el vestuario, la utilería, la historia y hasta los movimientos poseen un carácter esencialmente simbólico. En efecto, se considera una actividad sagrada que se sujeta a los valores de la cosmovisión cultural a la que pertenece. La formación del actor inicia desde sus primeros años y es parte de los privilegios de ciertas familias. Los gestos, las técnicas, el vestuario, el maquillaje y todo lo que acontece en escena es parte de una larga tradición, por lo tanto se apega estrictamente a las reglas de la comunidad. Este tipo de obras incluyen danza, teatro, cantos y música en vivo; no se considera un espectáculo a “la manera occidental”, sino que por el contrario, podría decirse que la práctica de ésta y otras formas de teatro-danza son una representación de lo divino, en algunos casos ofrenda ritual o encarnación de un mito, gracias a la cual el actor, por un lado, ofrece su cuerpo a la divinidad y el espectador. Por su parte, éste último participa en la celebración dejándose introducir sensorialmente en el cosmos.

Ejemplos

En el teatro Kathakali de la India hay danza, música y teatro. Sus representaciones se prolongan generalmente durante una noche entera y cuya temática se basa en episodios extraídos de las dos grandes epopeyas indias: el Ramayana y el Mahabharata. Son historias de guerra, amor, maleficio e intervención divina. Son representadas por actores-danzantes, siempre hombres, ataviados con un rico vestuario de gran colorido y con un maquillaje a modo de máscara, mediante una compleja serie de movimientos y gestos (vocabulario compuesto de expresiones faciales, de diversas posturas de piernas y pies y de gestos con las manos *-mudras-*).

Cómo y qué podemos asimilar

Te sugerimos visitar la página http://www.youtube.com/watch?v=nm_u9qOfE7g&feature=related, en ella puedes observar la manera en que se lleva a cabo estas presentaciones. No se trata de imitar lo que ellos hacen sino de tener una visión más completa de lo que es el arte teatral.

Actores de teatro Kabuki en Japón

Actores de teatro Wayang Wong en Indonesia

El teatro en Occidente

Características de expresividad y disciplina

La mayoría de estas representaciones tienen su origen en el teatro griego y romano; retoman los conceptos de tragedia y comedia clásicos, de ahí que frecuentemente nos topemos con obras dispuestas en tres o cinco actos en los que se organiza un principio o planteamiento de conflicto, el desarrollo, el clímax y el desenlace. Frecuentemente se busca imitar la realidad, por lo que se requiere una producción en la que la escenografía, el vestuario, la utilería, la iluminación, la música y la actuación se apeguen a los modelos originales (ver imagen del teatro ruso de finales del siglo XIX). En el teatro occidental también se ha propuesto caricaturizar o ridiculizar la realidad. La Comedia del arte italiana reunía con maestría en cada uno de sus personajes vicios humanos y sociales que los perfilaban hacia el ridículo y el escarmiento. Durante todo el Renacimiento europeo los dramaturgos reflexionaron sobre este asunto. Algunas manifestaciones escénicas de Occidente simplifican la realidad en forma de caricatura. En Occidente el teatro no es un ritual en donde se busca entrar en contacto con lo divino, es un espacio de recreación, diversión y reflexión.

En la actualidad el estudio del arte teatral ha sido acogido por instituciones universitarias, sin embargo hay muchos artistas que se forman solamente en la práctica. En Occidente la teoría y el ejercicio del arte teatral no es exclusivo de algunas familias, tampoco es requisito estudiarlo desde la niñez.

Ejemplos

El teatro occidental ha llegado a presentarse en carpas. En la Ciudad de México hubo un gran movimiento de teatro de carpa desde inicios del siglo XX hasta la década de 1960. Era un teatro ambulante concebido para la diversión de las clases populares; se contemplaba para ello un tono humorístico, producción escénica sencilla (ya que lo que importaba era ver obras que tenían relación con la vida de los más desprotegidos), y la representación misma debía estar al alcance de sus bolsillos.

Cómo y qué podemos asimilar

Visita la página <http://mexicodemis-recuerdo.mexico-foro.com/t10-farandulacircosteatros-y-pulcatas>. En ella puedes observar parte de la historia del teatro en México.

La tradición circense.

La Comedia del arte italiana.

Teatro ruso de finales del siglo XIX.

□ Expresión escénica y estado de ánimo.

Reconocimiento de la expresión como el resultado de una situación (estímulos y circunstancias).

Circunstancia mediata

Hace referencia a todas las experiencias pasadas del personaje, desde que nació hasta el presente, ya que todo aquello que vivimos determina nuestra visión de la vida. El pasado de una persona responde a la pregunta ¿Quién soy?

Circunstancia inmediata

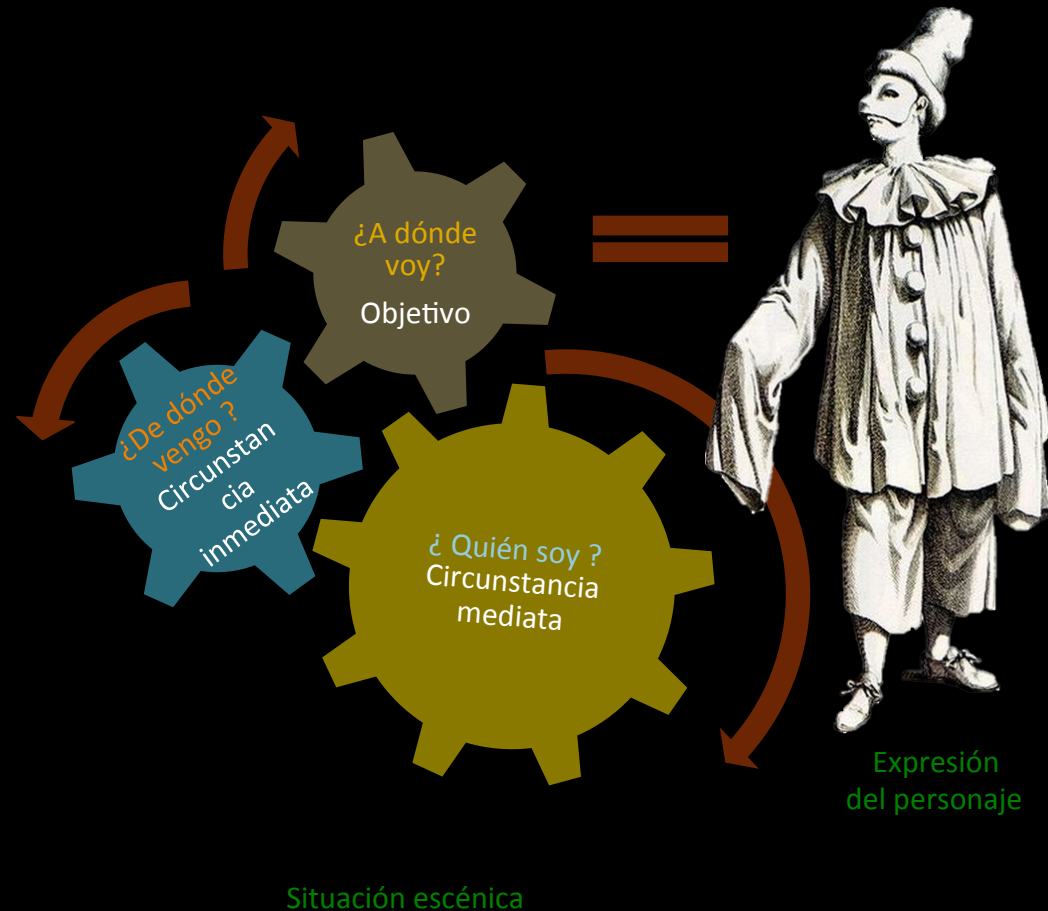
Con esto nos referimos a los acontecimientos que se suscitan momentos antes de que nuestro personaje entre a escena. Es importante tomar esto en cuenta porque así podemos comprender cuál es el estado de ánimo de nuestro personaje. Las circunstancias presentes del personaje responden a la pregunta ¿De dónde vengo?

Objetivo

Con este concepto nos referimos a aquello por lo que un personaje se hace presente, es decir, por qué vino y qué busca. De alguna manera el objetivo se explica con las circunstancias mediatas e inmediatas.

La expresión del actor es el resultado de la situación escénica en la que se encuentra

La situación escénica es el conjunto de elementos que determinan las características ideológicas y expresivas de los personajes. Por ejemplo, si el personaje nació en la China imperial, veremos que su ideología obedecerá a las costumbres sociales de aquella época y que la forma en que se expresa es el resultado de su educación; el personaje también se ve afectado por las características del contexto presente; así, en efecto, si este personaje de la China imperial viajara por el metro de la Ciudad de México vería cuestionado sus principios, su reacción ante esos estímulos podría inclinarlo hacia la adaptación, la indiferencia, la reflexión o el rechazo.

Expresión del personaje

Situación escénica

Ejemplo de situación escénica del personaje de Julieta Capuleto para la escena V del Primer acto de *Romeo y Julieta* (cuando conoce a Romeo):

Objetivo

Librarse del matrimonio forzado con Paris y realizar su amor con Romeo.

Circunstancia inmediata

Julieta ha sido notificada por sus padres de los planes que tienen para casarla con Paris. El futuro novio organiza una fiesta en donde se celebra la promesa de matrimonio, en ese momento ella conoce a Romeo .

¡Amor nacido del odio, hartos pronto te he visto, sin conocerte! ¡Harto tarde te he conocido! Quiere mi negra suerte que consagre mi amor al único hombre a quien debo aborrecer.

Circunstancia mediata

Es una joven que creció en el seno de una familia que prodigaba sentimientos de rencor contra la familia de los Montescos. Julieta se muestra contrariada porque de acuerdo a las costumbres era impensable desobedecer las órdenes de sus padres, quienes pretendían casarla con el joven Paris. Ella pertenece a una familia noble de Verona, vivió una época en donde la sumisión de la mujer era incuestionable.

La expresividad como el ir y venir entre acción y reacción

El actor es una persona sensible y perceptiva, su capacidad de observación le permite capturar y reconocer la esencia de todo aquello que le rodea. Con base en esa experiencia sensible y reflexiva, él va adquiriendo la virtud de reaccionar sensiblemente a cualquier estímulo; se da vida a la escenacuando el actor transforma sus reacciones en expresión escénica.

Así, entonces, el verdadero actor no evita la reacción sino la reestructura en el lenguaje del arte.

Primera y tercera ley de Newton

Primera ley

Ley de inercia: Todo cuerpo continúa en su estado de reposo o velocidad uniforme en línea recta a menos que una fuerza neta actúe sobre él y lo obligue a cambiar ese estado.

Primera ley de Newton nos dice que para que un cuerpo altere su movimiento es necesario que exista *algo* que provoque dicho cambio. Ese *algo* es lo que conocemos como **fuerzas**. Éstas son el resultado de la acción de unos cuerpos sobre otros.

Tercera ley (principio de acción- reacción)

Las fuerzas son el resultado de la acción de unos cuerpos sobre otros.

La *tercera ley*, también conocida como Principio de acción y reacción, nos dice que *si un cuerpo A ejerce una acción sobre otro cuerpo B, éste realiza sobre A otra acción igual y de sentido contrario*.

Por ejemplo, cuando queremos dar un salto hacia arriba, empujamos el suelo para impulsarnos. La reacción del suelo es la que nos hace saltar hacia arriba.

Cuando empujamos a alguien, nosotros también nos movemos en sentido contrario. Esto se debe a la reacción que la otra persona hace sobre nosotros, **aunque no haga el intento de empujarnos.**

Analiza y observa la imagen de la siguiente página. Es una pintura del artista Lucas Cranach, en ella podrás ver la secuencia de acciones y reacciones entre dos individuos que parecen estar forcejeando.

Los personajes son Hércules y el monstruoso Anteo (éste último era hijo de Neptuno y de la Tierra). Hércules se topó con él en unos de sus viajes, lo levantó en vilo y apretándolo lo ahogó. Este mito significa, según M. Cox, que la negra nube de tempestad formada por los vapores del mar y que se hace más densa sobre las costas no puede ser vencida por el sol más que cuando forzada por éste a alejarse de la tierra se eleva por los espacios celestes donde los rayos luminosos acaban por disiparla.

Observa como la expresividad es el fluido continuo de la acción y la reacción.

Diferentes tipos de estímulos

En el teatro hay estímulos:

Sonoros

Música, cantos, los parlamentos de los personajes con matices específicos, ruidos, timbres de voz.

Gustativos

Cuando besa, cuando ingiere alguna bebida o alimento.

Visuales

La percepción sobre el espacio escénico adaptado con la escenografía, el juego de luces, la imagen de sus compañeros.

Olfativos

Todo la escena es una jungla de olores que estimulan al actor.

Táctiles

Su relación con los objetos escénicos, la escenografía, el vestuario, la textura de la piel de sus compañeros, las cualidades del escenario.

Ideológicos

Son todas aquellas ideas que accionan sobre nuestro ser porque despiertan en nosotros atracción, rechazo, ira o felicidad.

En esta imagen de Lucas Cranach vemos cómo el personaje central está rodeado de estímulos, su cuerpo devuelve una reacción que se percibe en las cuatro mujeres que lo rodean, el juego de estímulo-acción-reacción es permanente.

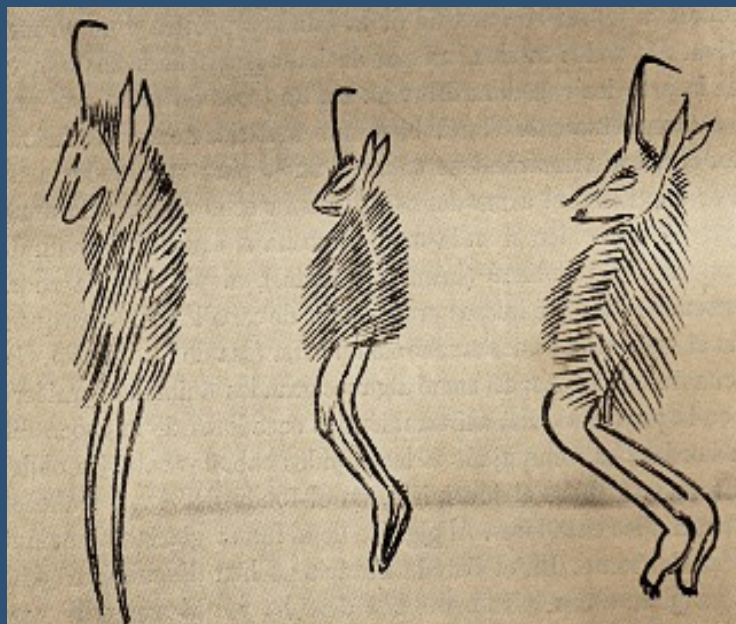
Referentes de la expresión corporal en el arte prehispánico

La teatralidad en la vida prehispánica. Cuando nos referimos al teatro inmediatamente viene a nuestra mente el concepto de teatro que se definió en la Grecia Clásica. Así, muchas veces dejamos de lado otras culturas y otros tiempos en donde lo escénico tenía cualidades y fundamentos diferentes. Con el fin de expandir nuestro saber, es pertinente que demos un vistazo a otro tipo de manifestación artística en donde lo escénico se construye desde una ideología independiente de los parámetros europeos.

Recordemos que el teatro tuvo sus orígenes en los rituales primitivos, a partir de ellos el hombre comenzó a revestirse con el atuendo y la identidad de otro ser para entrar en contacto con lo sagrado y, lo más importante, el ritual estaba destinado a buscar el bienestar de la comunidad.

Mesoamérica

En la cosmovisión mesoamericana el cuerpo humano era un vehículo de comunicación que hacía posible el contacto con los dioses y con la naturaleza. La estructura de los rituales se sostenía en este principio y concedía al cuerpo humano gran relevancia en la acción ritual.

Hombres con máscaras de animales.
Dibujos rupestres de Teyjat (Dordoña).

Ahora bien, podemos enfocarnos en lo esencial del ritual azteca para comenzar a reflexionar sobre las similitudes y diferencias entre la idea de arte teatral y ritual, seguramente hallaremos diversos puntos de convergencia y divergencia.

La teatralidad en la vida prehispánica. Reflexionando sobre los estudios de uno de los más grandes académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alfredo López Austin, podemos definir que:

Se practicaban los rituales porque se creía brindaban un beneficio mágico a la comunidad, ya que restauraban el equilibrio cósmico. *Los cautivos que representaban a los dioses, morían como ellos y partían de viaje a un mundo ultraterreno, del que regresarían convertidos en colibrí o en mariposa a libar las bellas flores de la tierra.* Advierte el maestro López Austin que no es acertado comparar estos rituales con los juegos gladiatorios romanos; el maestro nombra estas ceremonias rituales como *girones de las fiestas religiosas.* *En ellas había mucho vigor físico, algo de retozo – en ciertas ocasiones algo de macabro- y también mucho de espectáculo.*

Observa la imagen de la siguiente página.
¿Hay puntos de convergencia y divergencia ?

Vestuario

Observa las formas y los colores del atuendo, en ocasiones hacen referencia a dioses o animales; la forma en que se presentaban es evidentemente espectacular. El uso de máscaras y maquillajes rituales también era parte del rito.

Acción

El sacrificio ritual es parte de la cosmovisión mágico-religiosa, en esta imagen ocupa el centro de la acción. Es muy evidente que el sacrificado no finge una muerte sino que vive la muerte como parte del ejercicio ritual.

Espacio escénico

La función ritual no se lleva a cabo en un teatro de características europeas, sino en espacios abiertos cuya arquitectura obedece a parámetros sagrados, cada participante, incluida la comunidad, ocupa un lugar específico; sin duda algunos grupos son excluidos.

La narración

No existe una dramaturgia que derive de la estructura clásica, quizá solo hay acciones físicas y rezos que rememoran un mito. Cada elemento que conforma el rito es de carácter simbólico y no decorativo.

El cuerpo de los participantes

Si el cuerpo del actor en Occidente se entrena para expresar ideas y comunicarse con su público, en estos rituales mesoamericanos el cuerpo no tenía como objetivo expresarse o comunicar, sino fungir como punto de contacto con lo divino y con la naturaleza.

Algunos de los bailes son de origen prehispánico

El cuerpo y sus características expresivas

Es importante acentuar que los participantes del rito no simulaban estar en una situación, es decir, que no existía el sentido de falsedad o simulación, sino muy al contrario, oficiante, ejecutante y asistentes estaban viviendo una situación real dentro del tiempo sagrado del rito. Por estas razones no podemos hablar de expresividad escénica y de teatralidad en sus gestos, sino de reacción del ser ante un contexto y una situación real, ejecutada y concebida desde su cosmovisión.

Si el cuerpo era fundamental en el rito, tratemos de indagar el porqué de esta idea.

En el cuerpo hay:

Centros anímicos

Parte del organismo que concentra fuerzas anímicas y sustancias vitales. Desde ahí se genera la vida, el movimiento y las funciones de la mente.

1 yol, yollo

corazón

2 el

hígado

3 tonal

irradiación contenida en el cuerpo

4 a

mollera

5 cua

parte superior de la cabeza

6 tzon

cabello

7 ihio

aliento

8 ix

ojo o rostro

9 nacaz

oreja

10 xic

ombligo

11 cuitla

excremento

12 tlail, tlael

excremento

Entidades anímicas

Esencia o sustancia que se aloja y transita en los centros anímicos de nuestro cuerpo.

1 tonalli

irradia hacia todas las partes del cuerpo pero se concentra en la cabeza

2 teyolía

habita en el corazón de las personas

3 ihíyotl

reside en el hígado

Algunas características de los centros anímicos

1 *yol, yollo* (corazón). A este órgano pertenece la memoria, los hábitos, la voluntad y la dirección de nuestros actos y emociones. *Se puede alterar para bien o para mal: del exterior lo modificaban el tiempo, las ofensas, los hechizos y la esclavitud. Sus daños conducían a la ira, a la turbación, a la transgresión de las normas sociales.*

2 *el* (hígado). En este órgano se encuentran los recuerdos. Éste es el órgano del que surge la energía necesaria para hacer de la persona un individuo brioso, esforzado y valiente. *En él se puede presentar una coordinación de sentimientos y pasiones, lucha interna que produce contradicción emotiva, que acarrea la angustia.*

3 *tónal* (irradiación contenida en el cuerpo). Es una fuerza externa que toca al individuo según su suerte, afecta notoriamente su destino y su personalidad. *Es vulnerable frente acciones maléficas, siempre existe la posibilidad de que abandone el cuerpo.*

4 *a* (mollera) *actuar con ella produce una gran alegría; asentarlaproduce alteración, turbación, desasociego o distracción.*

5 *cua* (parte superior de la cabeza). Si se altera la cabeza adviene en el individuo maldad, desvanecimiento, desatino o locura.

6 *tzon* (cabello). Se vincula con la rebeldía, tendencia y dureza en mantener un error. *Se dice que actuar con los cabellos endurecidos es tanto como confirmarse en el mal, los poderes de los cabellos pertenecen a la cabeza.*

7 *ihío* (aliento). Es una fuerza resplandeciente que circula en forma gaseosa, tiene un poder de atracción semejante a la piedra imán; pensemos en todos aquellos que con el aliento de sus palabras nos seducen.

8 *ix* (ojo o rostro). Se concentra en el campo del conocimiento, la conciencia, la percepción, la escucha y la prudencia. *Cenca ixé nacace*, significa “sabio en excesiva manera”, es decir, aquel que ve más allá de lo visible.

9 *nacaz* (oreja). *Órgano de sensación y percepción ligado a las funciones superiores del corazón. Está vinculado con las relaciones sociales y principalmente con la enseñanza-aprendizaje.* De la escucha proviene la cordura y es una virtud que con frecuencia da signos de inteligencia. Tener oído equivale a ser prudente y sabio.

10 *xic* (ombligo). Es el centro del organismo, por eso no se perdía sino se enterraba, es decir, el centro del ser se anclaba en la tierra.

11 *cuitla* (excremento). No necesariamente nos referimos a lo que defeca un individuo; es una metáfora que se refiere a todo aquello que abunda en el ser de forma vana, se relaciona con la flojera y la obesidad.

12 *tlail, tlael* (excremento). Es cuando el individuo se torna asqueroso a causa de su apocamiento.

La fuente de esta reflexión proviene de: López Austin, Alfredo, *Cuerpo humano e ideología*, UNAM, México, 1999. te sugiero que en lo futuro lo consultes.

El siglo XXI

□ La expresividad en el teatro del siglo XXI

En esta nueva era el teatro se reviste con las ideas de un mundo globalizado y en permanente transformación; la humanidad azotada con las turbulencias económica se refugia en las promesas de la ciencia y de la nuevas tecnologías. Surgen entonces nuevos conocimientos y la irrupción de paradigmas distintos que barren literalmente nuestras creencias y convicciones más arraigadas.

De alguna manera, el teatro se beneficia de este contexto porque los cánones y las formas tradicionales de escenificación se vuelven obsoletos, obligándolo a asumir la necesidad de cambio. La escena contemporánea ya no intenta copiar la realidad sino ser una realidad más, un mundo posible que se inserta en la vida cotidiana y que toca al espectador con diferentes estímulos auditivos y visuales.

El sentido de lo espectacular toma nuevamente fuerza y las artes circenses son reincorporadas a lo teatral; el teatro reflexivo y crítico resulta de poca valía en una sociedad masificada.

Si te interesa este tema puedes consultar las obras de Emma Darwin en <http://www.youtube.com/watch?v=bsQT5Eb-FRw&feature=related>. Puedes ver las aportaciones de la compañía Teatro Ojo en <http://www.youtube.com/watch?v=YUkJjTwiqk>; y también otra compañía representativa de finales del siglo XX y principios del XXI, La Fura Dels Baus <http://www.youtube.com/watch?v=l1Ps85O2o5M&feature=fvsr>.

En la imagen de la página siguiente puedes observar una puesta en escena dirigida por Cecilia Lemus. El espacio de representación no es un teatro sino un retablo barroco; el actor Gustavo Muñoz es una especie de demonio que lanza fuego y vuela montado en su escoba.

En la imagen Xóchitl López, en el papel de Trucida obra escrita y dirigida por Cecilia Lemus que se presentó en un ex-convento del Distrito Federal.

