Jueves

22

de Abril

3° de Secundaria

Lengua Materna

¿De qué trata la obra?

Aprendizaje esperado: *Reconoce algunos de los valores de la época en que fue escrita la obra leída.*

Énfasis: *Analizar temas de obras de teatro.*

¿Qué vamos a aprender?

El teatro es una de las artes escénicas, es decir, de aquellas que tienen lugar sobre un escenario, y consiste en la recreación de una o varias historias de distinta índole a través de diálogos que son interpretados por actores, música, escenografía, vestuario e iluminación.

Es necesario que tengas listo tu cuaderno, bolígrafo y tu libro de texto.

Se te sugiere llevar un registro de las ideas y palabras clave del contenido de la sesión.

El propósito es que puedas contar con los apuntes necesarios para recordar y ampliar la información; o para aclarar dudas con ayuda de tus docentes y del libro de texto.

¿Qué hacemos?

Inicia con la definición de teatro de la maestra llamada Alma:

El teatro es como una tormenta, poderosa, bella y conmovedora. Sí, sí, sí, como una tormenta que admiramos desde la ventana. Si abrimos la puerta y salimos, nos empaparemos y nos expondremos al peligro de los relámpagos. Ésa es la sensación que tengo cuando veo a los actores interpretar a sus personajes; aunque estoy protegida en mi asiento, la tormenta que los envuelve a ellos también puede empaparme a mí en cualquier momento. Todo en el teatro tiene que ver con la empatía, con las emociones que nos provocan los sucesos que ocurren frente a nuestros ojos.

En el teatro puedes encontrar toda clase de historias, escalofriantes, trágicas y divertidas. Es una disciplina artística muy amplia y compleja, pero te enfocarás en uno de sus aspectos más importantes.

Aunque las obras teatrales pueden hablar sobre una infinidad de temas, existe un eje conceptual alrededor del cual giran todas las obras: el ser humano.

Y como los seres humanos, a lo largo de la historia, se han confrontado con problemáticas muy distintas, las obras de cada época reflejan ideas, emociones y palabras particulares. No es lo mismo hablar sobre una obrera feminista del siglo XIX que inicia una huelga en las calles de una gran ciudad, que acerca de un gobernante griego que vive en una fortaleza y tiene miedo de que su hijo le robe el trono.

En una obra dramática se describe algún aspecto particular de la conducta humana en un ámbito, un tiempo y un lugar determinados.

Normalmente el dramaturgo no se limita a mostrar el tema, sino que, a través de sus personajes, ofrece diferentes perspectivas sobre el mismo. Lo importante es que los espectadores se percaten de la complejidad de una situación determinada.

Por ejemplo, el personaje de una mujer que, para salvar a su hijo, debía jalar una palanca y descarrilar un tren en el que venían muchos pasajeros inocentes. Ella tenía que tomar una decisión muy difícil, salvar una vida que le importaba mucho o evitar la muerte de miles de personas desconocidas. Su hijo era sordo y estaba de pie sobre las vías, por eso no escuchaba que el tren se estaba aproximando.

Es muy frecuente que en una obra se exponga un tema y que la intriga sirva para ponerlo a prueba, al demostrar una visión específica sobre ese tema o refutarla.

A esa idea llamamos tesis de la obra. “El eje de toda obra teatral es el ser humano”.

Por eso gusta tanto el teatro, porque es la vida misma, y observa qué les pasa a los otros.

En el teatro hay amor, odio, vida y muerte.

Y a partir de esos temas se van creando las grandes tramas, en las que se desarrollan historias complejas que muestran las debilidades y fortalezas de los seres humanos frente a la adversidad.

Muchas veces encuentras personajes cuyas virtudes son tan grandes como alguno de sus defectos. Por ejemplo, recordarán al rey que tiene miedo de ser destronado por su hijo.

El rey le pide a un mensajero que se lleve al recién nacido al bosque, pero el mensajero se conmueve y abandona al pequeño sin hacerle daño. Años después, el príncipe Edipo, que no sabe que aquel rey es su padre, pelea con él y lo mata. El padre era tan arrogante que, al tratar de salvar su trono, acabó perdiéndolo.

Y después ocurren muchas cosas, porque Edipo también comete terribles errores. Esta obra griega la escribió un gran autor, Sófocles.

En general, las obras de teatro pueden tratar todos los temas de la vida cotidiana, incluso temas fantásticos, provenientes de mitos y leyendas. Lo importante es prestar atención a los cuestionamientos y reflexiones que transmiten y generan.

Seguramente has tenido la oportunidad de conocer obras teatrales sobre:

La guerra

La ansiedad

La pobreza

Las emociones

La infidelidad

La amistad

La brujería

El amor

Las pasiones

Cada obra se enfoca en un tema central, con el que se relacionan todos los sucesos y los personajes. Aunque existan muchas situaciones y los diálogos sean muy variados, lo ideal es que todos los elementos orbiten alrededor de esa idea central. A veces el tema principal no resulta tan evidente, por lo que algunos espectadores no logran identificarlo. Pero eso no les impide disfrutar de la historia.

Por ejemplo, si revisas *La vida es sueño*, de Pedro Calderón de la Barca, se puede decir que el tema central está expresado en el título mismo: la vida es efímera e impredecible como los sueños y la realidad es una ilusión. La idea principal se refuerza a través de situaciones en las que los personajes muestran emociones humanas exaltadas y universales.

Y aunque a alguna persona no le interesen los temas filosóficos, se conmoverá con esas situaciones.

Puede ser que esa persona no identifique el tema central de la obra, pero, de todas maneras, gracias a los personajes y los espacios en los que se desarrolla la trama, se sentirá identificada con lo que ocurre.

Y si el director hace un buen trabajo, los espectadores se conmoverán todavía más.

El director de una obra te envuelve, te enamora, revela algunas emociones que quizás no estaban originalmente contempladas en el texto. El director es un gran artista que, a través de la representación teatral, ofrecerá su propia visión y revelará el punto de vista que tiene sobre el tema central de la obra.

Para descubrir el tema de una obra, debes entrenar la vista y el oído. Es muy divertido escarbar en cada uno de los elementos que se presentan frente a ti y desenterrar el misterio que el autor y el director escondieron en lo más profundo de la obra.

Cualquier persona puede hacerlo, porque, como se mencionó, el teatro habla sobre los seres humanos. Si revisas tus propios recuerdos y descubres que hay situaciones que se parecen a aquellas que la obra muestra, lograrás resolver el enigma.

Muchas veces, cuando se pregunta a los jóvenes el tema de una obra de teatro, lo que responden es la trama, es por eso que se debe de educar la percepción, es por eso que la pregunta sería de qué trata la obra, en una palabra.

No se debe de decir si los personajes se enamoran, si se pelean, o se matan, lo importante es empezar a buscar esa palabra clave: odio, amor, traición, solidaridad, heroicidad, celos.

Algunas personas, confunden el tema con las emociones o sentimientos que los personajes les transmitieron. Es importante destacar que, si describes, por ejemplo, el comportamiento de Yago, que es un personaje de la obra *Otelo* de Shakespeare, no estarás hablando del tema, sino, una vez más, de la trama.

El tema de esa obra son los celos. Yago siente celos de Otelo, por eso inventa una intriga terrible y logra que Otelo crea que su esposa Desdémona le ha sido infiel. Es decir, Yago, por celos, convierte a Otelo en un violento celoso.

Entonces si se pregunta cuál es el tema de la obra y responden “Es que Yago le pide a su esposa que le robe a Desdémona el pañuelo que le regaló Otelo para que éste piense que ella se lo entregó a un enamorado”, entonces estarán describiendo la trama, no el tema.

El tema suele ser abstracto, por lo que, mientras más experiencias y referencias tengamos, más fácilmente podremos identificarlo. Es decir, si ustedes están atentos a las noticias, practican algún deporte, juegan ajedrez, leen novelas interesantes y aprenden datos históricos, podrán entender mejor el tema de una obra. Todo lo que ocurre en el mundo puede aparecer en el teatro.

Se mencionó que existen cuatro temas que aparecen en la gran mayoría de obras teatrales: el amor, el odio, la muerte y la vida. En *Otelo*, por ejemplo, aunque son los celos el motor principal de la trama, aparecen esos cuatro ingredientes. El amor de Otelo hacia Desdémona es lo que Yago aprovecha para infundir los celos. La muerte de Desdémona a manos de su amado esposo es el crimen atroz de la obra. El odio que Yago siente por Otelo es lo que lo vuelca hacia la traición. Cuando Otelo se percata de su error, su vida le parece insostenible.

Esos componentes temáticos son absolutamente humanos, por eso refuerzan el tema central de las obras.

Considerando la diversidad del público, ¿será que tienes el suficiente conocimiento del teatro para poder identificar los temas de las obras?

Desde pequeños, las niñas y los niños, ahora jóvenes de secundaria, han tenido contacto con el teatro, sólo que no lo han hecho consciente. Es decir, desde preescolar han estado en las pastorelas, en las celebraciones, en la ceremonia cívica, en esos momentos han tenido un acercamiento al teatro. No sólo han estado viéndolo, sino que lo han hecho.

¿Cómo distinguir el tema?

Es un pensamiento abstracto, para ubicarlo, tienes que separar las emociones que te produjo la obra de las reflexiones que está generó.

Por ejemplo, puede pasar que, si el personaje te cayó mal, entonces podrás poner atención a la escenografía y quizá ni siquiera pusiste atención a la obra.

Ahora, quita la emoción, piensa ¿qué palabra se repetía más? ¿o qué gesto se repetía más?

Muchas obras pasan a la historia por una frase memorable, como ocurre con el caso de Hamlet. ¿Recuerdas la frase que el protagonista dice en un cementerio, frente a una tumba abierta? “Ser o no ser, ése es el dilema”.

En ese diálogo se esboza una de las ideas centrales de la obra. El fantasma del padre de Hamlet se aparece para pedirle a su hijo que vengue su muerte. Hamlet se pregunta entonces, ¿soy o no soy un soldado como mi padre? ¿soy o no soy el enamorado de Ofelia? ¿soy o no soy un asesino como el que mató a mi padre?

Esas frases importantes, aunque se dicen sólo una vez, se repiten a lo largo de la obra a través de las situaciones.

Aquí también se podría ver el amor, el amor al padre.

Por ejemplo, una obra que hable sobre el amor y en la que se puede cuestionar mucho ¿qué es el amor?

Se trata de *Medea*, de Eurípides. Medea está enamorada de un hombre, con el cual ha mantenido una larga relación. Tienen varios hijos. Él la abandona y Medea decide cobrar venganza.

Esta tragedia es muy impactante, puesto que el amor obsesivo conduce a Medea a cometer actos terribles, también se puede cuestionar el amor de madre.

Dentro del maravilloso mundo que ofrece el teatro se encuentran las pasiones humanas.

Un ejemplo donde se observa claramente la influencia positiva o negativa que la sociedad puede ejercer sobre los personajes es en *La casa de Bernarda Alba*, el tema es el peso que tienen para las mujeres las costumbres de una cultura particular.

Esta clase de obras aparecen a principios del siglo XX.

Por eso, como palabra clave, quedaría con costumbre.

Se muestran esas costumbres para que el espectador pueda preguntarse si La Bernarda se va a quedar con sus hijas 7 años encerrada, todas vestidas de negro. Nadie puede vestir de otro color porque están de luto.

Por supuesto, se presenta esta situación para cuestionarla y generar reflexiones profundas sobre el control que algunas madres ejercen sobre sus hijas.

Esas costumbres dieron dolores de cabeza y, en algunos sitios, lamentablemente siguen muy por encima de los derechos y la razón.

Una obra mexicana es *Contigo pan y cebolla*, de Manuel Eduardo de Gorostiza, escritor del siglo XIX, se regresa al tema del amor, pero ahora romántico.

Aquí a la muchacha le juegan una broma: ella es fanática de estas novelas románticas, en las que las protagonistas lo dejan todo y lo dan todo por amor.

El papá y el enamorado le juegan una broma, fingen que el enamorado no tiene dinero y ella tendrá que aceptar toda clase de trabajos duros.

Ella dice: “sí, mi amor, contigo pan y cebolla” y efectivamente, se la lleva a vivir a una vecindad, un lugar muy pobre, no comen, y ella ve a su mejor amiga con sus vestidos, su carruaje y una vida cómoda.

Se te sugiere buscarla para que puedas leerla completa.

Y también de un mexicano, Rodolfo Usigli, vale la pena hablar de *El Gesticulador*.

Presenta un dilema ético, puesto que una persona usurpa la identidad de alguien más y esto lo lleva a preguntarse si es justo transgredir ciertos límites legales y morales cuando se persigue un determinado fin.

El protagonista busca la aprobación de su propio círculo familiar.

El tema sería la construcción de la identidad, simulación

Otra obra de esa misma época es “Don Juan Tenorio”, que además constantemente se representa en nuestro país por muy diversas compañías. El tema es por demás claro.

La obra que se presenta en nuestro país está basada en un personaje que existe desde hace siglos, Don Juan es una figura legendaria. Una ópera de Mozart y algunas obras del Siglo de Oro giran en torno a ese conquistador que engaña a las mujeres y les arrebata su honra. Don Juan, quien ha jurado que jamás se enamorará, acaba prendado de una dama virtuosa, cuyo padre, después de morir, regresa convertido en un fantasma para llevárselo.

El convidado de piedra, Don Juan, al visitar su tumba, le falta al respeto y lo invita a cenar. Jamás se imagina que el muerto le va a tomar la palabra.

En el último momento Don Juan se arrepiente. Ese suceso es muy importante para descubrir el tema de la obra.

El tema puede ser la redención.

Un ser humano puede redimirse ante la sociedad o ante sus creencias. Aunque muchos personajes no buscan que la sociedad los perdone, al contrario, critican las injusticias y se oponen a las reglas que consideran absurdas.

A propósito de crítica a la sociedad, *El gorila* de Alejandro Jodorowsky, inspirado en un relato del escritor Franz Kafka, es un monólogo que también reflexiona sobre los comportamientos absurdos a los que se fuerza a hacer por ciertas costumbres sociales. Tendría mucha vigencia hoy en día, imagínate, pretender que un animal se comporte como humano, en este caso el gorila, quien después de varios tormentos se ve forzado a ser como ser humano.

Para que todas estas ideas poderosas tengan un mayor impacto, el teatro aprovecha e integra otras disciplinas artísticas que ayudan despertar emociones y sensaciones.

La música es un elemento muy importante que tiene gran importancia en las obras teatrales.

Incluso existe el teatro musical, que tiene sus propias características, es un espectáculo que cuenta con exigencias técnicas muy específicas. El canto y el baile son indispensables.

Una obra que muchos han interpretado, al menos un fragmento, durante la primaria o ya en la secundaria es: *Vaselina*.

Y aunque sólo se hayan concentrado en una o dos piezas musicales, fácilmente se entiende la rivalidad que existe entre ambos sexos, pero también el amor juvenil.

Sobre las obras para los más pequeños, un ejemplo es la obra actual *Las terribles desventuras del Dr. Panza*, un musical.

La prensa dijo que transmitía un mensaje contra la comida chatarra, pero se puede pensar que está enfocada hacia la inclusión.

Hay una burla hacía un personaje que no tiene una mano, pero esa burla genera una consciencia en el espectador. Debes relacionarte con los demás a partir del respeto y la inclusión.

Las figuras parentales juegan un papel muy importante, pues son los padres quienes dicen que el niño no puede integrarse a ciertas actividades.

De ahí emana otro tema de esa obra y es la sobreprotección.

El tema que vende la prensa es el consumo de la comida chatarra; sin embargo, después de analizar la obra, se percibe el tema de la inclusión y el de la sobreprotección.

Existe teatro dirigido al público infantil, y seguramente hay obras que las y los más pequeños identifican *Hansel y Gretel*, *Caperucita Roja*, entre otros.

Pero son cuentos teatralizados, su origen es la narrativa. En ese sentido está todo el bagaje que dejó Andersen y que se trasladó al teatro comercial.

Es el caso de *El cascanueces* éste es más conocido porque niñas y niños muy pequeños pueden entender la trama y es muy sencilla.

Como has visto durante la sesión, para identificar el tema de la obra y sintetizarlo, en una palabra, puedes detectar el asunto central alrededor del que giran las situaciones.

Para identificarlo debes responder a la pregunta ¿qué? o ¿de qué trata?

El teatro es uno de los grandes géneros literarios, pensado para ser representado ante un público, en forma de diálogo directo entre los diferentes personajes.

Desde sus orígenes, que, para occidente, se ubican en la Grecia clásica, hace más de 2000 años, millones de espectadores han disfrutado de uno de los entretenimientos más populares de todos los tiempos que aún hoy sigue cosechando éxitos en cada representación.

El tema de una obra puede presentarse mediante varios niveles de complejidad y significación.

El director debe entenderlos todos, pero no tiene por qué tratarlos todos con la misma insistencia e intensidad.

Tendrá que escoger entre esos temas los que le parezcan de mayor importancia, lo cual determinará el sentido de su producción.

La claridad mental y la comprensión son las cualidades que deben acentuarse en él, antes que la intuición o los sentimientos.

El Reto de Hoy:

Observa una obra de teatro, si no puedes hacerlo de manera presencial, realízalo a través de las TIC, identifica el tema principal y analiza qué otros temas se abordan.

Busca, revisa y consulta el tema en tu libro de texto.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.