

EL ESPECTÁCULO ESCÉNICO: CARACTERÍSTICAS

Un espectáculo escénico viene marcado por los siguientes rasgos:

Temporalidad / espacialidad El espectáculo se realiza siempre en un espacio y en un tiempo determinados y concretos	Presencia / inmediatez. Actuación en vivo Salvo en el caso del espectáculo fílmico de cine, TV y vídeo, el espectáculo escénico se realiza siempre en vivo y en directo
Materialidad y acción Necesita siempre una puesta en escena, con materiales y objetos concretos, así como de personas que lo llevan a la ejecución efectiva: actores, director, tramoyistas...	Pluralidad de medios expresivos El espectáculo escénico recurre a una variedad de medios expresivos estéticos: la poesía, la música, la pintura, la arquitectura...
El espacio escénico como entorno Debe realizarse siempre en un espacio escénico concreto y ante un público determinado	

Tipologías básicas del espectáculo escénico.

Los espectáculos escénicos conocen la siguiente tipología según su procedencia (oriental / occidental), según su modelo (clásico / vanguardista), según el lugar de la representación y según su forma (textual, gestual, musical...).

1.- espectáculos escénicos según su procedencia

Teatro oriental

El teatro oriental en general (India, China, Japón y sureste asiático) tiene ciertas características comunes que lo distinguen claramente del teatro occidental:

→ El teatro asiático es **presentacional** ya que la idea de representación naturalista es del todo extraña para ellos. Aunque varían según los diferentes países, en general, son obras de arte unificadas que mezclan literatura, danza, música y espectáculo.

→ Desde el punto de vista del público el teatro es participativo; aunque no toman parte en la representación el mero hecho de ir al teatro es **una experiencia compartida**.

→ Sus actitudes y expectativas difieren de las del espectador occidental. Es una fiesta para ellos.

→ Las representaciones son a menudo largas y los espectadores van y vienen, comen, hablan y quizá solo observan sus momentos favoritos de la obra. **La solemnidad del espectador occidental se desconoce.**

Las manifestaciones dramáticas en Asia se remontan a épocas antiquísimas. En China se practicaban ya, bajo la forma de poemas escenificados, a fines del segundo milenio antes de la era cristiana. En la India su aparición también es antigua. Allí, en el Mahabharata, poema épico que adquirió su forma definitiva hacia el siglo IV a. C., se menciona específicamente este arte revela la existencia de remotas

formas teatrales relacionadas con las creencias védicas. El carácter marcadamente ritual y simbólico del teatro oriental que determinó un protagonismo de la música y la danza muy superior a la occidental, marcó asimismo en Japón, el desarrollo del **Nō** surgido en el siglo XV, del que dos centurias más tarde brotaron el **kabuki**, el más popular, y basado sobre todo en la capacidad de los intérpretes, y en la apelación a los sentidos antes que al intelecto.

→ El teatro oriental fue conocido en occidente a finales del siglo XIX. Ejerció influencia sobre algunos simbolistas, Strindberg, Meyerhold, Max Reinhardt, Antonin Artaud, Eugenio Barba, Ana Pavlova, Bertold Brecht, Sergei Eissestein, Jean Louise Barrault, Peter Brook...

Teatro occidental

Aunque los orígenes del teatro occidental sean desconocidos, la mayor parte de las teorías lo sitúan en ciertos ritos y prácticas religiosas de la antigüedad; aún hoy día ese tipo de rituales sigue cargado de elementos teatrales. Las diferentes teorías atribuyen los orígenes a múltiples prácticas: ritos antiguos de fertilidad, celebración de la cosecha, chamanismo y otras fuentes similares.

El teatro occidental nace en la Grecia clásica y abarca el teatro europeo y el americano. Frente al teatro oriental que es **presentacional** (descriptivo, su intención es mostrar o describir hechos), el teatro occidental es **representacional** (se preocupa en la acción, su base es el conflicto entre personajes que, además, viven grandes pasiones).

Puede coexistir o integrar al canto y la danza y apela principalmente al intelecto, por su contenido simbólico y a menudo basado en abstracciones espirituales.

2.- espectáculos escénicos según su modelo

Modelo clásico

El modelo escénico clásico hace referencia a las obras creadas desde la antigüedad grecolatina hasta bien entrado el siglo XVIII. Es decir, abarca el teatro griego y romano, el teatro isabelino inglés, el clásico francés (Molière, por ejemplo) y el del siglo de oro español (Lope de Vega y Calderón).

Parte, en general, de la teoría aristotélica (la **Poética**, de Aristóteles) del acto teatral basado en:

1.- La acción se basa en un orden tripartito: situación inicial de un orden establecido (planteamiento) / orden roto (nudo) / y situación final del orden restablecido (desenlace).

2.- Clara diferenciación de los componentes dramáticos (personaje, situación, acción y conflicto) según dos grandes géneros, la **tragedia** (estilo elevado, personajes ilustres, desenlace fatal y provocar la **catarsis** en el público) y la **comedia** (estilo popular, personajes particulares, final feliz, corregir defectos y vicios sociales). Pero también surge una tercera posibilidad el **drama** o **tragicomedia** que mezcla elementos trágicos y cómicos).

Modelo vanguardista

En el siglo XX, muchos movimientos, normalmente agrupados bajo el término *vanguardia*, propusieron alternativas no solamente al modelo teatral clásico sino también al romántico y al realista, del siglo XIX. Unos vanguardistas, rechazando el clasicismo y realismo que presentaban una visión superficial y por tanto limitada de la realidad, buscaban, por el contrario, una verdad o realidad más profunda en lo espiritual, en el inconsciente, en la fantasía o el absurdo.

Otros sentían que el teatro había perdido el contacto con sus orígenes y no tenía sentido para la sociedad moderna más que como forma de entretenimiento. Alineándose con los movimientos artísticos modernos, se dio un giro hacia el símbolo, la abstracción, lo ritual, en un intento de revitalizar el teatro.

3.- espectáculos escénicos según el lugar de representación

Según el lugar de representación se distingue entre:

Espectáculos de interior

Se desarrollan en un espacio cerrado y cubierto, en un edificio teatral. Esto implica la división estructural entre el espacio que ocupa el público y el espacio escenográfico. En la actualidad, se han producido novedades en esta distribución: por un lado escenarios giratorios, circulares, en plataformas transformables...; y por otro lado, disposiciones del público en U, rodeando por los cuatro costados el escenario, situado en el centro (de forma circular o cuadrada), etc.

Además, se distingue entre edificios o locales permanentes y espacios habilitados temporalmente como el café-teatro o en estadios deportivos, fábricas, establecimientos comerciales, templos...

Espectáculos de calle

Es una forma de teatro que trata de acercar el espectáculo teatral a las masas. Es un teatro que se representa en espacios públicos al aire libre y que puede tener alguna clase de escenografía o prescindir de ella totalmente. El estilo de representación es diferente al que se emplea en el teatro en sala debido al entorno. En estas obras se suele aprovechar el espacio como parte de la obra y suele ser interactivo.

4.- Espectáculos escénicos según su forma de construcción

Según los medios expresivos utilizados para transmitir el contenido de una obra escénica, se distinguen cuatro modalidades de espectáculos escénicos: textual, gestual-corporal, de objetos y musical.

A.- Espectáculos textuales

En ellos predomina la expresión oral, el uso de la palabra hablada tanto en prosa como en verso. Los actores deben dominar los recursos de la expresión oral: dicción, volumen, ritmo, entonación...) Esto no es óbice para que en espectáculos el actor recurra los gestos, el canto o la danza; pero siempre predomina el uso de la palabra

Además, suelen construirse a partir de un texto, por lo común perteneciente a la literatura dramática.

B.- Espectáculos de tipo gestual-corporal

El peso del espectáculo recae en el gesto y en el movimiento de los actores, mediante pantomimas, acrobacias, muecas...

Sus principales manifestaciones son:

→ **PANTOMIMA**

Es el tipo de teatro físico, representado por un tipo especial de actor llamado **mimo** que no utiliza la palabra y emplea el gesto en su sustitución. Para expresar las distintas situaciones de manera comprensible, este tipo de teatro emplea códigos muy estrictos en los movimientos.

La pantomima se desarrolló durante la antigüedad griega y romana, dentro de la dramaturgia clásica. En la Europa Medieval, se desarrollaron mimos como las obras de máscaras de Rumania. A principios del siglo XIX en París, Jean-Gaspard Debureau consolidó el **mimo** de los tiempos modernos, la figura silenciosa en cara blanca.

En el teatro asiático destaca por el uso de la mímica el teatro **Noh** japonés y más recientemente por el teatro **butoh** que también recurre a la danza

→ **BUFÓN**

En un sentido histórico, los **bufones** eran enanos o personas deformes y grotescas, que ocupaban un lugar privilegiado junto a reyes y poderosos. Sus habilidades cómicas en pantomimas y representaciones burlescas, su destreza en acrobacias, malabarismos y otros juegos, y muy en especial su privilegio ante los poderosos para decir lo que a nadie le estaba permitido pronunciar o reírse de quien nadie osaría hacerlo, han sido sus características principales.

→ **CLOWN O PAYASO**

Un **payaso** es un personaje estereotípico representado comúnmente con vestimentas extravagantes, maquillaje excesivo y pelucas llamativas. Generalmente se le asocia con un artista de circo, cuya función es hacer reír a la gente, gastar bromas, hacer piruetas y en ocasiones trucos divertidos, pero también es un actor satírico que se burla de la cotidianidad. En algunas culturas, la vestimenta y el maquillaje del payaso denotan una jerarquía, desde el maquillaje de vagabundo hasta la cara blanca.

→ **COMEDIA DEL ARTE**

Aunque el uso de la palabra es muy importante en la comedia del arte, su principal característica es el empleo de los gestos, la mímica y los movimientos corporales como acrobacias. La comedia **del arte** (*Commedia dell'Arte*) o **comedia del arte italiana** como género, mezcla elementos del teatro literario del Renacimiento italiano con tradiciones carnavalescas (máscaras y vestuario), recursos mímicos y pequeñas habilidades acrobáticas. Su aparición es contemporánea de la profesionalización de los actores y la creación de compañías estables. Los argumentos más típicos, tramas muy sencillas, suelen relatar las aventuras y vicisitudes de una pareja de enamorados (por ejemplo **Florindo** e **Isabella**) ante la oposición familiar (**Pantaleone** o **Il Dottore**) o tipos del entorno social como Il Capitano. Las intrigas, mimos y acrobacias corren a cargo de los «**zanni**» (criados), que encarnan personajes tipo como **Arlequín** y su novia **Colombina**, el astuto **Brighella**, el torpe **Polichinela** o el rústico **Truffaldino**.

C.- Espectáculo o teatro de objetos

En el teatro de objetos, que no excluye el uso de la palabra, se utiliza prioritariamente la manipulación de objetos “animados” que son mucho más que simples elementos escenográficos, esto es, se convierten en los verdaderos intérpretes sobre el escenario.

Sus principales manifestaciones son:

TEATRO DE SOMBRAS

Este tipo teatral originado en China e India también emplea muñecos en lugar de actores, con la particularidad de que el público jamás observa directamente a los muñecos, sino sus sombras que se proyectan sobre una pantalla que está frente al espectador. Para el desarrollo del teatro de sombras, se necesita una lámpara u otra fuente de iluminación y una superficie lisa y clara (que puede ser una pared o una pantalla).

TEATRO NEGRO

Este tipo de teatro se sirve de los efectos visuales para lograr la ilusión de objetos animados. El ojo humano no es capaz de distinguir objetos negros sobre negro y este es el fundamento del teatro negro. Es un teatro de manipulación de objetos donde los “titiriteros” están completamente vestidos de negro y manipulan objetos que son expuestos a luz negra y que parecen virtualmente levitar por sí mismos. La compañía más famosa en este tipo de teatro es el Teatro Negro de Praga.

TEATRO DE TÍTERES

Los títeres (también llamados marionetas) constituyen el espectáculo mudo o sonoro realizado con títeres o muñecos para manipular. Asimismo, **teatro de títeres** puede hacer referencia al local o espacio donde se representan las funciones, así como al *teatrillo*, *retablo* o conjunto de escenario, atrezzo, decorados y muñecos, construidos para hacer títeres.

Su historia se remonta al siglo V a.C. en las antiguas culturas de Egipto, Grecia, China y otras regiones asiáticas. En el teatro de **Bunraku** japonés se utilizaban **títeres** que alcanzaban la mitad del tamaño humano y eran manipulados por tres personas a través de cables y palancas.

En la actualidad los títeres se han incorporado al medio televisivo, donde han tenido un éxito importante. Jim Henson, el famoso titiritero norteamericano, fue el encargado de crear Plaza Sésamo y Los Muppets y Spitting Image.

Las principales variantes de los títeres son las siguientes:

- **Títeres de varilla.** Los miembros del muñeco son movidos mediante varillas.
- **Títeres de guante o guiñol.** Este tipo de títere ofrece la posibilidad de insertar una mano en su interior y de esa manera manipularlos.
- **Títeres Marote.** Este tipo se caracteriza porque las manos del muñeco son sustituidas por las propias manos de quien lo manipula.
- **Pupi.** Tipo de títeres de varilla, manejados desde arriba.
- **Marioneta.** -Títere manejado mediante una cruceta de hilos, desde arriba.
- **Títere de peana.** El tronco del muñeco es sustituido por un soporte de madera o peana, que se desliza de derecha a izquierda del suelo del teatrillo o retablo.
- **Títeres plano.** Se crean con cartón o madera y suelen manipularse con varillas.
- **Otras variantes** como el **títere de mano** (figuras pintadas sobre las manos), **de dedal** (la cabeza del muñeco se inserta en cada dedo...

D.-Espectáculos musicales

Además de los clásicos espectáculos escénicos de la **ópera** y de la hispánica **zarzuela**, desde mediados del siglo XIX surgieron varias modalidades escénicas que combinan música, canciones, bailes y diálogos que dan como resultado lo que en la actualidad se conoce como **musical**.

Las principales variantes del **musical** son las siguientes:

VODEVIL

Fue un género de teatro de variedades que se desarrolló en Francia con el nombre de “vaudeville” a partir del siglo XVIII y que solía intercalar números musicales. El vodevil norteamericano (principalmente entre 1880 y 1930) presentaba una gran variedad de actuaciones que pretendían entretener y provocar la hilaridad o el asombro en el espectador, incluidos espectáculos musicales, danza, números cómicos, espectáculos circenses y acrobacias

MUSIC HALL

El Music hall fue una forma de espectáculo muy popular en Gran Bretaña entre 1850 y 1960, pero que luego entró en decadencia. Básicamente es un espectáculo con mezcla de canción popular, comedia y baile. El music hall británico es similar al vodevil americano y a la revista española presentando entusiastas canciones y actos cómicos.

CABARÉ

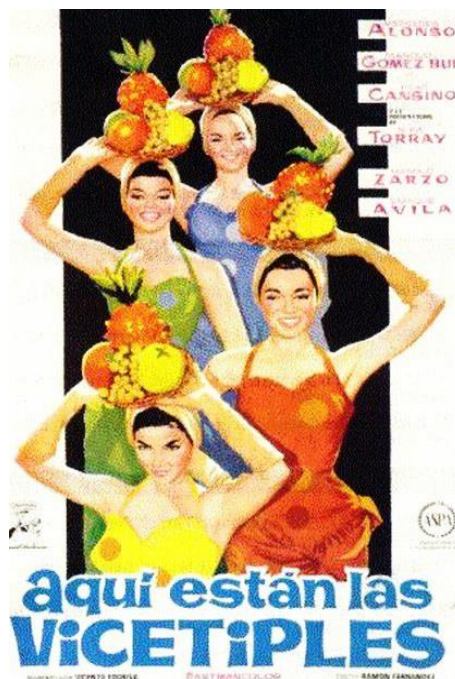
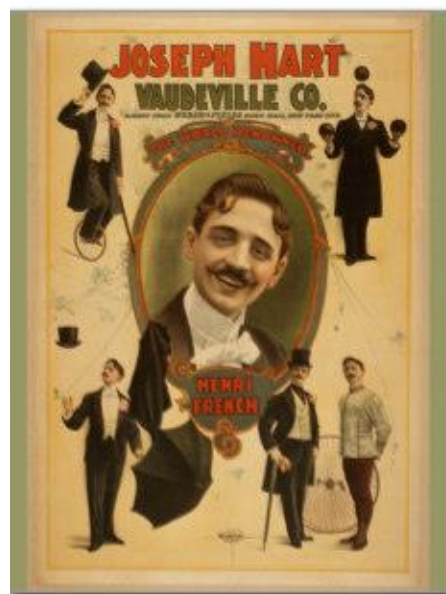
Cabaré es una palabra de origen francés cuyo significado original era «taberna», pero que pasó a utilizarse internacionalmente para denominar salas de espectáculos, generalmente nocturnos, que suelen combinar música, danza y canción, pero que pueden incluir también la actuación de humoristas, ilusionistas, mimos y muchas otras artes escénicas.

OPERETA

Es un género musical derivado de la ópera que nace y se desarrolla a lo largo del siglo XIX, primero en París y después en Viena. Se trata de un tipo de ópera musical, que cuenta con una trama inverosímil y disparatada. Consta de diálogos, canciones y bailes como el rigodón o el cancán.

LA REVISTA MUSICAL Y EL BURLESQUE

Ambos espectáculos mezclan el vodevil, el *music hall*, y el elemento humorístico o la parodia. La **revista** es una manifestación española basada en las **vedettes** de gran belleza. El **burlesque** es una variante de EE.UU y Canadá, sobre todo, pero con la intención de ridiculizar costumbres y personalidades públicas en un momento dado.

Otras formas de presentación escénica***EL HAPPENING .***

Happening (de la palabra inglesa que significa acontecimiento, ocurrencia, suceso) es toda experiencia que parte de la ecuación **provocación-participación-improvisación**. Tiene su origen en la década de 1950 y se considera una manifestación artística multidisciplinaria. Aunque se han relacionado con el pop-art y el movimiento hippie, los happenings se integran dentro del conjunto del llamado performance art.

En un principio, el **happening** artístico fue una tentativa de producir una obra escénica que naciese con la participación de los "espectadores" (que abandonasen así su posición de sujetos pasivos y se liberasen a través de la expresión emotiva y la representación colectiva). El happening, como manifestación artística múltiple que pretende la participación espontánea del público, suele ser efímero. Por este motivo los happenings suelen presentarse en lugares públicos, irrumpiendo en la cotidianeidad.

Performance

Es una muestra de arte escénico improvisada en la mayoría de los casos donde existe la provocación y el asombro usando un criterio estético.

La performance, en tanto que acción artística está basada en estos elementos: **1.-** el protagonismo del cuerpo del artista, **2.-** la interacción entre éste y el público, **3.-** la concreción del lugar-espacio y del tiempo en el que se realiza, **4.-** La acción puede ser individual o grupal, pero siempre es efímera e irrepetible porque ocurre en cualquier lugar y momento.

Suelen ser manifestaciones artísticas que van contracorriente, contraculturales, ya que sus temáticas suponen críticas sociales y una actitud de rebeldía ante desigualdades, estereotipos y discriminaciones que están presentes en la sociedad del siglo XXI.

Algunas manifestaciones de la performance son:

- **Flash mob** es una acción artística organizada en la que un gran grupo de personas se reúne de repente en un lugar público, realiza algo inusual y luego se dispersa rápidamente.
- **Noise music** es una acción artística que usa la cacofonía, la disonancia, el ruido, y la repetición en su realización.
- **Realidad virtual inmersiva**, mediante el uso de la realidad virtual y los video juegos.

- **Arte de instalación** que utiliza cualquier medio y objeto para crear una experiencia visual o conceptual en un ambiente determinado. Se suelen representar en galerías de arte.
- **New media art** es el arte digital, electrónico, multimedia e interactivo.
- **Artista mimo estatua** donde el artista posa como una estatua o maniquí, durante muchas horas, representando una postura o personaje realista.
- **Body art o arte corporal.** Se trabaja con el cuerpo como material plástico, se pinta (pintura corporal), se tatúa, se añaden piercings. Suele realizarse a modo de acción o performance, con una documentación fotográfica o videográfica posterior.

Danza teatro

El término danza-teatro nos remite a la unión de la danza "genuina" y los métodos del teatro creando una nueva forma de danza que en contraste con el ballet clásico, tiene una fuerte referencia a la realidad. El término puede ser hallado ya en obras o artículos de miembros del movimiento expresionista alemán de los años 20 que deseaban distanciarse de las tradiciones del ballet clásico. mediante la danza expresionista de Rudolf von Laban.

La danza teatro recurre también a la palabra, el canto, la música en vivo, el teatro, el movimiento corporal en su más amplia acepción. Las obras de danza teatro no nos cuentan una historia, sino proponen situaciones escénicas en torno de los conflictos humanos y de las reflexiones en torno la existencia, en las que el espectador pueda identificarse.

El vídeo-teatro

La **sala de vídeo** es un fenómeno teatral nacido en Italia a principios de los años setenta y ochenta, en el contexto de la vanguardia, que combina actividades de teatro con las nuevas tecnologías electrónicas, como estaba ocurriendo con los clips de vídeo musicales. Este fenómeno solo cubre parcialmente el trabajo de los actores en el escenario, interactuando con los reproductores multimedia de imágenes en movimiento, por lo general los monitores o proyectores.

Otros aspectos se refieren a las grabaciones de vídeo de forma simultánea con la acción escénica, herramientas de captura, tales como cámaras fijas o móviles.