

ESCUELA DE TEATRO

**EL CANTO, UNA HERRAMIENTA EFECTIVA
Y PERMANENTE EN EL TEATRO**

Alumno: Cortés Cortés, Fernando Isaac

Profesor Guía: Cuturrufu Contador, Carolina Andrea

Tesis para optar al grado de Licenciado en Teatro

Título Interprete Teatral

Santiago – 2012

Ilustraciones Fernando Isaac Cortés Cortés

AGRADECIMIENTOS.

Quiero agradecer a mi profesora guía Carolina Cuturrufó, al tenor y profesor de canto Gonzalo Cuadra, al profesor y director teatral Jesús Codina y al profesor de filosofía Luis Aliaga, por el generoso apoyo brindado en esta investigación.

DEDICATORIA.

Esta investigación, se la dedico a mi hijo Nahuel, a mi compañera Sandra y a toda mi familia por su constante apoyo y paciencia.

INDICE

Capítulo.		Pág
1.- INTRODUCCIÓN		7
2.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN		10
2.1. Definición del Problema		10
2.2. Objetivos Generales		16
2.3. Objetivos Específicos		16
2.4. Hipótesis		17
3.- MARCO TEÓRICO		19
3.1. Orígenes de la Palabra Canto		19
3.2. Sonido, Emoción y Emisión		20
3.3. Expresión Cantada		26
3.4. Función que cumple El Canto		33
4.- EL CANTO, LA FUERZA IMPULSORA DEL TEATRO		35
4.1. Aspectos Generales del Teatro Cantado en Grecia		37
4.2. Origen y Función del Coro Griego		41
4.3. Función del Coro en Los Géneros Teatrales Griegos		45
4.4. Intervención del Coro en Los Festivales Teatrales		51
4.5. Autores del Teatro Griego y la Intervención del Coro en sus Obras		57
5.- EL TEATRO CANTADO MÁS ALLÁ DE GRECIA		72
5.1. El Canto en El Renacimiento		74
5.2. El Canto en La Comedia del Arte		80
5.3. La Ópera		92
6.- MIRADAS Y PARALELOS DEL TEATRO CANTADO DEL SIGLO XX Y XXI		99
7.- CONSECUENCIAS FUNDAMENTALES DE ESTAS TEORÍAS EN EL TEATRO		108
7.1. Beneficios del Canto en El Ser Humano		108
7.2. El Canto, Una Manifestación Espiritual y Social		113
7.3. El Canto en El Teatro Épico de Brecht		119
7.4. Mis Dos Experiencias con El Canto en La Academia		122
7.5. Entrevistas y Análisis Sobre La Necesidad del Canto en El Teatro		125

8.- CONCLUSIÓN	133
9.- BIBLIOGRAFÍA	136
10.- ANEXOS	141

INTRODUCCION.

Esta tesis tiene por objeto, describir como ha sido la relación del canto con el teatro en distintos periodos de la historia, para comprender porque existe la permanente necesidad de unir estas dos expresiones artísticas.

Desde niño tuve un gran apego por la música y especialmente por el canto, el cual me provocaba una sensación placentera que se intensificó con los años. Por circunstancias de la vida, este interés no pudo profundizarse, por ello, cuando tuve la oportunidad de ingresar a una universidad y elegir una carrera, pensé en el teatro que me permitía no solo canalizar mis ideas, sino además me daba la posibilidad de relacionar mi interés por el canto, con el arte teatral. En mi paso por el teatro, me di cuenta que si bien el canto estaba presente, no logré dimensionar lo que yo esperaba, lo cual me llevó a indagar en la historia para entender como había sido la relación de estas dos expresiones artísticas en el pasado. En esta búsqueda, descubro que no solo estuvieron estrechamente ligadas, sino que además el teatro se origina del canto. Estos antecedentes, me motivan a tratar ciertos temas, los cuales me llevaron a encauzar mi tesis de la siguiente manera:

El capítulo tercero define conceptos relacionados con el canto y la importancia que

tiene esta expresión para los seres humanos, además arroja información de las principales partes del cuerpo involucradas al cantar o emitir sonidos.

El capítulo cuarto, explicó ciertos aspectos del teatro griego; como se originó, en qué contexto histórico se desarrolló y qué importancia tuvo el coro, los dramaturgos y la política en todo su desarrollo desde el siglo VI A. C. hasta su casi desaparición en el siglo IV A. C. Expone además las principales causas que provocaron el declive del teatro y el coro, con un comentario del Profesor de Filosofía señor Luis Aliaga, respecto de lo Apolíneo y lo Dionisiaco a partir de la mirada de Nietzsche.

El capítulo quinto se ocupa de mostrar algunas vías por las cuales llega el teatro cantado de Grecia al “Renacimiento Italiano”, que implicancia tuvo en los géneros teatrales de ese periodo, como la “Comedia del Arte” y la “Ópera”, quienes fueron sus antecesores, cuál era el contexto cultural, y que importancia tuvo el canto.

En el capítulo sexto, se hace una panorámica de cómo se expresó el teatro cantado en los diferentes contextos sociopolíticos del siglo XX y hace una breve mención al acontecer del teatro cantado del Chile de hoy.

El capítulo séptimo se refiere a los beneficios que aporta el canto a la vida humana, a la relación de este arte con nuestro mundo espiritual y como pasa a formar parte de nuestro acontecer social. Además hace referencia al canto como efecto de “Distanciamiento” en el teatro épico de Brecht, más mi testimonio sobre mis

experiencias con el cantar en la escuela de teatro. Y por último, el análisis de este trabajo, incluyendo las entrevistas de los profesionales que colaboraron en esta

investigación, uno desde la mirada de la actuación, el profesor y director teatral Jesús Codina y el tenor y profesor de canto Gonzalo Cuadra desde la mirada del canto.

2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

El problema de esta tesis, surge a raíz de la escasa participación del canto en la formación teatral. En mi experiencia como estudiante de actuación, pude evidenciar que si bien la técnica de canto estaba inserta en el proceso académico de la carrera de teatro, este solo dura un semestre, las pocas horas pedagógicas que se destinan a esta técnica dentro de la carrera, no favorece el desarrollo integral tanto del estudiante como el de la expresión teatral.

El teatro, desde épocas inmemoriales, ha mantenido un estrecho vínculo con la danza y el canto, esto ha sido una constante en todas las culturas que han utilizado el arte teatral para narrar sus mitos e historias.

En la antigua Grecia, los espectáculos teatrales no concebían sus representaciones sin danza y sin canto. Aristóteles nombra cuatro artes que utilizan ritmo, canto y verso: “la poesía de los ditirambos, los nomos, la tragedia y la comedia”⁽¹⁾. Es decir, los griegos tenían un concepto muy bien desarrollado del teatro como un arte integral.

¹ <http://www.circulofreudiano.com.ar/aristoteles.html>

Cuando a fines del siglo VI A.C, surge el teatro griego, el canto juega un rol fundamental, ya que son los cantos ditirámicos los encargados de darle vida al teatro clásico. Sin embargo, habiendo sido el canto un instrumento vital en el origen del teatro griego cuya presencia permanece hasta el día de hoy, en las instituciones encargadas de formar actores no es considerado como un elemento relevante en su proceso académico. La escasa presencia de esta técnica en la carrera de actuación, la cual generalmente dura un semestre, no dice relación con el aporte positivo que ha significado el canto para las artes escénicas.

Por ello creo que hay una falta de voluntad y desconocimiento de los encargados de programar las carreras de teatro, esto se convierte en una contradicción, ya que una de las principales consignas utilizadas en las escuelas, es conseguir que los estudiantes de actuación sean artistas integrales. Sin embargo, técnicas como el canto que han contribuido para que esto sea posible, tienen poca participación en los procesos formativos.

El saber cantar y el saber hablar, son elementos esenciales para la formación de un actor, el que canta bien tiene más posibilidades de hablar bien y viceversa, por ello el cantar constituye para el teatro una fuente de inspiración, de apoyo y de reforzamiento para el instrumento vocal del actor.

A propósito de lo anterior, entre los beneficios que obtiene el teatro con la

incorporación del canto en la formación actoral, están los siguientes aportes: la capacidad para transmitir y canalizar emociones, control del soplo fonatorio, mejora la dicción y el dominio de la energía de la proyección vocal, favorece la articulación, la resonancia y la interpretación. Todos estos componentes de la técnica vocal, son necesarias para el perfeccionamiento del actor ya que ayuda a tener mayor claridad en la representación escénica, pues el dominio de cada uno de estos aspectos sirve para: reforzar el texto dramático, precisar el tempo en la escena, enriquecer el ritmo y la entonación en el diálogo, entrega musicalidad al texto, crea atmósfera, estimula y canaliza emociones y hace transitar al espectador por diversos estados.

Los efectos positivos que genera el canto en el arte teatral, están ligados directamente con lo beneficioso que ha sido este arte para la biología humana, ya que cantar libera endorfinas y hormonas, mejora la circulación sanguínea, ayuda a mejorar la memoria, la concentración y genera energías vibratorias que favorecen a nuestro organismo.

Por tanto, el arte de cantar causa en el teatro, efectos tanto en lo físico como en lo psicológico, lo que permite que actores y espectadores vivan una experiencia que involucra todos los sentidos de la vida humana.

En conversaciones con mis compañeros que egresaron junto conmigo y con el profesor de teatro Jesús Codina, actual formador teatral de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, coinciden en que falta mayor presencia de la técnica de canto

en dicha carrera, esta carencia se convierte en un problema cuando el alumno se enfrenta a los estilos teatrales que comprenden este recurso, como por ejemplo la Comedia del Arte y el Teatro Épico de Brecht, esto lo pude evidenciar en mi periodo de estudiante. En las pocas oportunidades que tuvimos que cantar en nuestro proceso formativo, varios de mis compañeros no se atrevían a interpretar una canción en escena y utilizaban cualquier argumento para no hacerlo, y no porque no les gustara, sino por que se sentían inseguros cantando y actuando a la vez.

Creo que esto se debe fundamentalmente por la poca práctica de la técnica de canto en el proceso teatral. El tenor Gonzalo Cuadra dice: “al actor le cuesta encontrar el justo equilibrio entre la expresión y la técnica”⁽²⁾. Mientras más práctica más seguridad porque hay más conocimientos.

Es decir, la falta de canto en la formación actoral, se convierte en un problema para el desarrollo integral de los alumnos que estudian teatro, pues las artes escénicas siempre van a necesitar de esta técnica para reforzar la interpretación y el contenido de la dramaturgia, ya sea en el proceso formativo o en el ambiente profesional. Por tanto, tarde o temprano el actor va a tener una experiencia donde tenga que cantar, y para cuando ello suceda, es conveniente estar preparado.

² Gonzalo Cuadra, tenor y profesor de canto.

Las razones que fueron anteriormente expuestas, me han motivado a elegir como hilo conductor de esta tesis las siguientes interrogantes:

- Si el teatro surge del canto ¿Por qué no es considerado como un ramo fundamental en la formación de un actor profesional?
- Si el canto es considerado por muchos una fuente de inspiración, de apoyo a la salud espiritual y de reforzamiento para el instrumento vocal, ¿Por qué existe tanta resistencia de parte de las instituciones superiores que imparten la carrera de teatro, en profundizar el canto?
- ¿Será que faltan especialistas en el tema? o ¿es falta de interés?

Los siguientes cuadros contienen información de la malla curricular de doce instituciones que imparten la carrera de teatro. En siete de ellas está presente el ramo de canto pero solo dura un semestre, en las otras cinco instituciones no está presente el ramo de canto.

UNIVERSIDADES QUE IMPARTEN LA CARRERA DE TEATRO Y NO CUENTAN CON EL RAMO DE CANTO EN SU MALLA CURRICULAR.	
Universidad Mayor	No tiene canto
Universidad de Chile	No tiene canto
Universidad ARCIS	No tiene canto
Universidad de Valparaíso	No tiene canto
Escuela de Teatro Imagen	No tiene canto

UNIVERSIDADES E INSTITUTOS QUE IMPARTEN LA CARRERA DE TEATRO Y TIENEN UN SOLO SEMESTRE DE CANTO EN TODO SU PROCESO FORMATIVO.	
Universidad del Desarrollo	Un semestre de canto – voz IV (teatro musical)
Universidad Finis Terrae	Un semestre de canto – voz V (canto y música del siglo XX)

Universidad Humanismo Cristiano	Un semestre de canto – voz IV: taller de canto y música
Universidad Católica	Un semestre de canto – (canto)
Universidad de las Américas	Un semestre de canto – voz (canto)
Escuela de Teatro La Olla	Un semestre de canto – canto (teatro musical)
Instituto Profesional Arcos.	Un semestre de canto – voz III (canto)

2.2 OBJETIVOS GENERALES:

1. Describir el canto como un elemento fundamental en la formación teatral.
2. Revisar la historia del canto en el teatro.
3. Conocer el instrumento vocal y su importancia en la ejecución de la voz cantada.
4. Recopilar información y opiniones de profesionales que trabajen directamente con el canto en el teatro.

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Analizar los beneficios del canto para el trabajo vocal dentro de la disciplina teatral.
2. Conocer la participación del canto en los diferentes géneros y etapas de la historia del teatro.
3. Conocer la estructura fisiológica del aparato fonador, su funcionamiento y cuidado.
4. Reconocer el canto como una manifestación espiritual y social.

5. Realizar entrevistas a artistas, músicos, actores, directores e historiadores relacionados con el canto en el teatro.

2.4 HIPÓTESIS:

**El Canto debe ser considerado
como una herramienta
fundamental en el teatro.**

La presente hipótesis, surge por una necesidad personal de brindarle mayor participación al canto en la formación de los estudiantes de actuación, y por mi profundo convencimiento que el canto contribuye a la transformación del teatro en un arte integral y a la versatilidad de los actores, capaz de desenvolverse en los

diversos campos de la actuación.

Por ello, intentaré entregar a través de antecedentes históricos y de testimonios de profesionales relacionados con el canto en el teatro, que la permanencia de este instrumento en las artes escénicas, se justifica fundamentalmente por el poder que adquiere la unión de la música con el texto en la dramaturgia y en la representación escénica, donde ha contribuido a enriquecer la narrativa, a transmitir emociones a los espectadores en los espectáculos teatrales y a mejorar la técnica vocal del actor.

Considerando mi experiencia personal en mi periodo de estudiante de teatro, donde tuve un solo semestre de canto, y al observar la malla curricular de las doce escuelas elegidas expuestas en los cuadros anteriores, en las cuales siete de ellas incorporan el ramo de canto en el proceso académico, puedo evidenciar que el canto no es una prioridad en el proceso de formación teatral, porque según mi experiencia y la opinión de profesionales que participan en la formación de actores, un semestre no es suficiente para llegar a tener un dominio aceptable de la técnica de canto. Por tanto, los antecedentes que entregará esta investigación basada en la historia del teatro, en descripciones del instrumento vocal y en el apoyo a través de entrevistas, apunta a proporcionar conocimientos que si bien están en los libros de historia, en ocasiones es ignorada en las instancias formativas.

El saber acerca de la estrecha relación del teatro con el canto, creo que ayudará a

que los estudiantes puedan empatizar y comprender que el canto es una herramienta que ha servido para reforzar el arte teatral y para exigir amablemente a los actores a mejorar su nivel profesional, pues cantar en una obra implica poner a prueba las máximas capacidades de un interprete teatral.

3. MARCO TEÓRICO

3.1 ORÍGENES DE LA PALABRA CANTO

En todos los tiempos y en todas las culturas, el canto ha sido un instrumento mediante el cual el hombre ha manifestado sus emociones, ya sea en su intimidad o en acontecimientos y rituales públicos.

La palabra canto viene del griego “**Ode**”⁽³⁾: que significa canto y su infinitivo es Aideín, (cantar), término que también se utilizó para definir recitar y salmodiar. El término canto además de relacionarse con la música, también se asocia a la poesía. El diccionario enciclopédico Espasa ilustrado 2000 en la página 313 define al canto de la siguiente manera: “Poema corto del género heroico, llamado así por su

³ <http://www.monografias.com/trabajos88/teatro-analisis/teatro-analisis.shtml>

semejanza con cada una de las divisiones del poema épico a quien se da este mismo nombre”⁽⁴⁾.

En la antigua Grecia, cantantes y poetas cantaban sus canciones y poemas con o sin acompañamiento musical, estos artistas debían cumplir con una condición fundamental, tener una buena voz para poder ser escuchados en lugares públicos, ya que este arte era utilizado permanentemente en eventos sociales.

3.2 SONIDO, EMOCIÓN Y EMISIÓN

SONIDO: Agente físico que se manifiesta en forma de energía vibratoria y que es causa de la sensación auditiva, mientras las vibraciones se mantienen dentro de ciertos límites. Sus cualidades son tres: intensidad, tono y timbre.

- **Intensidad:** grado o cantidad de una magnitud física
- **Tono:** mayor o menor elevación del sonido
- **Timbre:** calidad de los sonidos o de la voz⁽⁵⁾

El ser humano antes de nacer, recibe sonidos del exterior a través del oído, este sentido emocional es el de mayor poder, superando al tacto, al olfato y la vista. A

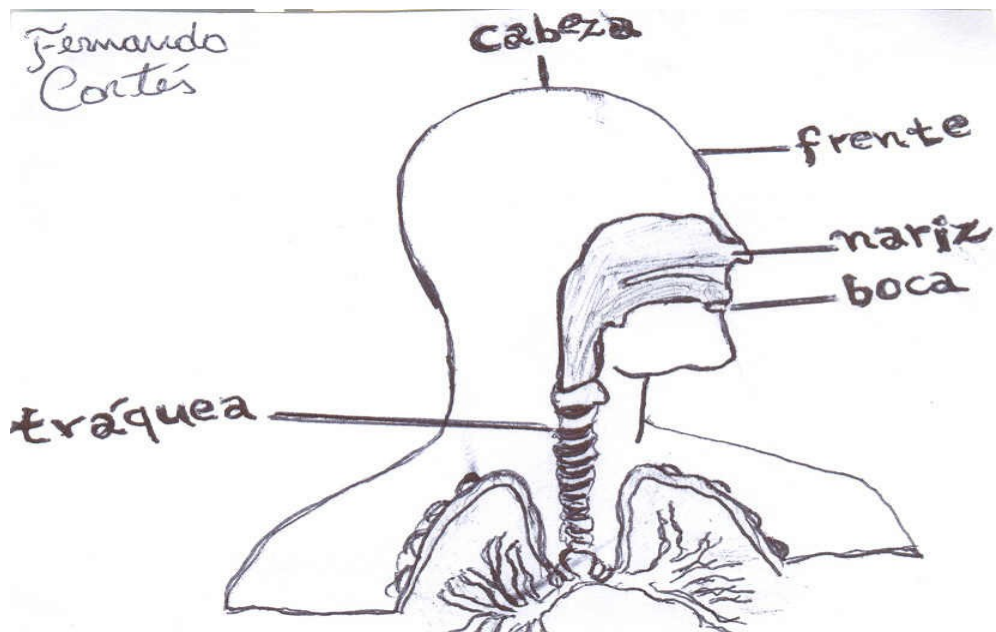
⁴ Diccionario Enciclopédico nuevo Espasa Ilustrado

⁵ Diccionario Enciclopédico Espasa ilustrado 2000-página 1588

través de la madre, el bebe recibe los sonidos que vienen del exterior como las melodías, el canto, la música, si estos sonidos provocan en la madre alguna emoción esta la transmite a través de la segregación de sustancias a su bebe.

La audición para el ser humano es una reserva inagotable de emociones, donde cada imagen es dueña de una melodía, cada sonido provoca distintas emociones al hombre como tristeza, alegría, llanto, y otros.

El sonido se produce al salir el aire de los pulmones, este puede circular con más o menos presión y al pasar por las cuerdas vocales, las hace vibrar, va a variar dependiendo de cómo se encuentren las cuerdas vocales, si éstas están separadas y relajadas el sonido será grave, en cambio si las cuerdas vocales están tensas y juntas, el sonido resultante será agudo. El sonido pasa de la laringe a la faringe saliendo por la boca, es en esta instancia en que el ser humano puede modular o darle ciertos matices a la voz, aquí es donde intervienen los resonadores que se encuentran en distintas zonas de la cabeza, estas son: la nariz, la tráquea, la frente y la boca.

EMOCIÓN: El término emoción viene del latín Emotio-Onis, que significa: “el impulso que conduce la acción”⁽⁶⁾.

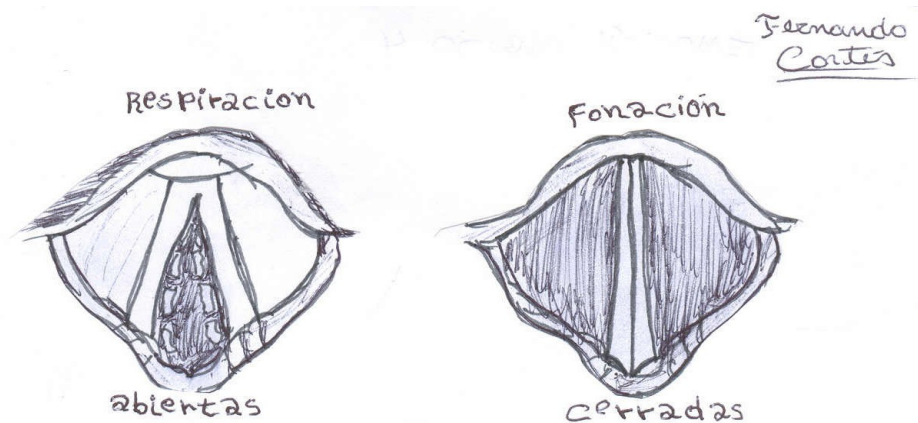
“Las emociones son reacciones psicológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo. **Psicológicamente**, las emociones alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductas guías de respuestas del individuo y activan redes asociativas relevantes en la memoria. **Fisiológicamente**, las emociones organizan rápidamente las respuestas de distintos sistemas biológicos, incluyendo las expresiones faciales, los músculos y la voz, la actividad del Sistema Nervioso Autónomo y la del Sistema Endocrino, a fin de establecer un medio interno óptimo para el comportamiento más efectivo”⁽⁷⁾.

⁶ <http://es.wikipedia/wiki/emoci%c3%B3n>

⁷ <http://es.wikipedia.org/Wiki/emoci3n>

La emoción es en alguna medida una reacción subjetiva, como un especie de estado que cada ser humano experimenta, cuando nos invade una emoción esta influye en nuestro organismo afectando a todos nuestros sistemas. Las emociones al ser estados que están relacionados con nuestra parte afectiva, reflejan mundos internos de cada persona, necesidades, ideas, anhelos, y otros.

Uno de los vehículos más importantes para transmitir nuestras emociones, es el canto, el cual es posible gracias a la combinación música y palabra que se proyecta a través de nuestra voz.

EMISIÓN: Es el acto de producir un sonido. Para emitir un sonido, debe haber una aproximación de las cuerdas vocales, así todo el aire debe fluir en fina columna y hacer vibrar nuestras cuerdas vocales, así todo el aire espirado se transforma en

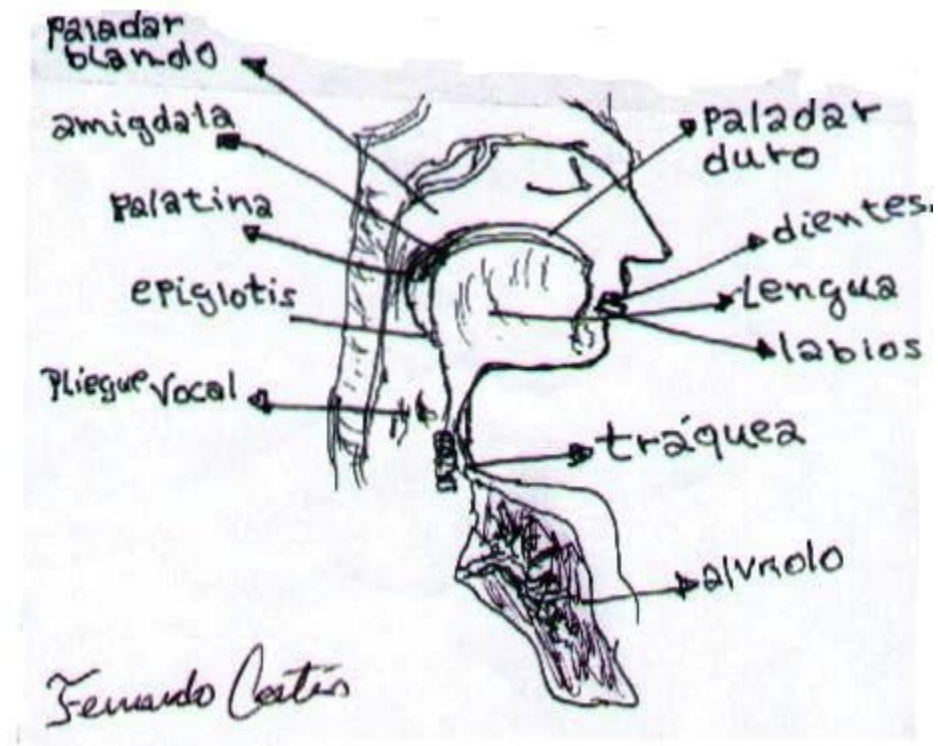
sonido.⁽⁸⁾

El proceso de fonación comienza cuando espiramos el aire que es expulsado de nuestros pulmones, hace vibrar las cuerdas vocales las que se encuentran en la laringe.

Para que se produzca la emisión de sonido, las cuerdas vocales deben aproximarse, tensarlas y hacerlas vibrar a través de las órdenes que manda el cerebro. Cuando una Persona ejecuta un canto, el aire fluye por una columna muy fina haciendo vibrar nuestras cuerdas vocales, de esta manera el aire espirado se convertirá en sonido.

La articulación juega un rol muy importante en la emisión de sonidos, ya que es el proceso mediante el cual se van a producir los diferentes sonidos, este proceso tiene lugar en la cavidad Sutra glótica, ahí existen órganos como: los dientes, la lengua, los labios y las partes que componen el paladar como, el paladar duro, el paladar blando y el alvéolo, los que se van a interponer al paso de la voz.

⁸ dravalles.blogspot.com/.../laemisión-de-la-voz-ataque-registro.html

La voz humana es uno – tal vez el principal de los muchos “sonidos” que percibimos.

La física, en su aparato acústico, define el sonido en dos formas diversas. Para unos el sonido es “un movimiento ondulatorio de la materia que afecta nuestro órgano auditivo”. Otros; “El hecho psicofisiológico determinado por unas vibraciones cuya altura e intensidad se adapta a las posibilidades de captación de nuestro oído”⁽⁹⁾.

⁹ Teoría del Sonido, Cristián Caballero quinta edición julio 31 de 1991 EDAMEX Ediciones Asociados mexicanos, S. A de CV.

La primera definición atiende al aspecto material del sonido, la segunda a su aspecto fisiológico en el organismo humano, pero ambos reconocen que el sonido comprende dos hechos: la existencia de una vibración – “movimiento ondulatorio” y la captación de ella por el aparato adecuado del hombre.

3.3 EXPRESIÓN CANTADA

Una de las expresiones más importantes y sutiles que surgen del ser humano, es la expresión cantada.

Esta expresión, es la capacidad que tiene el hombre para transmitir a través de la voz sus emociones y pensamientos .Él hombre en su permanente necesidad de

establecer relación con sus pares y con su entorno, ha debido utilizar recursos que están a su alcance, entre esos recursos está el canto, que si bien en la etapa primaria no necesitó reglas, ni técnicas para que el hombre se expresara, con el correr del tiempo las fue necesitando, pues los requerimientos sociales así lo ameritaban, por tanto, los artistas debieron adquirir técnicas que han ayudado a mejorar la calidad de la voz.

Para conocer como se genera y como se produce la expresión cantada, es preciso referirse al oído, ya que es en este órgano donde comienza toda la percepción de la música y la laringe, que es la encargada de producir la voz, la cual va a permitir que los seres humanos nos expresemos a través del canto.

Los recursos de la expresión cantada

La expresión se basa en las cualidades del sonido: entonaciones, intensidad, duración y timbre.

En el canto de canción no popular o de concierto, el timbre de voz resulta de poca importancia en sus variedades, ya que en realidad, este tipo de canto corresponde a la declamación en la que el interprete se presenta con su propia personalidad; pero en la música escénica, y sobre todo en la ópera, el tipo de voz es de importancia fundamental.

De aquí que los autores escénico – musicales pidan, como parte de la caracterización de sus personajes, determinados “color” de la voz.

Esto ha llevado a una clasificación de las voces humanas:

- voces blancas: infantiles y femeninas
- voces oscuras: masculinas - masculinos adultos⁽¹⁰⁾

VOCES BLANCAS	VOCES OSCURAS
SOPRANO. <ul style="list-style-type: none"> • ligero • Colocatura • Lírico • Lírico - spinto 	BARÍTONO. <ul style="list-style-type: none"> • Lírico • Dramático
MEZZOSOPRANO. <ul style="list-style-type: none"> • Dramático 	BAJO. <ul style="list-style-type: none"> • Cantante • Profundo
CONTRALTO. <ul style="list-style-type: none"> • Heroico 	SUB - BAJO
CONTRATENOR	
TENOR	

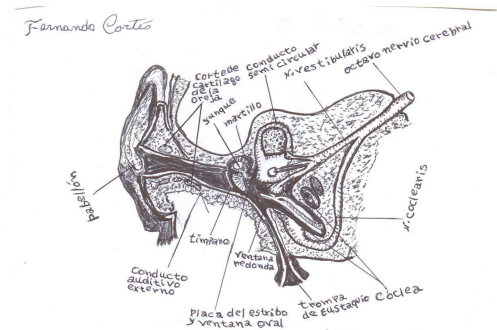
¹⁰ Cristian Caballero Quin

Definición de Oído y Laringe:

El oído: Órgano que sirve para la audición en los vertebrados. El del hombre consta de tres partes: oído externo, oído medio y oído interno:

1. **El oído externo:** está formado por la oreja, el conducto auditivo externo y la membrana timpánica o tímpano.
2. **El oído medio:** se extiende desde la membrana timpánica hasta las ventanas oval y redondas del oído interno; está lleno de aire, tapizada por una membrana mucosa y limitada por la pared ósea del hueso temporal. En él se localiza la trompa de Eustaquio y una cadena de huesillos formada por el estribo, el yunque y el martillo; cuya misión es transmitir las vibraciones del tímpano al interior.

3. **El oído interno:** el oído interno se sitúa en la cavidad de la pirámide del hueso temporal; está integrado por el laberinto óseo y el membranoso.⁽¹¹⁾

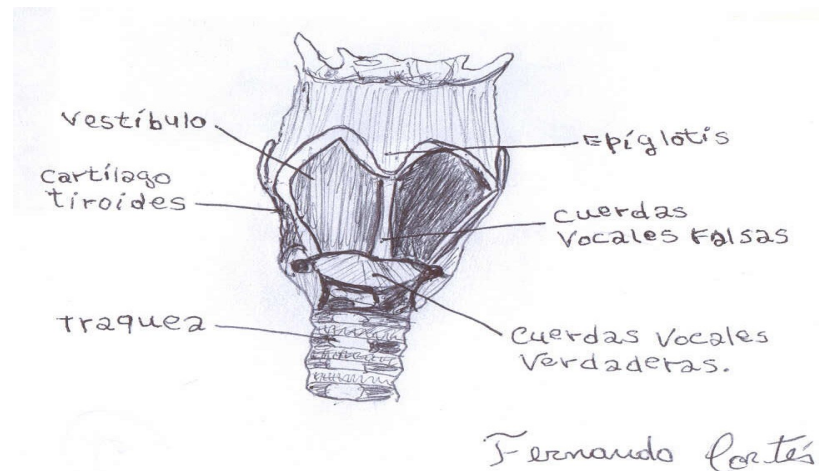
Laringe: parte superior de la tráquea de

los animales vertebrados, que funciona protegiendo la entrada de aquélla y en las formas superiores, como órgano de fonación. Está situada delante de la faringe y constituida por varios cartílagos.⁽¹²⁾

La laringe es un órgano vital para nuestro cuerpo, cumple funciones en la respiración y es la encargada de producir la voz. Este órgano está compuesto por cartílagos, unidos por ligamentos y pequeños músculos, los que están recubiertos por una especie de mucosa. En cuanto a su estructura, está conformada por un sistema de válvula a diferentes niveles, contando con una especie de esfínter, el que está ubicado entre la tráquea y el tracto respiratorio superior.

¹¹ Diccionario enciclopédico Espasa Ilustrado 2000

¹² Diccionario enciclopédico nuevo Espasa ilustrado 2000- página 1004

Las cuerdas vocales, se componen de dos pliegues, el verdadero y el falso, los que junto con la epiglotis conforman este esfínter que al abrirse permite el paso del aire durante la respiración, y al cerrarse permite la fonación.

El sonido es producido en los pliegues vocales y los encargados de darles forma son los siguientes sistemas:

- laringe supra glotis
- Glotis
- Lengua
- Labios
- Paladar
- Faringe
- Cavidad nasal
- Senos Paranasales

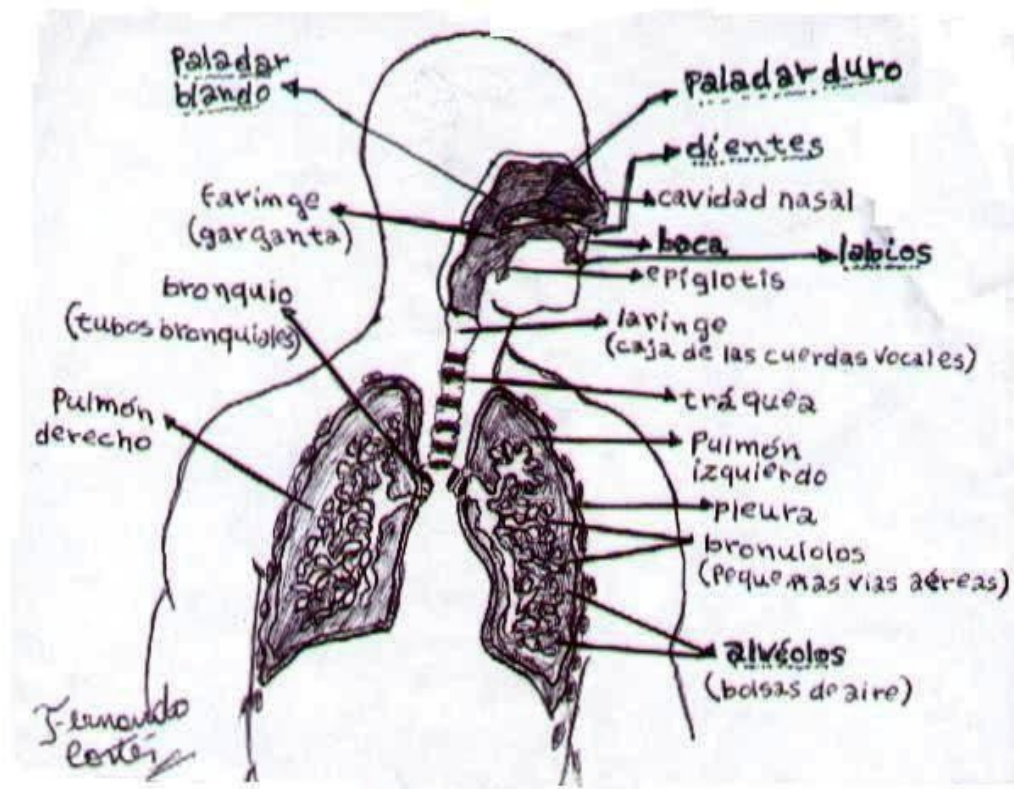
Estos sistemas actúan como resonadores, si su estructura es alterada puede

producir alteraciones a la voz.

Los pulmones, que son los órganos de respiración aérea del ser humano, representa la fuente de la corriente de aire de alta presión, que baja por la tráquea, pasando por los pliegues vocales, entregando fuerza para que se produzca la voz. Cuando el diafragma desciende y la cavidad torácica se expande, generan la fuerza inspiratoria permitiendo que los pulmones se abastezcan de aire y junto con los músculos del abdomen y de la espalda, van a producir la fuerza espiratoria al contraerse y expulsar de los pulmones el aire acumulado.

Estas estructuras están compuestas por varios músculos, si alguna patología llegara a atacar alguno de éstos, la calidad de la voz se verá afectada.

La anatomía que produce la voz, es muy compleja, ya que en ésta intervienen diversos factores como el sistema nervioso, el factor psicológico y todos los sistemas que fueron mencionados anteriormente.

3.4 FUNCIÓN QUE CUMPLE EL CANTO

El canto ha estado presente en la historia del ser humano, probablemente desde su origen. Desde que el hombre se dio cuenta que era un instrumento beneficioso para su vida, le ha asignado diversas funciones, ya sea en rituales religiosos o en

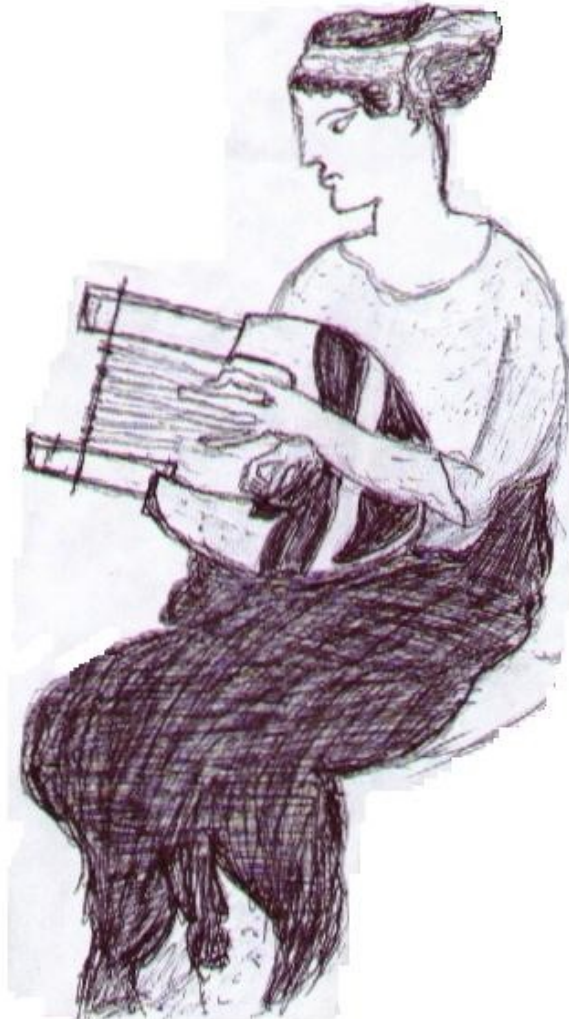
ceremonias cívicas de cada cultura, así ha cumplido funciones didácticas, educativas, de entretención y ha sido complemento para potenciar otras expresiones artísticas tales como el teatro, la danza y la poesía.

El cantar es sin duda un acto que va más allá del simple hecho de emitir un sonido, es una instancia sanadora, evocadora, placentera que nos da la facultad para hacer de esta expresión nuestra propia terapia.

Cuando cantamos nuestro cerebro se activa y comienza a liberar endorfinas que a través de las hormonas modifica los estados de ánimo, cuando un ser humano ejecuta un canto, sólo éste ocupa la mente y cuando se mezcla la letra, la emoción, y la música invade todo nuestro ser, en ese instante las neuronas se relajan permitiendo que la voz fluya por el aporte de aire que proporcionan los pulmones.

El acto de cantar produce cambios en nuestro estado de ánimo, ya que es un instrumento que está estrechamente relacionado con nuestras emociones.

Las funciones que se le han asignado al canto en las diferentes expresiones de las cuales el ser humano ha sido partícipe, se debe fundamentalmente al poder que adquiere la integración de la palabra con la música, juntas generan lenguajes y símbolos que permiten comunicar emociones y sensaciones positivas a los seres humanos y reflejan a la vez el pensamiento de diversas épocas y culturas.

4. EL CANTO, LA FUERZA IMPULSORA DEL TEATRO

La presencia del canto en el teatro no es una mera casualidad ni un complemento ocasional, el teatro debe su origen a los Ditirambos.

Los Ditirambos, eran coros que ejecutaban cantos para venerar a Dionisio, (dios del

vino y de la fertilidad). El mismo Aristóteles en un pasaje de la poética señala:

“Que la Tragedia tuvo su origen en los antiguos cantos Ditirámicos”⁽¹³⁾.

Los Ditirambos eran cantos corales que se realizaban para venerar a Dionisio. Antes de que estas manifestaciones dieran paso al género de la Tragedia, el tiempo de presentación era bastante breve y mientras se desarrollaban eran acompañadas por un instrumento llamado Áulo el que era confeccionado de caña y ejecutado por parejas quienes iban alternando el sonido de éste con el canto coral, el que era interpretado al unísono. Los ditirambos estaban marcados por elementos satíricos lo que le daba un carácter burlesco.

Respecto de quien habría dado el primer paso para que los cantos ditirambo se convirtiera en teatro, no hay mucha exactitud, en un primer momento se le atribuyó al poeta Arión (VII – VI A. C.), quien habría sido el primero en organizar un coro para que cantara ditirambos mucho más estructurados.

Pero la teoría más aceptada es la que dice relación con el poeta Tespis, quien alrededor de los años 536 y 532 A. C. mientras participaba en las fiestas llamadas las Dionisiacas urbanas, habría hecho dialogar al jefe del coro con un actor, este hecho es en cierto sentido, el acto de nacimiento del teatro griego en el que el canto coral va a cumplir un rol fundamental en la historia del teatro clásico.

¹³ Antonio Guzmán Guerra, Introducción al Teatro Griego – página 69

Para los ciudadanos de la antigua Grecia, la música era un elemento muy relevante para su educación, estaba presente en los más diversos acontecimientos sociales, en las ceremonias cívico religiosas, en los eventos deportivos y fue muy utilizado por los poetas que mientras cantaban sus poemas eran acompañados por instrumentos como la Lira y la Cítara siendo los instrumentos más utilizados en esos tiempos.

Por ello, no es extraño que el canto haya sido un instrumento tan importante para el teatro griego, que desde su aparición a fines del siglo VI A. C., hasta el presente, ha sido un elemento esencial en el desarrollo de las artes escénicas.

4.1 ASPECTOS GENERALES DEL TEATRO CANTADO EN GRECIA

Para poder entender la relación que existe entre el teatro y el canto, hay que remontarse a la antigua Grecia, a los orígenes del teatro griego, es ahí en donde se origina el teatro occidental que, probablemente sea el que más conocemos por los

registros históricos que existen. Es que Grecia es para el mundo occidental un referente ineludible por el aporte tanto en la ciencia como en el arte.

El teatro que es considerado el tercer género poético creado por los griegos después de la lírica literaria y la épica, nace a fines del siglo VI A. C. sus orígenes están ligados a las celebraciones agrícolas en honor a Dionisio.

Estas celebraciones se realizaban al principio y al final de la vendimia y en ellas los participantes agradecían por las cosechas obtenidas y pedían por las cosechas futuras, estas ceremonias consistían en realizar una procesión que recorría las calles con la figura de Dionisio mientras se ejecutaban cantos y danzas.

El origen oficial del teatro griego, se le adjudica al poeta Tespis como fue mencionado anteriormente. Con el correr del tiempo, este arte se oficializa y si bien no pierde el vínculo con lo religioso, su incorporación a la sociedad Ateniense lo lleva a adquirir un carácter educativo en los mejores tiempos de la democracia de dicha ciudad. Los grandes responsables de que el teatro se haya oficializado fueron los políticos. El legislador griego Solón (Atenas, 640 – Chipre 558 A. C.), se encargó de promulgar en su constitución que la democracia se convirtiera en un sistema político que imperara en Atenas. El encargado de llevar a cabo esta constitución fue Clísteles, un estadista (Siglo VI. A. C.), quien amparado por la constitución promovió el teatro cantado en la cultura griega. La influencia de estos dos políticos va a repercutir en el desarrollo cívico y artístico de esta ciudad.

Los festivales teatrales que se llevaron a cabo en la ciudad de Atenas fueron muy importantes para el teatro cantado, los primeros que se realizaron, los instituyó el tirano Pisístrato (600 - 527 A. C.) con el fin de conseguir popularidad y aceptación por parte de la sociedad ateniense. Las primeras fiestas que ordenó, fueron Las Leneas alrededor del año 534 A. C., posteriormente fueron Las Grandes Dionisiacas Urbanas y Rurales, estas habrían comenzado a representarse alrededor del año 479 aproximadamente.

El militar y político Ateniense Pericles (495 – 429 A. C.), en el período llamado Siglo de Oro, siglo V A. C., promulgó la idea de educar a la sociedad ateniense mediante el teatro cantado, sabía muy bien que esta expresión era una herramienta estratégica para conseguir beneficios políticos, de hecho se propuso mediante un fondo público financiar las entradas de las personas con menos recursos. La ubicación del público estaba determinada por la condición social, es así como las autoridades, los sacerdotes, los ciudadanos más acomodados quedaban en lugares privilegiados para presenciar los espectáculos. Este político fomentó no solo el teatro cantado sino el arte en general, fue precisamente en su gobierno que la sociedad Ateniense logró vivenciar uno de los momentos de mayor esplendor en cuanto a lo cultural se refiere.

El teatro cantado que había surgido de las celebraciones primitivas en honor a Dionisio, evolucionó a las celebraciones que se realizaban en la ciudad de Atenas,

las cuales duraban varios días. En estas festividades se realizaban concursos teatrales en los que participaban dramaturgos con tres tragedias y un drama satírico (tetralogía).

Para llevar a cabo las representaciones teatrales se necesitaban además de los artistas, coordinadores, vendedores de productos comestibles para el público y para las personas que estaban a cargo de la seguridad del recinto.

Estos espectáculos teatrales demandaban muchos recursos, los cuales corrían por parte del gobierno y de algunos ciudadanos acaudalados denominados, (Corego), su apoyo era fundamental por que los espectáculos incurrieran en grandes gastos, los actores y el coro ocupaban varios elementos para conseguir una buena transformación en el escenario, entre los elementos estaban: el maquillaje, los coturnos que eran una especie de zapatos confeccionados con madera los cuales permitía que los actores aumentaran su tamaño dependiendo de la importancia del personaje, y también las máscaras las que ayudaban a la transformación para lograr representar el personaje deseado. En cuanto al vestuario, los actores utilizaban unas túnicas que podían ser largas o cortas y de varios colores, las características de este iban a depender de la importancia del personaje, los protagonistas usaban los colores más llamativos, los personajes asociados a la desgracia o a la tristeza, utilizaban los colores oscuros, los que representaban a la gente común y corriente usaban todos los colores. El coro usaba túnicas de color negro.

El teatro cantado fue un acontecimiento grandioso en la cultura griega, movilizó a políticos, artistas y a toda una sociedad y tuvo el mérito no solo de ser importante para esta cultura, sino además trascendió en el tiempo a través de manuscritos que dan cuenta de un periodo tremendamente productivo, lo cual queda de manifiesto en la cantidad de obras que hemos heredado de ese tiempo, que abarca desde el final del siglo VI, A.C. hasta el siglo IV A. C. aproximadamente.

4.2 ORIGEN Y FUNCIÓN DEL CORO GRIEGO

El coro que surge de los ditirambos, cumplió un rol fundamental en el desarrollo de las obras teatrales que se representaban en la antigua Grecia. El coro que en griego

significa “ronda”⁽¹⁴⁾, en sus inicios era un grupo de personas que cantaban para rendir culto a Dionisio, lejos todavía de la significancia que tuvo después en las grandes obras del teatro clásico.

El origen del coro griego está asociado a los ditirambos, que eran unas representaciones primitivas, siendo una de las mayores expresiones el canto ditirámico el cual era representado con mucho entusiasmo por los participantes.

Los dramaturgos jugaron un papel muy importante al incorporar el coro en sus obras teatrales, se cree que el primero en emplear un coro oficialmente fue el poeta Tespis quien habría formado uno de cincuenta personas, posteriormente lo hizo Esquilo quien lo redujo a doce integrantes, después Sófocles aumento el número de integrantes a quince.

El coro griego estaba a cargo de un jefe (Corifeo), quien cumplía la misión de dirigirlo en las representaciones teatrales. Este director coral también en ocasiones debía cumplir la misión de dialogar con algún personaje de la obra representada y además ponerse en el lugar del público en determinados momentos de esta.

La función que cumplía el coro en el teatro griego dependía de las características de las obras y de la utilidad que le diera cada autor. Desde el nacimiento del teatro , el coro va a cumplir una función fundamental en las obras teatrales de la antigua Grecia, entre estas estaban: presentar el contexto, resumir las situaciones para que

¹⁴ <http://es.wikipedia.org/wiki/coro>

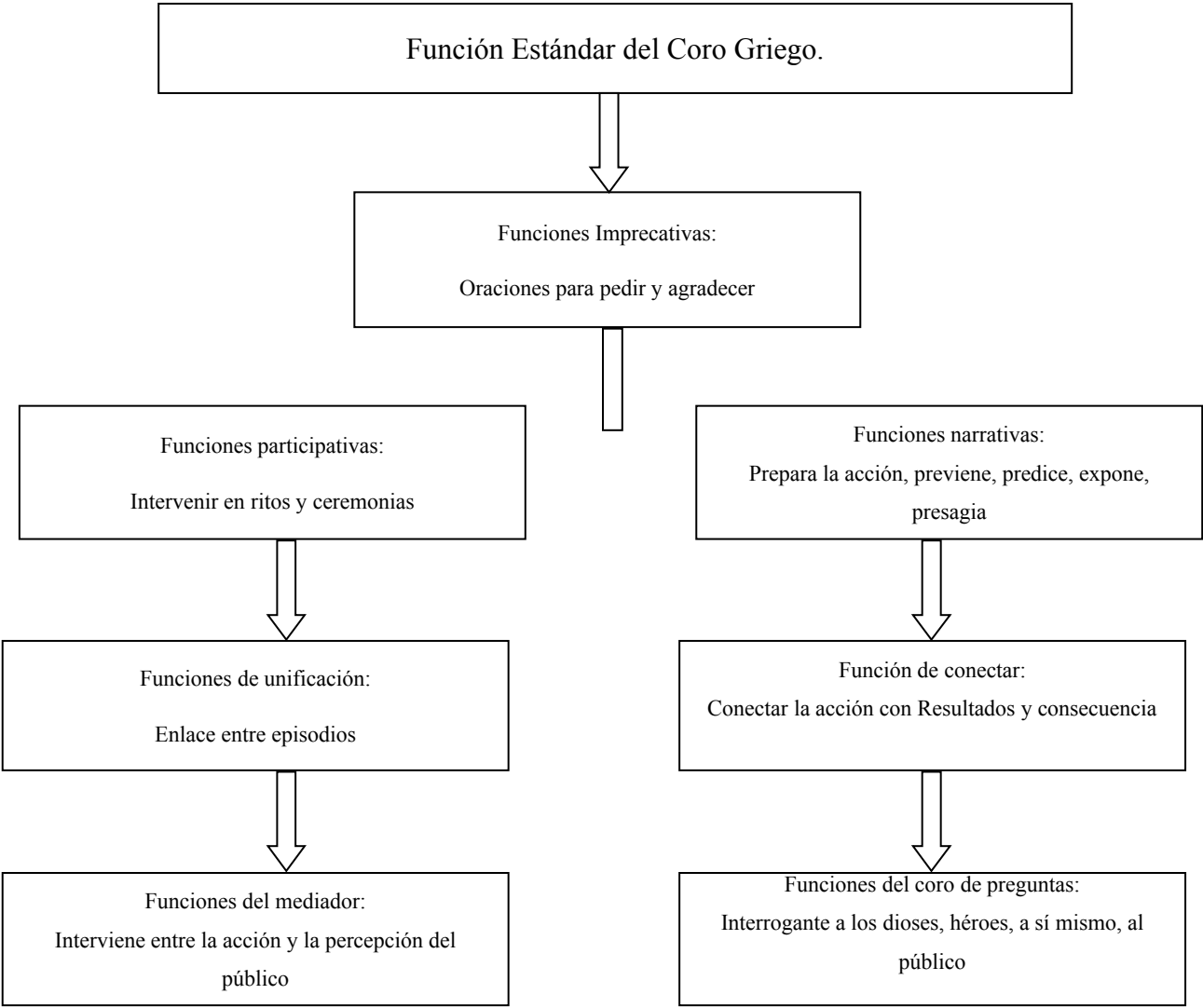
el público pudiera entender con claridad y a la vez seguir el desarrollo de la obra, además comentaba los temas claves para que el público pudiera entender coherentemente el desarrollo de estas, este se expresaba a través del lenguaje hablado, pero generalmente lo hacía a través del canto, el cual consistía en interpretar una melodía al unísono que se le denominó **Homofonía**, término que define el diccionario enciclopédico Espasa ilustrado 2000, página 876, de la siguiente manera: **“conjunto de voces o sonidos simultáneos que cantan al unísono”**.⁽¹⁵⁾

Según M. Lenchantín, respecto de la técnica de canto que utilizaron los griegos: “no conocieron la polifonía tal como es ahora para nosotros. Ellos entendían por polifonía no la multiplicidad simultánea de sonidos, sino la multiplicidad de sonidos iguales (de muchas voces) empleadas en el curso de una pieza musical”.⁽¹⁶⁾

En las primeras obras teatrales el coro cumplía una función mayor en relación a los tiempos posteriores, ya que los papeles que se debían representar lo hacía un solo actor, pero como éste tenía que cambiarse frecuentemente de personajes, estaba obligado a abandonar la escena, asumiendo el coro su lugar en el espectáculo.

¹⁵ diccionario enciclopédico Espasa ilustrado 2000, página 876

¹⁶ <http://www.boletín.mx/detalleartículo.php?id – artículo=66>

4.3 FUNCIÓN DEL CORO EN LOS GÉNEROS TEATRALES GRIEGOS

Los géneros que se representaban en el teatro griego eran tres: La Tragedia, El Drama Satírico y La Comedia.

1. **La Tragedia:** Este género abordado tema relacionado con las leyendas heroicas donde intervenían personajes ilustres o heroicos y cuyo desenlace era fatal. La tragedia que en griego significa “canto del macho cabrío”, tiene sus raíces en los ditirambos, que eran cantos corales que se realizaban con el fin de alabar al dios Dionisio, quien era hijo de Zeus y de una mortal, este género alcanza su mayor esplendor en el siglo V A. C. El coro que interviene ordinariamente en una tragedia eran personas que por lo general tenían un parentesco, o los unía una gran amistad con los protagonistas de las obras. El origen de la tragedia ha sido motivo de grandes discusiones, ya que no hay datos exactos de como este género teatral pasó del rito en honor a Dionisio, a convertirse en el género teatral llamado tragedia, la teoría más aceptada es la que dice relación con el poeta Tespis quien habría dado el primer paso. El género de la tragedia habría nacido a fines del siglo VI a. c, en la antigua Grecia, de los ritos religiosos en los que se sacrificaban animales como ofrenda a los dioses por las cosechas obtenidas y a la vez peticiones que se hacían para pedir por las cosechas futuras. Este género, desde las representaciones más primitivas que se realizaban para honrar a Dionisio, fueron evolucionando progresivamente hasta llegar a convertirse en el siglo V A. C., en la obra maestra del teatro griego, y a poner en escena la vida de héroes y de dioses de la mitología griega, los grandes gestores de este proyecto teatral fueron los

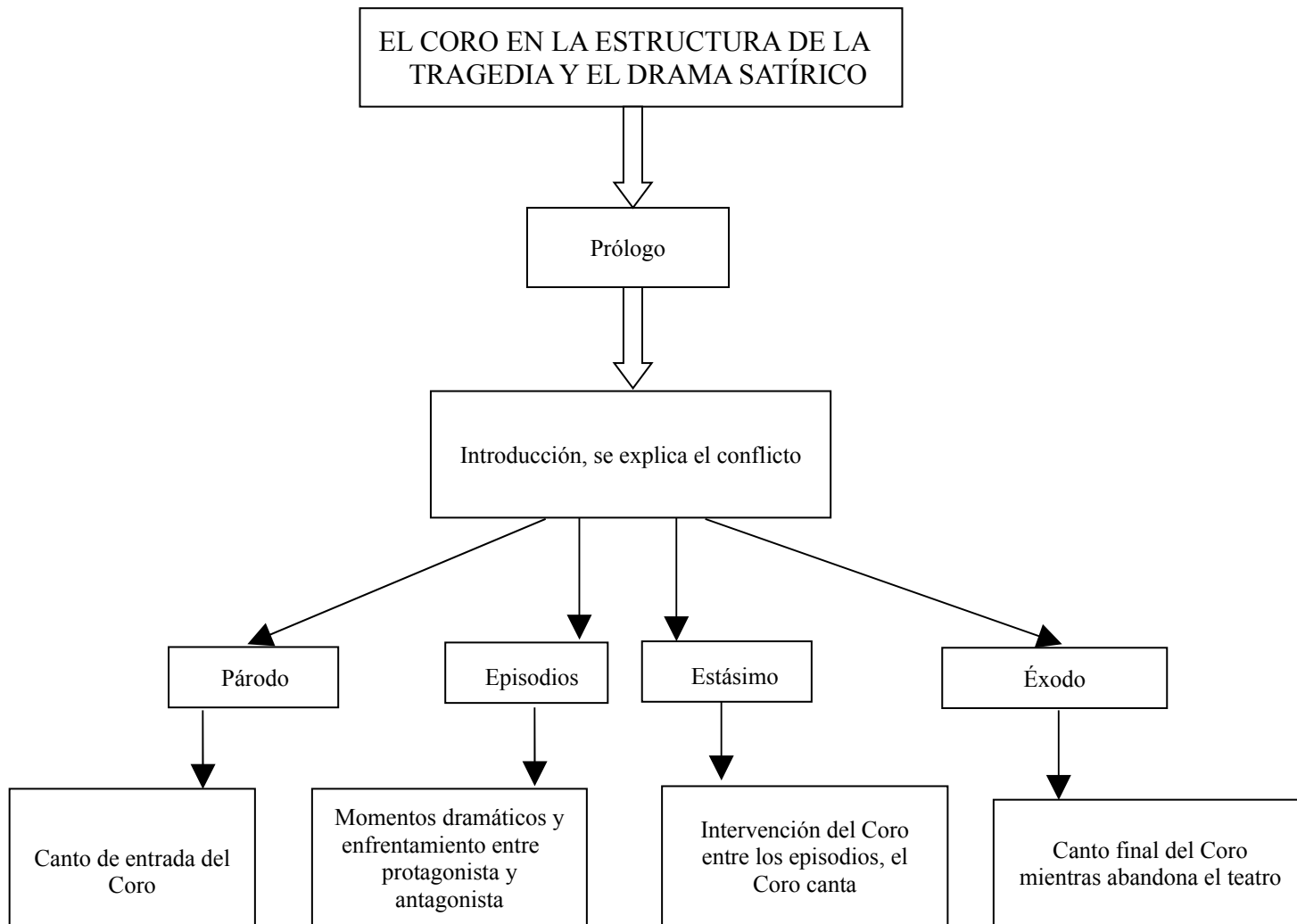
autores, el coro griego, actores, los políticos y las fiestas que fueron importantes medios de difusión ya que sirvieron para concretar un proyecto que vivió uno de los periodos de mayor esplendor que ha experimentado el teatro occidental. La tragedia griega ostenta el título de ser el género que más veces se ha representado y del que más adaptaciones se han hecho, dejando de manifiesto en el escenario los grandes conflictos humanos. Este género fue de alguna manera el símbolo de la democracia Ateniese, ya que estaba dirigido por los magistrados y los ciudadanos acaudalados, ellos se encargaban de seleccionar las piezas que iban a ser representadas y de entregar los premios a los ganadores de los certámenes, por lo tanto las personas que hacían de jurado, eran ejecutivos de los magistrados y ayudantes de los ciudadanos ricos. El teatro que se realizaba en las fiestas tenía un carácter cívico, educativo, cumplía una función política. Los encargados de dirigir la tragedia, no orientaban estos espectáculos solamente a la entretención, sino que estaban estrechamente vinculadas a las pretensiones políticas de las autoridades, por lo tanto la tragedia va a ser para la sociedad ateniense un importante vehículo propagandístico, en cuya empresa van a participar Dramaturgos quienes van a ser pagados por el Estado, lo que de alguna manera condiciona el contenido de sus obras ya que los que no se cuadraban con la política imperante, no tenían derecho a representar.

2. **El Drama Satírico:** El origen del Drama Satírico, es más bien desconocido, hay quienes sostienen que su nacimiento es anterior al de la Tragedia, otros que tiene el mismo origen y otros que es posterior, lo cierto es que este género teatral estuvo estrechamente vinculado a la Tragedia, era de cierto modo un

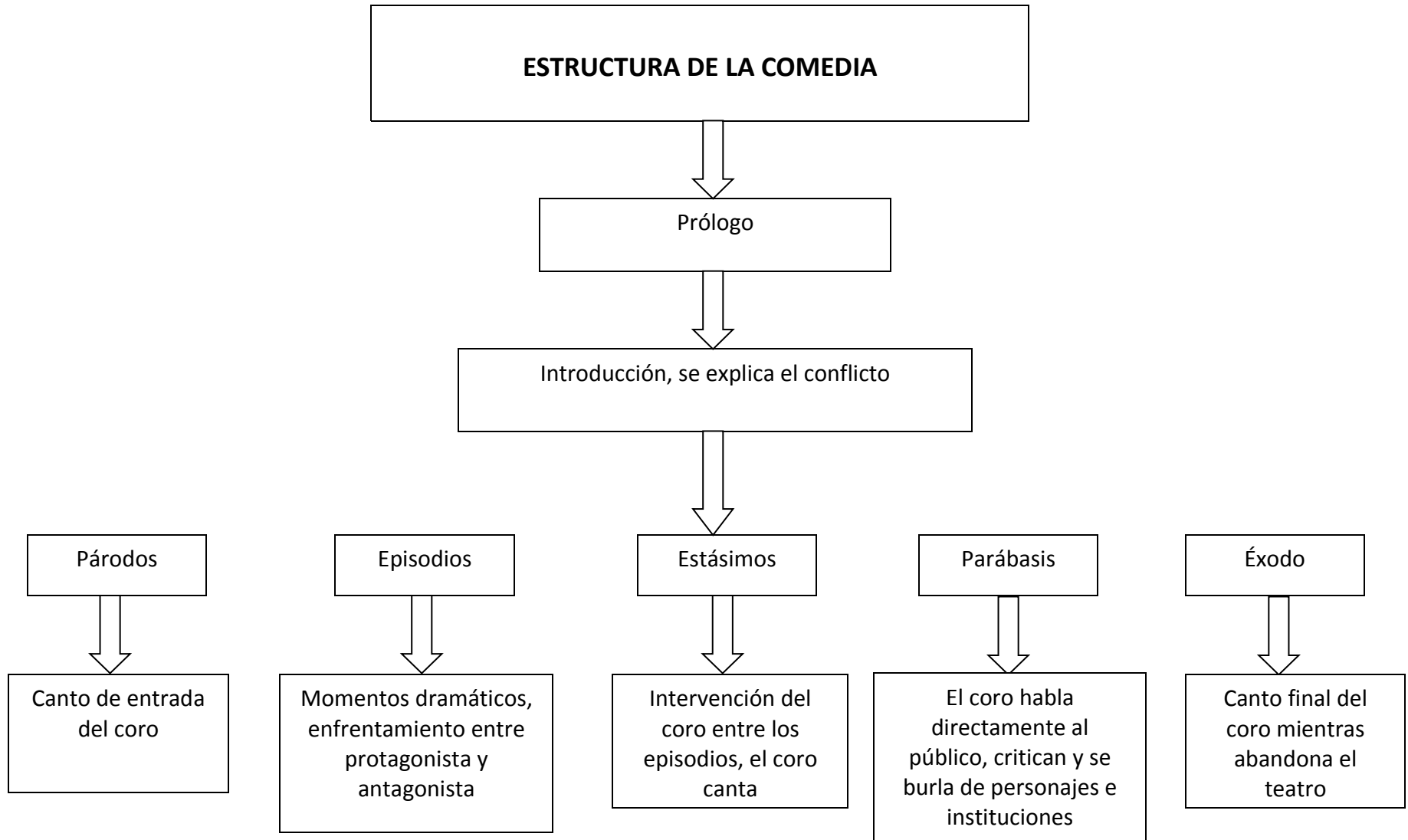
especie de complemento.

¿Qué tenían en común la Tragedia y el Drama Satírico?

- Compartían el mismo autor
- Utilizaban el mismo coro y los mismos actores, quienes debían convertirse en sátiros, caracterizado de macho cabrío.
- Compartían el mismo tema, la diferencia estaba en que el Drama Satírico utilizaba recursos burlescos.
- Se representaban el mismo día
- La estructura de ambos géneros, era la misma.

3. **La Comedia:** Este género proviene de las celebraciones primitivas en honor a Dionisio, que se realizaban en Grecia, específicamente en la ciudad de Atenas, por tanto tendría la misma procedencia que la tragedia. Se cree que el coro que participaba en las comedias normalmente lo componían veinticuatro integrantes con vestimentas muy llamativas, los participantes en ocasiones vestían de aves cada uno representaba un pájaro distinto, su ingreso a escena era ruidoso y desordenado pero muy bien preparado, mientras esto ocurría entonaban cantos y melodías de acuerdo al ave representadas. La Comedia buscaba producir placer y a la vez optimismo al público asistente, las temáticas de este género estaba en lo cotidiano, en el entorno, el contexto sociopolítico de la ciudad de Atenas, llevaba a escena la coyuntura social de la ciudad, combinando la realidad con la ficción. En este género el protagonista trata de escapar de lo cotidiano y trasladarse a un mundo donde pueda crear un lugar nuevo que se acerque a su ideal. Esto lo hacen utilizando recursos burlescos, cómicos y satíricos, que en ocasiones critican a la política de turno y a los conflictos bélicos. Los concursos de comedia habría nacido en la ciudad de Atenas alrededor del año 486 A. C., donde participaban cinco comedias y se llevaban a cabo una vez al año, pero la guerra del Peloponeso que se produjo entre el año 431 y 404, trajo como consecuencia grandes problemas económicos, lo que llevo a las autoridades a reducir a tres las comedias que iban a participar.

4.4 INTERVENCIÓN DEL CORO EN LOS FESTIVALES TEATRALES

El teatro cantado en Grecia logro un gran desarrollo en la ciudad de Atenas, teniendo como grandes protagonistas a los festivales dionisiacas.

Las celebraciones culturales que se realizaban en la antigua Grecia estaban estrechamente unidas a los festivales cívico religioso. El teatro cantado se difunde a través de los festivales teatrales, los cuales se celebraban con cantos y bailes. Durante estos festivales, en las Dionisiacas Urbanas, se llevaban a cabo los concursos teatrales sentando las bases para lo que va a ser el teatro griego.

Estos certámenes se realizaban tanto en las calles como en un templo, en el cual se sacrificaba a un macho cabrío, el encargado de realizar este ritual era un sacerdote quien mientras cumplía con esta ceremonia, cantaba alabanzas las cuales eran respondidas por el coro que participaba en dicho evento.

El teatro cantado fue para la sociedad griega un acontecimiento muy importante ya que cumplía con la misión de conectarlos con lo religioso y a la vez cumplía una función cívica. Estos certámenes tuvieron gran acogida por parte de la sociedad griega los que se fueron convirtiendo en una necesidad, se empezó a representar en lugares como plazas de los pueblos y utilizando escenarios muy simples confeccionados de madera. En este trabajo participaban bailarines, actores y un coro el cual estaba integrado por músicos y bailarines.

A medida que estas festividades fueron cobrando más importancia para la sociedad

griega, se hizo necesario crear lugares con mayor capacidad para así darle cabida a más público.

A continuación las tres más importantes fiestas realizadas en la antigua Grecia.

Las Leneas:

Las primeras fiestas fueron las Leneas, estas fiestas se realizaban en la ciudad de Atenas en el transcurso del mes de marzo y se llevaban a cabo en un recinto que tenía por nombre "Leneo". Hay quienes dicen que es la más antigua de las tres fiestas. Las personas que asistían a estos espectáculos, era gente de la misma ciudad de Atenas. Con el correr del tiempo estos certámenes se reservaron exclusivamente para las comedias, llegando a ser una vitrina de mucha importancia para la representación de las obras del comediógrafo Aristófanes, de hecho en algunas de sus obras hace alusión a estas festividades .

La participación del coro en estas fiestas, se desarrollaba en las procesiones que se realizaban en la ciudad de Atenas o a en sus alrededores. Durante el recorrido por la ciudad, el coro danzaba y cantaba hasta llegar al Leneo, allí el coro se instalaba en un lugar determinado de ante mano para que cumpliera su función, que consistía principalmente en danzar, cantar y elevar oraciones a Dionisio. En estas fiestas no se realizaron los concursos ditirámicos como en las Las Dionisiacas Urbanas.

Las Leneas fueron un importante escenario para los concursos de comedias, por tanto la función del coro estaba sujeta a las estructuras de cada obra.

Las Dionisiacas Rurales:

Estas fiestas se llevaban a cabo en el mes de diciembre y consistía en realizar una procesión en donde trasladaban una figura fálica que representaba la fertilidad. Estas celebraciones eran esencialmente agrícolas por tanto las comparsas se desarrollaban principalmente en los campos sembrados. “Aristóteles en su Poética IV, 1449 nos habla de que en sus orígenes la comedia se remonta a estas comparsas de cantantes fálicos”.⁽¹⁷⁾

Las Dionisiacas Urbanas:

Estas celebraciones, fueron las más importantes que se llevaron a cabo en la ciudad de Atenas. Su nombre se debe a las fiestas que se realizaban en el Ática dedicada a Dionisio. Si bien estas celebraciones se realizaban en honor a Dionisio, también cumplían una función cívica. Las ceremonias consistían en trasladar la imagen de Dionisio por las calles de la ciudad de Atenas, la fecha en que se celebraba era el mes de Marzo. Para este acontecimiento la ciudad se preparaba con anticipación para recibir a personajes importantes como políticos, comerciantes, y a gente que la ciudad de Atenas consideraba aliada por algún favor recibido. La procesión tenía mucha convocatoria y entre los participantes había jóvenes que portaban antorchas mientras se trasladaba la estatua de Dionisio, en esta procesión también participaban mujeres muy jóvenes, las cuales eran conocidas con el nombre de “canéforas”, ellas eran las encargadas de llevar ofrendas que iban a ser utilizados en los sacrificios a animales.

En las Grandes Dionisiacas se realizaban tres concursos dramáticos que

¹⁷ Antonio Guzmán Guerra – introducción al teatro griego, página 23.

convocaban a los más importantes dramaturgos, por tanto el coro cumplía un papel fundamental en estos eventos, pues participaba en las ceremonias y en el desarrollo de las obras representadas.

El programa de estas fiestas, habría sido el siguiente:

- Día previo: se dejaba todo listo para el debut del día siguiente, los autores presentaban sus obras en compañía de los actores.
- Día primero: comienza la procesión con la imagen de Dionisio por las calles de la acrópolis.
- Día segundo: se presentaban cinco comedias
- Día tercero: se presentaban tres tragedias.
- El día cuarto, quinto y sexto se presentaban tres tragedias y un Drama Satírico por día.

La organización de la Comedia era distinta en relación a la de la Tragedia, cada autor presentaba una obra en cada concurso.

En el siglo V A. C., se presentaba anualmente, cinco autores pero por razones políticas, específicamente por la guerra del Peloponeso, solo tres autores podían participar. Los autores interesados en dicho concurso debían solicitar a las autoridades políticas de turno la autorización, ya que eran ellos los encargados de organizar los concursos.

Los encargados de la dirección y la producción de las obras, eran sus propios

autores en lo que respecta a la tragedia, en cuanto a la Comedia, este rol lo podía hacer otra persona, generalmente lo hacía una autoridad del estado.

El coro generaba importantes gastos, sobre todo La Tragedia cuyo gasto era mayor al de la Comedia, los encargados de costear estas demandas eran los “coregos”, ciudadanos muy ricos que debían pagar entre otros gastos: el lugar de ensayo, las remuneraciones del coro, el vestuario y proporcionar las máscaras. El pago de los actores, de los dramaturgos y de los concursos, corrían por parte del estado.

La selección de los actores que representaban las obras tanto en la Tragedia como en la Comedia, estaban a cargo de los propios autores, con el correr del tiempo fue el estado el que se encargó de la selección. Se supone que los actores eran artistas muy profesionales, debían participar en las cuatro obras que presentaba cada autor. Los premios que se entregaban a quien resultase ganador, consistía en una mención al autor y el otro al encargado de financiar el coro (corego). Con el correr del tiempo también se le entregaron premios al primer actor.

En estas festividades se llevaba a cabo otro concurso en el cual el coro también cumplía un importante rol, los Concursos Ditiámbicos, eran competiciones de cantos en los cuales participaban varios coros cada uno estaba compuesto por 50 integrantes que cumplían la misión de interpretar los cantos para venerar a Dionisio, aquí, el coro era el verdadero protagonista, estaba en todo el desarrollo de esta celebración, desde la procesión que se hacía por las calles, hasta el recinto que estaba habilitado para llevar a cabo esta competencia, los cantos consistían fundamentalmente en alabar a Dionisio y a invitarlo a que descendiera a la tierra

para escuchar los cantos en su honor.

Cuando el concurso finalizaba, el jurado, que estaba integrado por diez personas, las cuales representaban a las diez tribus, dictaminaba el veredicto.

Cuando ya se conocía quien había sido el ganador, el encargado de anunciar la noticia (Heraldo), proclamaba el nombre del autor a quien según el rito era coronado con una corona confeccionada con hiedra.

Las tres festividades expuestas anteriormente, compartían las siguientes funciones del coro:

- Puente directo con el espectador
- Cumplía un rol fundamental en la transmisión de las emociones
- Ayudaba a que el público se sintiera parte de la acción.

La participación del coro en las Leneas y en las Dionisiacas Rurales, se desarrollaban principalmente en las procesiones que se llevaban a cabo por las calles y en un recinto circular preparado especialmente para estas representaciones. Los participantes trasladaban la estatua de Dionisio mientras el coro danzaba, cantaba y elevaba oraciones a su dios.

En las Dionisiacas Urbanas, la función del coro variaba principalmente porque en esta instancia estaba sujeto a las estructuras de las obras y estilos de cada autor.

4.5 AUTORES DEL TEATRO GRIEGO Y LA INTERVENCIÓN DEL CORO EN SUS

OBRAS.

El canto fue un instrumento impulsor y clave en el surgimiento del teatro griego, por eso no es extraño que el canto cumpla un rol tan importante en el desarrollo de las obras de los dramaturgos, sobre todo en las obras de los tres grandes trágicos que fueron: Esquilo, Sófocles y Eurípides, en cuyas obras el coro cumple un rol fundamental.

Estos tres grandes trágicos del teatro griego, reflejan a través de sus obras la evolución de una sociedad que marcó un camino en diferentes áreas.

Para Esquilo el coro es un elemento fundamental, sobre todo considerando que el coro griego es la base de la tragedia y Esquilo es considerado el primer trágico, por tanto su origen está más cercano a la raíz del teatro.

En lo que respecta a los comediógrafos, el coro tuvo mayor participación en las obras de Aristófanes que en las de Menandro, ya que este último comediógrafo, vivió en el periodo helenístico, cuando el teatro cantado había iniciado su decadencia.

Esquilo: Este dramaturgo es considerado el padre de la tragedia griega, (Eleusis 525 – Sicilia 456 A. C.), provenía de una familia muy acaudalada. La ciudad de Atenas en el periodo de Esquilo, vive momentos de mucha tensión por la posible invasión por parte de los Persas. Esquilo fue un ciudadano que participó

activamente en la sociedad Ateniense, de hecho participó como soldado para defender a su ciudad y a su sistema democrático y contribuyó a que Grecia venciera a los Persas. El teatro de Esquilo, además de entretener cumple una función educativa.

Su experiencia empírica en los conflictos políticos y en las actividades cívicas de la Sociedad Ateniense, van a forjar de alguna manera el carácter de este poeta.

Se cree que Esquilo escribió alrededor de 90 obras de las cuales solo se conocen siete, y cinco dramas satíricos, algunas de las obras son: Los Persas, Los Siete contra Tebas, Las Suplicantes, La Orestíada, trilogía integrada por Agamenón, Las Coeforas, Euménides y Prometeo Encadenado.

Las obras de Esquilo se podían representar en trilogías y también de manera separada. Este dramaturgo disminuyó la intervención del coro, ya que introdujo un segundo actor a la escena, con esto consiguió dar más énfasis al diálogo y a la acción dramática. El coro y los personajes estaban encargados de realizar los principales diálogos, en cuanto al ritmo de la acción dramática, esta se desarrollaba con mucha lentitud.

Esquilo utilizó en sus obras dos actores y un coro que estaba compuesto por doce integrantes. Al contar solo con dos actores en sus tragedias, el desarrollo de las acciones en escena se tornaba muy difícil, sobre todo las acciones más complicadas, es ahí en donde el coro va a cumplir un rol muy importante ya que era el encargado de comentar líricamente la acción.

La participación del coro en el teatro de Esquilo fue superior respecto de los otros trágicos que lo sucedieron. El coro ayudaba a que las obras fueran comprensibles y no se tornaran monótonas para los espectadores, su carácter va a ser fuerte y sus intervenciones junto a otras expresiones artísticas como la música y la danza van a cumplir la misión de impactar al público.

Sófocles: Al igual que Esquilo, proviene de una familia acaudalada, (Colono, 495 – Atenas, 405 A. C.), contemporáneo de Pericles y de la guerra del Peloponeso estuvo vinculado plenamente a la vida cívica de la ciudad de Atenas, de hecho desempeñó varios cargos públicos, sus amistades fueron los políticos e intelectuales de la época. Este poeta habría escrito ciento treinta obras, sin embargo solo se conservan siete tragedias, las cuales se convirtieron en verdaderos clásicos para el mundo teatral, a continuación algunas obras: Antífona, Edipo Rey, Ajax, Edipo el Colono, Filoctetes y Las Traquinias. Los temas abordados en las obras de Sófocles estaban relacionados con el mito de Edipo y el héroe tebano.

Entre los aportes que hizo Sófocles a su teatro está la incorporación del tercer actor, lo que permitió darle a las obras más dinamismo y a la vez que la acción tuviera mayor peso, se empeñó en que los personajes representados tuvieran un carácter más amplio, aumentó el número de coreutas a quince e impulsó la idea de convertir a la tragedia en autónoma, incorporó en sus obras decorados que estuvieran acorde con las obras representadas, en sus obras le otorga el mismo valor humano tanto al hombre como a la mujer, sus personajes dejan atrás la rigidez de los personajes de Esquilo y también el lenguaje poético. Este poeta contribuyó notablemente a la

dramaturgia del teatro de la antigua Grecia, se le considera un maestro en la creación de personajes con un carácter claramente definido.

El coro en el teatro de Sófocles lo integraban quince personas y un director (Corifeo), este era acompañado por un instrumento musical (Áulos), mientras el coro bailaba y cantaba.

Eurípides: Eurípides (Salamina, 480 – Macedonia, 406 A. C.), es considerado uno de los grandes dramaturgos del teatro griego al igual que sus colegas Esquilo y Sófocles, sin embargo a diferencia de ellos, no se involucró en la vida política de la ciudad de Atenas. Eurípides era un hombre con una buena educación y se cree que participó en las clases impartidas por los Sofistas, se cree que fue un hombre más bien alejado de la vida social, de hecho tenía pocos amigos y al final de sus días termina en Macedonia donde finalmente muere.

Eurípides habría escrito unas 92 obras de teatro de las cuales se conocen 18 tragedias y un drama satírico, superando a sus antecesores en cuanto a obras rescatadas se refiere, las más conocidas son, Electra, Las Bacantes, Medea, Hécuba, Hipólito, Las Troyanas y el Cíclope que es el único drama satírico que se conserva.

Los personajes de las obras de Eurípides proceden de la mitología Griega, sin embargo estos tienen comportamientos y padecimientos similares a los de los seres humanos, como el dolor, la venganza, la locura, la maldad, etc.

La participación del coro en las obras de los tres representantes de la Tragedia, dependía de cada obra, sin embargo la estructura y la función del coro en cada una de ellas, era prácticamente la misma.

Función general del coro, en las obras de los tres trágicos griegos.

<ul style="list-style-type: none"> • Eleva oraciones, plegarias, pide por la llegada de su Dios.
<ul style="list-style-type: none"> • Narra y comenta situaciones para apoyar la acción.
<ul style="list-style-type: none"> • Sirve de enlace entre distintos episodios.
<ul style="list-style-type: none"> • Prepara la acción, expone y advierte lo que va a ocurrir.
<ul style="list-style-type: none"> • Puede predecir o presagiar las situaciones que van a ocurrir.
<ul style="list-style-type: none"> • Previene a los personajes ante un inminente riesgo.
<ul style="list-style-type: none"> • Sirve de mediador entre la acción trágica y la percepción de la misma por parte de los espectadores.

Los Comediógrafos

Aristófanes: Este comediógrafo habría vivido en la ciudad de Atenas entre los años 450 y 385 A. C., es considerado el único representante de la comedia antigua. Aristófanes criticó de manera burlesca y satírica a los políticos, a los filósofos y a los partidarios de la guerra, los consideraba unos viciosos y charlatanes. El contexto político por el cual atravesaba la ciudad de Atenas en el periodo de Aristófanes, era bastante convulsionado. Esta ciudad se encontraba en plena guerra del Peloponeso y se comienza a pensar en la derrota que va a afectar el ambiente político, la

economía y a la cultura. Aristófanes en su crítica no pretende que se cambie el régimen político imperante sino más bien apela a que el pueblo elija democráticamente a otros políticos que sean capaces de gobernar mejor.

Aristófanes, habría escrito alrededor de 42 obras todas de carácter cómico y satírico, las más importantes las habría escrito en el periodo de la Guerra, entre éstas se encuentran las siguientes: Las nubes, Las Avispas, Las Aves, Lisistrata, Las Ranas y La Asamblea de las mujeres.

Función del coro en la estructura de la comedia Aristofánica

☐ ☐ Prólogo: se expone acerca de la obra, antes de la entrada del coro.
Parados: entrada y presentación del coro al público.
☐ ☐ Agon: se debate respecto del tema principal de la obra.
Parábasis: el coro se adelanta y el corifeo se dirige a los espectadores.
☐ ☐ Epeisodia: separaciones breves con cantos del coro.
☐ ☐ Éxodo: fin de la obra, esta termina con mucha alegría, con aire festivo.

En la comedia Aristofánica, el coro era de vital importancia, los integrantes de este eran alrededor de 24 miembros, todos hombres, los cuales se vestían de aves, de los que Aristófanes habría sacado el título para alguna de sus obras como “las aves”, “Las Avispas” etc., el coro también utilizaba grotescas máscaras y rellenos para el cuerpo con el fin de deformar la realidad, el lenguaje que utilizaba, era vulgar y los chistes estaban relacionados con el sexo.

Si bien no se ponía en duda la existencia de los dioses, estos eran al igual que las instituciones, los acontecimientos sociales y las guerras, objeto de burlas. Aristófanes se caracterizó por utilizar un lenguaje imaginativo, colorista, cuya

poesía es lírica de tonos variados y muy agudos, utiliza un humor donde predomina la exageración la parodia y la sátira. Con estos elementos, critica a los personajes ilustres, a los nuevos movimientos y a los partidarios de la guerra.

Menandro: vivió en el periodo Helenístico (342-292 A.C). En ese momento, Atenas atraviesa por una profunda crisis política, económica y cultural, la derrota sufrida ante los Lacedemonios en el año 404 aproximadamente recienete fuertemente al pueblo Ateniense y a su economía.

Entre los años 323 y 263 A. C., Macedonia se apodera de Grecia. En este contexto histórico, cuando el género de La Tragedia prácticamente desaparece en el periodo Helenístico, surge la Comedia Nueva, de la cual su mayor representante va a ser el poeta Menandro.

Si bien la ciudad de Atenas atravesaba por importantes conflictos políticos, se cree que Menandro fue indiferente a la vida social y política de Atenas, tampoco incorporó la política en sus obras a diferencia de su antecesor Aristófanes quien sí lo hizo.

Menandro provenía de una familia de buen pasar económico, lo que permite que se dedique de lleno al arte. Entre sus amistades estaban los filósofos Teofrasto de quien se cree que fue discípulo, también fue amigo de Epicuro, de quien podría haber recibido alguna influencia, la que se habría reflejado en sus obras. Menandro en sus obras aborda temas relacionado con la mitología, con la vida de los dioses, los amores, discusiones y enredos. Menandro está muy lejos de Aristófanes no tan

solo en cuanto a tiempo sino también a la temática. La participación del coro en sus obras es menor en relación a la comedia de Aristófanes.

En cuanto a las comedias que escribió Menandro, se le atribuyen alrededor de 105 obras, de las cuales se conocen 96 títulos que son sólo fragmentos, la única obra completa que se conoce es El Misántropo, que fue encontrado en 1957 y cuya trama gira alrededor de una situación que tiene relación con problemas familiares, el amor, y el dinero, en cuanto a los personajes estos son tipos, que son identificables socialmente, simples como el padre miserable o la suegra.

Algunas características de la comedia nueva.

Las obras se inician con un prólogo: monólogo recitado en que se presentan las situaciones.

Muestra la sociedad Ateniense del siglo IV a .c, pero obvia los asuntos políticos.
☐ ☐ Usa un lenguaje culto y el lenguaje popular.
☐ ☐ Sus obras se dividen en cinco actos con intervención del coro en los intermedios.
☐ ☐ Resalta el arte del diálogo con monólogos muy bien articulados.
☐ ☐ Los personajes secundarios pertenecen a distintas clases sociales.

Menandro, vive en el periodo de decadencia del teatro clásico, por ende el coro no tiene la participación que tuvo en las obras de sus colegas que vivieron antes que él, su función dramática desaparece. Sólo sirve para dividir los actos de las obras.

En Grecia a fines del siglo VI A. C. , en una de las culturas más importantes e

influyente del mundo, los cantos ditirámicos dan vida al teatro griego, es probable que en su inicio, estas celebraciones hayan tenido como único objetivo rendir culto a Dionisio, sin embargo, estas dos expresiones artísticas comienzan un camino que los va a llevar al siglo V A. C., en donde alcanzan un nivel y desarrollo notable en los mejores momentos de la democracia ateniense, experiencia que se va a convertir en uno de los hitos más importantes para las artes escénicas, allí en ese tiempo se van a dar una serie de factores, políticos, religiosos y filosóficos, los que van a influir favorablemente para que el teatro cantado florezca y logre uno de los más altos niveles que han alcanzado las artes escénicas occidentales. El siglo V A. C., va a ser terreno fértil para que estas dos expresiones se desarrollen y se potencien, en esta instancia surgen los grandes dramaturgos especialmente los tres grandes trágicos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, quienes le van adjudicar una gran importancia al coro en el desarrollo de sus obras teatrales, especialmente Esquilo que si bien redujo el coro de cincuenta a doce integrantes, este no dejó de ser importante, al contrario fue en sus obras en que el coro va a tener mayor protagonismo en relación a sus colegas Sófocles y Eurípides, esto se debe a que Esquilo es el primer trágico y por ende el más cercano a la raíz del teatro cuya base fue el coro .

En el caso de los dos más importantes comediógrafos, el coro tuvo más participación en la comedia de Aristófanes que en la de Menandro, entre estos dos comediógrafos hay una diferencia tanto de tiempo como de temática. En la comedia Aristofánica el coro estaba compuesto por veinticuatro integrantes los que participaban en todo el desarrollo de las comedias, en cambio en la Comedia Nueva

de Menandro el coro prácticamente desaparece, sólo es utilizado para la división de los actos en cada obra.

El canto estuvo presente en todo el desarrollo del teatro griego, fue de alguna manera el responsable de su origen y testigo de su propia transformación que le dio paso al diálogo y al drama, también fue utilizado por la política como un medio para llegar al pueblo y a través de este conseguir adhesión ciudadana. En el teatro griego no solo cantaba el coro sino también los actores.

El teatro cantado participó activamente en las festividades religiosas que se realizaban en la ciudad de Atenas, las cuales fueron introducidas por el tirano Pisístrato. Estas fiestas eran político religiosas, donde predominaba lo político por sobre lo religioso, las reformas que instauraron los tiranos apelaban al sentimiento de los ciudadanos y a sus creencias religiosas para enlazar a través de estos medios sus pretensiones política. En este contexto habita el teatro cantado, pues este al ser una expresión que se conecta con la emoción del ser humano, sirvió de instrumento para que las autoridades, pudieran a través de estas dos expresiones artísticas, transmitir sus ideas políticas y educar a la sociedad Ateniense.

Tras La Guerra del Peloponeso, La Sociedad Ateniense se resiente fuertemente, lo que va a repercutir en el arte, es así como en el periodo de Menandro el coro prácticamente desaparece, los géneros teatrales ya no eran los mismos, pues la tragedia pierde contacto con su origen dionisíaco, trata temas históricos que se van a convertir en lecturas para intelectuales, privilegiando la forma hablada (retórica)

por sobre el significado de la obra. Las comedias son literarias y se basan en temas relacionados con lo filosófico.

Luis Aliaga Fuentes (Magíster en Filosofía de la Ciencia, Universidad de Santiago). hace la siguiente reflexión respecto de lo “Apolíneo” y lo “Dionisiaco”, desde la mirada de Nietzsche

Definición de lo Apolíneo y lo Dionisiaco, sacado del Diccionario Enciclopédico Espasa Ilustrado 2000:

- **Apolíneo:** En la obra de F. Nietzsche, representa la afirmación de la individualidad y el pensamiento racional, por oposición a lo dionisiaco.
- **Dionisiaco:** Perteneciente o relativo a Dionisio. En contraposición a Apolíneo, se aplica a lo impulsivo, instintivo.⁽¹⁸⁾

“En el ser humano hay dos tipos de sentidos, uno apolíneo y otro dionisiaco, cuando el sentido apolíneo predomina y avasalla al sentido dionisiaco, aparecen filosofías como las de Platón que dominan desde Sócrates en adelante hasta Nietzsche, pretendiendo una verdad estable, quieta, porque lo apolíneo es comprendido como lo claro, lo definido, lo que permanece y esa visión trata de parar el movimiento y mantener la eternidad.

El otro sentido es el dionisiaco, el sentido de embriagues, de perderse lo uno, lo

¹⁸ diccionario enciclopédico Espasa ilustrado 2000

individual, es la vida perdiéndose en sí misma, los individuos dentro de la totalidad, y eso se manifiesta muy claramente en el baile, en el canto y en la música.

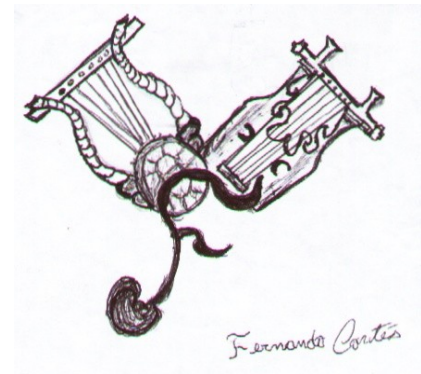
La época de Sócrates y la de Platón es la época clásica, la época de las figuras eternas, de los modelos. Antes de esta época dice Nietzsche, está la época trágica, en la cual se origina la tragedia, en este tiempo predomina la vida exuberante, la espontaneidad, la integración con la realidad, el sentimiento integrador, allí están los trágicos como representantes de la tragedia, de la vida dolorosa de la cual no se quiere arrancar como sí va a ocurrir con los clásicos y obviamente con la religión que prometen un mundo más allá de lo tangible, despreciando esta vida por que la consideran negativa.

Lo que pretende Nietzsche, es que asumamos la vida terrenal, la realidad, que nos veamos como creadores y para esto propone el arte, porque considera que en esta expresión se puede ser creativo, sobre todo la música, que es la creación desde la nada por excelencia, condición que siempre se le atribuyó a Dios. El músico es el que crea lo más parecido a Dios, por que crea de la nada. En la tragedia la idea es vivir la vida en lo bueno, lo malo y en lo trágico, ahí viene la “catarsis”, soportar lo duro de la vida, eso hicieron los griegos trágicos, los anteriores a la filosofía clásica. Entonces esa visión trágica de la vida que está antes de Platón y Aristóteles, esa es la que quiere recuperar Nietzsche, que volvamos a ser esos trágicos pero en calidad de súper hombre, porque ahora estamos conscientes de eso y sabemos que somos nosotros los creadores de valores. Nietzsche quería recuperar ese tiempo trágico, decía que la música, el baile, el canto, los coros que acompañaban a la tragedia, eran la máxima expresión de integración, permitían una mayor cercanía con la tierra

y en esa medida este tipo de expresión artística acompaña mejor a esa integración por que consiguen convencer con la mente y el cuerpo”⁽¹⁹⁾.

A raíz de este comentario que hace el profesor Luis Aliaga, se me ocurre la siguiente interpretación:

Con el nacimiento de la filosofía, comienza a imponerse la razón, por lo tanto todo lo dionisiaco tiende a perderse, y como el coro surge de lo dionisiaco y el teatro nace de los coros ditirámicos, es muy posible que al ganar más terreno lo apolíneo, es decir la razón, se justifique en parte el por qué los géneros teatrales, la tragedia y la comedia, en el último periodo del teatro griego se hayan convertido en lecturas para intelectuales prescindiendo del coro.

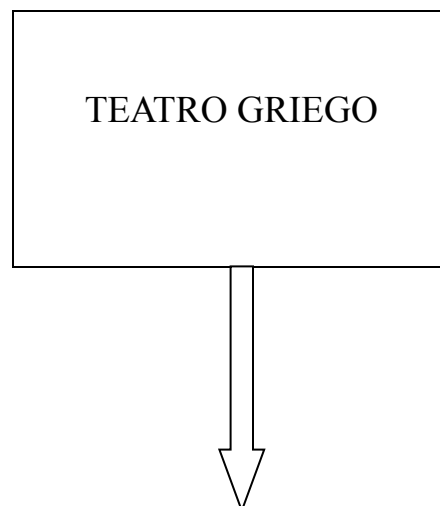

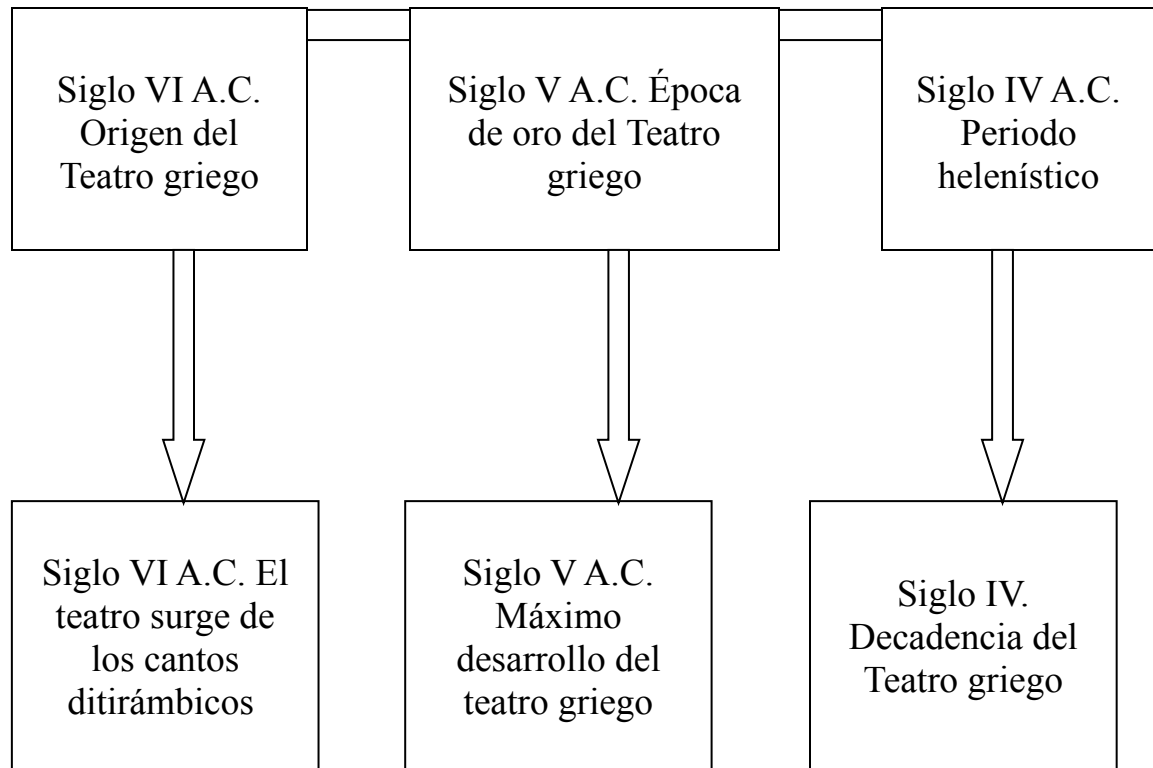
El coro para el teatro y para la sociedad griega, fue un elemento muy importante, pero a medida que los dramaturgos fueron privilegiando el dialogo, los actores comienzan a tener mayor protagonismo, lo que trae como consecuencia que el coro pierda atribuciones , pero hay otra razón importante, la causa política, la cual contribuyó en gran medida para que el coro se resintiera, esta fue la guerra del Peloponeso que trajo consigo grandes confusiones sociales, económicas y espirituales para la sociedad ateniense. Este acontecimiento repercutió

¹⁹ Luis Aliaga, Profesor de Filosofía

negativamente en el estado griego y en los encargados de financiar al coro (los coregos), quienes al verse arruinados no pudieron costear los grandes gastos que el coro demandaba, por tanto, se hizo insostenible la permanencia no tan solo del coro sino también del teatro griego.

Por todas las razones antes expuestas, el teatro cantado comienza un declive su espíritu comienza a apagarse, la guerra del Peloponeso había desgastado enormemente la vida cultural ateniense, el terreno ya no era tan fértil para sostener este arte que tantos beneficios había traído a la sociedad griega y a pesar de los intentos realizados para que el teatro no decayera, la caída del imperio Romano en el año 476 D. C. se encargó de derrumbarlo, sin embargo estos acontecimientos no lograron la desaparición total del teatro cantado, este había echado raíces bastantes fuertes que lo llevaron a renacer en Italia.

5. EL TEATRO CANTADO MÁS ALLÁ DE GRECIA

Como es bien sabido el surgimiento de cualquier movimiento artístico, jamás se ha dado de un día para otro, antes que este se concrete, hay una transición, una evolución que va perfilando y dando forma a un nuevo movimiento que junto con traer una propuesta nueva, arrastra e instala convenciones, elementos estéticos de

movimientos pasados, es que un movimiento artístico depende de factores sociales, políticos, ideológicos, los cuales van a influir en gran medida en la nueva propuesta.

Hoy, dado que la tecnología ha alcanzado niveles extraordinarios, resulta sencillo conservar y archivar un documento ya que hay tantos medios para dejar testimonio para la posteridad, por esto cobra tanto valor que nuestros antepasados a pesar de tantos factores adversos, se hayan encargado de: conservar, recolectar, restaurar e interpretar las antiguas obras teatrales. Lo que conocemos hoy, es gracias a que hubo gente que de alguna manera se las arregló para traspasar estos manuscritos. Ejemplo de ello fueron: la biblioteca de Alejandría que a pesar de haber sido quemada, igual se pudieron rescatar algunos manuscritos, también la filología que surgió bajo la necesidad de entender la cultura griega mediante la literatura cumplió un importante rol, otro puente fue la ciudad de Constantinopla que albergó a los sabios que posteriormente serían los encargados de llevar varias obras del pasado clásico a Italia, el mismo Livio Andrónico quien tradujo al latín obras de los dramaturgos griegos, los comediógrafos Plauto y Terencio quienes adaptaron obras de la Comedia Nueva cuyo máximo representante fue Menandro, de quien fueron grandes admiradores, y los monasterios de la edad media que cumplieron un importante rol al restaurar e interpretar obras del pasado clásico.

La conservación de las obras clásicas, nos dan la posibilidad de conocer más del pasado de las artes escénicas, es que los obstáculos que tuvieron que sortear los textos desde Atenas en adelante fueron muchos, además de la geografía, los constantes cambios políticos, los conflictos religiosos, está el implacable paso del tiempo, que seguramente dejó muchas obras y dramaturgos sin conocer.

Fue tan importante para nosotros la conservación y la transmisión de los manuscritos griegos, por que a través de estos podemos saber cuál fue el origen del teatro occidental, qué importancia tuvo el canto tanto en la génesis como en su desarrollo y bajo que contextos históricos se desarrollaron estas dos expresiones artísticas.

5.1 EL CANTO EN EL RENACIMIENTO

Antes de pasar a referirme al canto en el Renacimiento, haré una pequeña referencia a los siguientes fenómenos culturales que influyeron en la cultura renacentista: **El Renacimiento, El Humanismo y la caída de Constantinopla.**

El Renacimiento: fue un movimiento cultural que comenzó a gestarse en Italia en el siglo XIV, y su desarrollo lo consiguió entre los siglos XV y XVI, extendiéndose al resto de Europa. Este movimiento da inicio a una importante renovación en el terreno de la ciencia, la literatura y el área artística; se caracterizó por desarrollar la medicina, la física, la química y también la astronomía. Si bien el hombre del renacimiento no se aparta totalmente de la religión, los cambios políticos, sociales, el descubrimiento de nuevos territorios sumado a los nuevos inventos lo hacen ampliar su horizonte y su visión de mundo, sin embargo el mundo clásico es una influencia tan potente para la cultura occidental, que el hombre renacentista está siempre dirigiendo su mirada hacia allá, y pone especial interés en estudiar textos y monumentos del pasado clásico, el arte se nutre de la mitología y la historia del pasado para dar vida al arte renacentista.

En este periodo la educación va a adquirir una gran importancia, los clásicos de la antigüedad se van a convertir en un referente para el Renacimiento, se comienzan a recopilar códigos del pasado, se analiza con mucha dedicación la cultura griega y romana. El movimiento que se va a encargar de cultivar el conocimiento de las letras humanas va a ser El Humanismo que comienza a gestarse alrededor del 1300 y que se expande por todo el continente europeo entre los siglos XIV, XV y XVI.

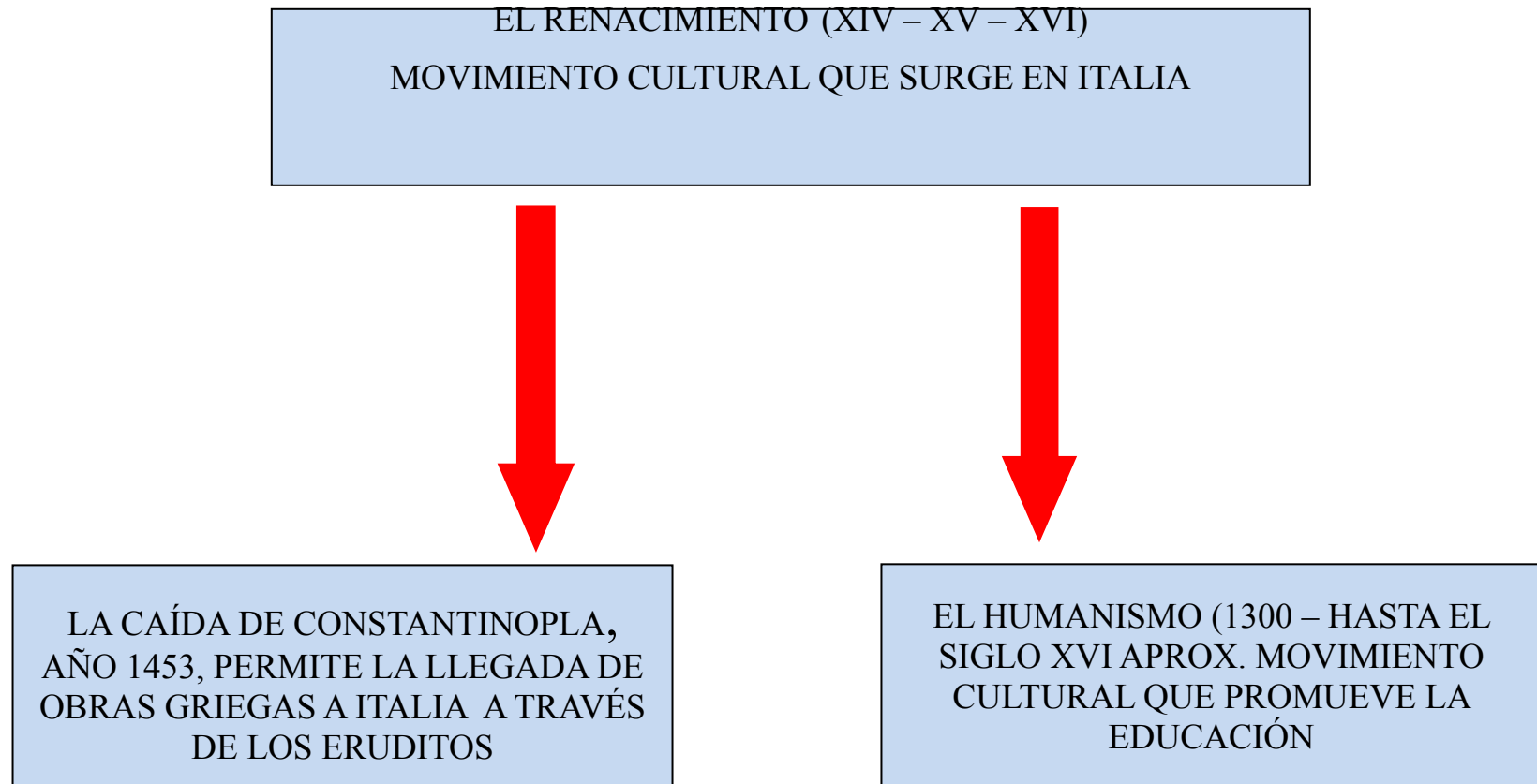
El Humanismo: Este movimiento puso su mirada en el hombre como individuo y lo instaló frente al campo del saber, apelando a que se convirtiera a través de su capacidad intelectual en un hombre completo, capaz de conseguir un desarrollo tanto físico como intelectual. Todos los conocimientos adquiridos por este nuevo hombre, los plasmó en la arquitectura, la pintura, la escultura y la literatura. Así, con los conocimientos del pasado clásico, sumado al los adquiridos hasta ese periodo, el hombre renacentista también construye su propia identidad.

La Caída de Constantinopla: En el año 1453 provocó un gran impacto, no tan solo para el mundo occidental sino también para otras culturas, que de alguna manera tenían contacto con dicho territorio. Este acontecimiento influyó en gran medida en el movimiento cultural del Renacimiento, ya que los eruditos huyeron de Constantinopla a Italia llevando consigo varios manuscritos griegos entre los que iban obras teatrales.

Constantinopla, por su ubicación geográfica se convirtió en una ciudad estratégica, altamente pretendida. En la antigüedad perteneció a Grecia y en el año 196 D. C. la conquistó Roma. Constantinopla es de esos puntos neurálgicos que por su ubicación es imposible que pasen inadvertidos, por esta razón fue muy importante en la antigüedad y durante la edad media, fue capital del Imperio Bizantino, alrededor del año 330 D. C. Constantino I (El Grande) traslada hasta allá la capital de su imperio y la bautiza con el nombre de Constantinopla, en el 1204 D. C. fue tomada por los cruzados y en 1453 D. C. la conquistan los Turcos. Para el mundo occidental, la caída de Constantinopla va a provocar un gran cambio, su ubicación la convertía en una ruta obligada, la vía terrestre por un lado, permitía el comercio

entre Asia y Europa y por otro lado, la vía marítima permitía la conexión entre el mediterráneo y el mar negro. La caída de Constantinopla provocó además que los sabios Griegos que vivían en esta ciudad emprendieran el éxodo a Italia llevando manuscritos de la antigua Grecia los cuales van a influir en el arte renacentista.

El arte del renacimiento se destaca principalmente por expresiones culturales como la pintura, la escultura y la arquitectura. El renacimiento italiano no produjo obras teatrales que trascendieran en el tiempo, pero va a ser en este mismo periodo, a mediados del siglo XVI van a surgir dos estilos teatrales en los que el canto va a jugar un rol muy importante: “**La Comedia del Arte**” y la “**Ópera**”, especialmente este último estilo donde el canto está presente en todo su desarrollo.

El canto en el Renacimiento, fue principalmente polifónico. En la edad media, la música era principalmente monódica, es decir era una sola melodía sin acompañamiento, pero a fines de este periodo comienza a imponerse la polifonía y surgen compositores que deciden dar más importancia a la música vocal. El canto polifónico tuvo gran difusión, el movimiento humanista, los nuevos creadores y la aparición de la imprenta contribuyen en gran medida a que esta música se difunda. La polifonía se dividía en religiosa y profana, a la religiosa se le llamó Motete y a la profana Madrigal.

Polifonía religiosa: la cultiva la iglesia

Polifonía profana: la cultiva la nobleza

Polifonía: Música que se ejecuta simultáneamente varias voces o sonidos independientes melódica y rítmicamente, formando con los demás un tono armónico.

Monodia: Canto en que interviene una sola voz con acompañamiento Musical.

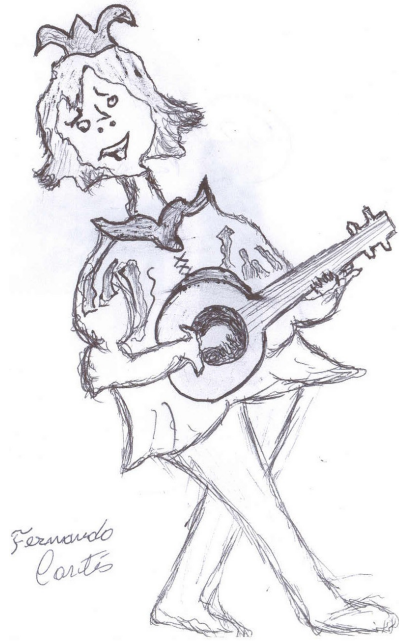
Motete: Forma musical polifónica, de origen religioso, con o sin acompañamiento instrumental.

Madrigal: Composición musical para varias voces sin acompañamiento, sobre un texto profano, generalmente lírico.⁽²⁰⁾

²⁰ Definición diccionario enciclopédico Nuevo Espasa ilustrado 2000, de los términos antes expuestos:

5.2 EL CANTO EN LA COMEDIA DEL ARTE.

La Comedia del Arte, es un estilo de teatro popular que nació en Italia a fines del siglo XVI y se extendió hasta el siglo XVIII aproximadamente. Las representaciones se realizaban en lugares públicos, sus escenarios eran muy simples confeccionados de madera con un telón de fondo, los comediantes basan sus espectáculos en la improvisación, conocidos como **Canovaccio**, de la cual surgían diálogos y situaciones que provocaban la risa del público, sus personajes eran estereotipados. Entre los más importantes estaban: Pantalione, Arlequín, Colombina, Capitano, El Dotore, etc.

Antes de que surgiera La Comedia del Arte, Los actores no se caracterizaban por ser profesionales, la preparación actoral era más bien escasa, en algunos casos como el teatro que se realizaba en las iglesias en la edad media los actores eran a veces los mismos religiosos los encargados de representar, bastaba muchas veces con que se supieran bien un texto para poder hacerlo.

En la comedia del arte esto cambió notablemente, el actor se consideró un artista integral capaz de dominar varias técnicas, cada una de ellas era practicada con mucho profesionalismo, por tanto, estos comediantes debían pasar muchas horas ensayando. Entre las disciplinas estaban, la danza, la acrobacia, la pantomima, la declamación, el canto y la ejecución de varios instrumentos.

Un autor de 1634 dice que: “los actores pasan su tiempo estudiando y recargan su memoria con una gran cantidad de asuntos, tales como sentimientos ocultos, engaños, discurso de amor, quejas, expresiones de desesperación y de demencia,

los cuales tienen siempre listos para todas las ocasiones”.⁽²¹⁾

Cada técnica era enfrentada con mucha disciplina, los largos periodos de ensayos tenían su fruto en la escena, así también entrenaban la voz para cantar y poder proyectar en los lugares donde las condiciones eran bastante precarias.

Cuatro nombres que dejan de manifiesto su profesionalismo:

- **Comedia Dell` Arte:** los actores no son aficionados, son verdaderos artistas.
- **Comedia all' Improviso:** maestros en la técnica de la improvisación
- **Comedia Soggetto:** se improvisaba sobre un determinado tema
- **Comedia de Maschere:** los comediantes eran maestros en la utilización de la máscara

- Los espectáculos teatrales de la edad media estaban principalmente al servicio de lo divino y era principalmente comunitario, siendo el actor algo así como un subordinado de la comunidad cristiana, esto va a ser una limitante para que los actores puedan desarrollar su creatividad. A medida que los espectáculos sacros se fueron acercando al pueblo, los actores comienzan a especializarse en diferentes técnicas, y va a ser en el renacimiento que van a surgir los actores profesionales quienes van a formar parte de La Comedia del Arte, la cual se va a convertir en un verdadera escuela para los actores, porque si hay un estilo teatral que va a ser un verdadero reto para el actor, ese va a ser La Comedia del Arte, pues estos artistas debían dominar varias técnicas para poder crear e interpretar, usando sus conocimientos su imaginación y su intelecto.

²¹ Las edades de oro del teatro, K. Macgowwan-W.Melnitz,

- Los actores de la comedia del arte basaban su actuación en la improvisación, conocido como el cañamazo, que eran pequeños esquemas que utilizaban para apoyarse, eran ubicados fuera del escenario como guía para establecer un orden como la entrada, la salida, el pié para continuar con otra escena o el término de alguna escena, el cañamazo fue una gran ayuda para los actores ya que no trabajaban con obras escritas.
- Los actores interpretaban sus propios temas, cada interpretación era única especializándose en una sola temática, la que heredaban a las nuevas generaciones.
- El uso de la máscara en la comedia del arte significó un aporte muy especial, permitía que los personajes exagerarían al máximo sus características, el trabajo de la máscara requería un constante juego corporal.

Canto y Comedia.

Los actores de la Comedia del arte, debían conocer las tres técnicas que eran básicas para la representación de este género:

- **El canto**
- **La acrobacia**
- **Expresión corporal**

Si bien fue en el Renacimiento que floreció con más fuerza la polifonía como fue mencionada anteriormente, la música que utilizaron los artistas de la Comedia del Arte era monódica, esto por una razón práctica pues esta técnica permitía que se destacara una sola voz, así los textos serían mejor entendidos por el espectador. La monodia como fue definida anteriormente es un canto que interviene una sola voz

con acompañamiento musical. Los comediantes acompañaban el canto con sus instrumentos los cuales eran confeccionados por ellos mismos.

El canto en este género teatral cumplía la misión de entretener y una función práctica, pues los lugares en los cuales los actores debían actuar muchas veces no contaban con las condiciones acústicas óptimas para sus representaciones, generalmente, se presentaban en plazas públicas, en pequeños pueblos, entonces los actores debían proyectar muy bien su voz para ser escuchados, con el canto se alcanzaba una mayor proyección. Como para los actores de este estilo teatral cada técnica era muy importante, el canto debía ser muy bien aprendido, por lo tanto, el trabajo de la voz se tornaba muy necesario no tan solo para la interpretación de las canciones sino también para la declamación. El buen dominio de cada técnica les daba a los actores la seguridad necesaria para salir del paso ante cualquier situación en el escenario.

Una obra de la comedia del arte se dividía generalmente en tres actos, habitualmente el espectáculo comenzaba con la presentación por parte del director (capo cómico), este se ubicaba junto a los actores en la orilla del escenario para explicar de que se iba a tratar dicha obra (el argumento), cuando los actores ingresaban al escenario lo hacían ejecutando las diversas técnicas que cada uno dominaba, aquí los actores acompañan las canciones con instrumentos musicales. En algunas ocasiones también pasaban el sombrero antes que se iniciara el espectáculo, una vez hecha la presentación comenzaba la obra la cual duraba tres actos, en cada intermedio se danzaba, se realizan acrobacias, se utiliza el arte de la mímica, se cantaba utilizando instrumentos musicales para acompañar.

En este estilo teatral se integran las mujeres, los papeles que representaban no

eran los más importantes, se dedicaban principalmente a cantar.

El canto llega a la comedia del arte a través de diferentes corrientes las cuales tienen prácticamente la misma raíz, la Comedia griega.

A continuación los principales antecesores de la Comedia del Arte, quienes influyeron en este estilo teatral y traspasaron varias técnicas (entre ellas el canto).

Los Mimos: En la antigua Grecia nacen los Mimos, quienes realizaban el verdadero teatro popular. Este arte es de carácter realista, utiliza recursos como: la improvisación, la acrobacia, la imitación animal y lo satírico. Esta forma dramática a diferencia de la tragedia griega se desarrolló paralelo al estado y a la política, lo cual le significó no contar con ningún apoyo económico ni por parte del estado ni de los ciudadanos ricos.

Los Mimos basaban sus espectáculos en situaciones que rescataban de sus experiencias empíricas que obtenían del pueblo y también improvisaban respecto de algunas situaciones que se generaban en el mismo escenario. Las presentaciones de los Mimos eran muy breves, lejos de los tiempos que utilizaba la tragedia. Sus actuaciones se dividían en cuadros fragmentados los que eran presentados de modo naturalista con temas sacados de la vida cotidiana. Estos artistas eran actores populares, que venían del pueblo y creaban sus espectáculos precisamente para el pueblo, sacaban la sabiduría de lo popular y tenían como único objetivo entretener al pueblo, en ningún caso educarlo.

El origen de los Mimos es mucho más antiguo que el de la Tragedia griega, surgió sin mayor pretensión que entretener al pueblo, trascendió en el tiempo, influyendo en la comedia griega antigua y también en la comedia romana, donde gozó de gran popularidad, sin embargo también tuvieron detractores como la iglesia, la que en el

siglo V D.C., los excomulgó por considerar que sus prácticas estaban lejos de los principios que promulgaba esta institución.

En Roma alrededor del año 514 D. C., el escritor latino de origen griego, Livio Andrónico, hizo una obra en la que mezcló: música, poesía y utilizó el arte de la mímica, la que sacó de los Mimos los cuales habían llegado a Roma.

En el periodo de Augusto, los Mimos gozaron de muchos privilegios ya que el emperador estaba convencido que estos actores utilizando la técnica del gesto que él consideraba un lenguaje universal, podían unificar su imperio, el que era muy diverso sobre todo por las distintas lenguas existentes en su territorio.

El arte de la mímica que había nacido en Grecia y que se había popularizado en Roma, tras el saqueo de dicha ciudad, comienza a vulgarizarse, sus representaciones van a ser en espectáculos y fiestas que se realizan en el pueblo. Cuando estos artistas llegan a la edad media ya habían incorporado el canto en sus rutinas.

Los Juglares: En la Europa de la edad media, aparece un arte popular, estos son Los Juglares, palabra que deriva del latín “Joculator”⁽²²⁾, que en rigor significa el que juega, estos artistas tenían como antecedentes a Los Mimos, desarrollaron varias disciplinas como el equilibrio, la declamación, la acrobacia, la improvisación, eran saltimbanquis y muy hábiles con los instrumentos musicales, llegando a ejecutar más de diez, sin embargo en la disciplina que más se destacaron fue en el arte de cantar.

Los juglares eran artistas paganos y fueron fuertemente hostigados por los grandes poderes de la nobleza y de la Iglesia, sin embargo también actuaron para ellos, de hecho incursionaron en el canto litúrgico.

²² <http://endrina.wordpress.com/category/trovadores-y-juglares/>

Estos artistas no se caracterizaron por crear sus propios versos que utilizaban en sus rutinas, rescataban versos de trovadores, los que adaptaban imponiéndole su propio sello. En los primeros tiempos de la Edad Media, entre los siglos X y XIII, hubo Juglares que eran verdaderos poetas épicos, hombres muy cultos que eran autores de sus propias obras, quienes eran conocidos como los Juglares líricos.

En la otra etapa de la edad media, que va desde el siglo XIII hasta el XIV, los que van a predominar van a ser los juglares épicos. Las representaciones van a consistir en recitar y cantar la poesía.

Estos artistas cumplieron una función muy importante en la edad media, en sus giras que en ocasiones eran muy prolongadas se encargaron de transmitir la música popular, el arte de cantar, la poesía, de dar a conocer hechos de la coyuntura de la edad media, pero sobre todo entretuvieron e informaron a la gente común y corriente cuya mayoría era analfabeta.

Los Histriones: eran artistas cómicos muy completos, sus orígenes se encuentran en diferentes culturas. En Roma gozaron de mucha popularidad las autoridades los utilizaban para que participaran en sus espectáculos ya que estos cómicos dominaban muchas técnicas tales como, la danza, la mímica y hacían contorsiones de alto nivel. De Roma en adelante incorporaron el canto y el diálogo verbal. Su largo recorrido los llevó a la Edad Media y luego a la Comedia Del Arte en el Renacimiento.

comedia del arte, allí, además de utilizar el canto, la declamación, la mímica y el gesto, aportaban frases las cuales se les ocurría durante la improvisación, si estas ocurrencias tenían sentido, pasaban a formar parte del Cañamazo.

El canto para los artistas de La Comedia del Arte, fue considerado como una técnica absolutamente necesaria en sus espectáculos, por esta razón dedicaban varias horas al día al entrenamiento de la voz, para que los diálogos fueran bien entendidos y las canciones fueran bien interpretadas.

La Comedia del Arte influyó fuertemente en países como Inglaterra, España, Francia y Alemania, incluso más que en su país de origen. Si bien La Comedia del Arte gozaba de gran popularidad, esta no influyó demasiado en el teatro Italiano ni en sus Dramaturgos, en cambio en el extranjero influyó en dramaturgos tan importantes como Shakespeare y Moliere.

5.3 LA ÓPERA

En el tiempo que surge la Ópera, el mundo está experimentando nuevos aires, tanto en lo político como en lo cultural, a fines del siglo XVI, la mente de los seres humanos comienza a expandirse así también los límites geográficos, sin embargo siempre hay una mirada hacia el pasado clásico. Es precisamente a ese periodo de la historia que los humanistas se inspiran, particularmente en el teatro griego y crean La ópera, un nuevo estilo teatral que permitió darle continuidad al teatro cantado.

La Ópera, que viene del latín “**obras**”⁽²³⁾, es un género musical que surgió en Italia específicamente en la ciudad de Florencia. En esta ciudad a mediados del 1500 aproximadamente se reunieron un grupo de humanistas muy inquietos, entre los cuales había intelectuales, músicos y poetas. Con el fin de mejorar la música existente en ese periodo y convencidos que la música ejercía una gran influencia en el espectador, deciden para esto, basarse en el teatro griego, porque dicen que ellos utilizan la música en el teatro como un instrumento que permite conducir al público por diversas emociones.

Este grupo de Humanistas movidos por la admiración al teatro clásico y por el deseo de cambiar la sociedad del Renacimiento, se juntan en la casa de un noble llamado

²³ <http://es.wikipedia-org/Wiki/%25c3%2593opera>

Juan Bardi. Donde se reúnen con la idea de revivir el teatro y el coro griego, y crean un espectáculo al cual llamaron “**Drama en Música**”, bajo este nombre surgen los primeros dramas musicales.

El Drama en Música fue muy exitoso en las cortes renacentistas, no tan solo en Italia donde surge sino también en varios países europeos. La gran acogida radicó fundamentalmente en la recuperación por parte de sus autores de los temas clásicos de los cuales el movimiento humanista fue un importante promotor y difusor.

En la Ópera, convergen varias expresiones artísticas, tales como, la música, la poesía, las artes escénicas, la actuación, el ballet, la danza, y también las artes plásticas como; la pintura, la decoración, la arquitectura y otros recursos que fueron la iluminación, el maquillaje, el vestuario y algunos efectos escénicos.

Algunas características generales de la Ópera.

- Utilizó temas de la mitología Griega, que reemplazaron a los religiosos y profanos.
- Reemplazó el latín por la lengua Toscana, para que el canto fuera entendible.
- utilizó instrumentos de cuerdas en los acompañamientos musicales con el fin de que el texto se escuchara claramente.
- Privilegiaron la claridad de las palabras, rechazando la polifonía porque consideraban que la superposición de voces hacía poco entendible el

texto.

¿Cómo nace una obra?

El nacimiento de una obra comienza con la creación de un libreto, el cual será cantado, posteriormente se escribe la música basada en el contenido del libreto, cuando la obra está terminada, se reparten las partituras a la orquesta y a los cantantes, quienes tienen que aprendérselas. El paso siguiente consiste en construir escenarios movibles para facilitar el cambio en el intermedio de los actos, una vez finalizado este proceso se dará inicio a los ensayos. En los primeros tiempos, cuando no existían la tecnología como la que existe actualmente, los cantantes de Ópera debían cantar bien fuertes para poder ser escuchados, ya que las condiciones no eran tan favorables en cuanto a acústica se refiere, para ello debieron usar la impostación de la voz, técnica que consiste en utilizar los resonadores naturales como lo son: el pecho, la boca y el cráneo. Este recurso permite proyectar de manera más eficiente la voz para que los espectadores puedan escuchar de buena manera el contenido de los textos.

El canto en la Opera, cumple un rol tan importante como lo hizo en el teatro griego, está presente de principio a fin, entonces perfectamente podría definirse como un género teatral en el cual predomina el **canto** por sobre el diálogo hablado, convergiendo varias disciplinas artísticas como: la música, la plástica, la danza, la literatura que juntas hacen de la Ópera uno de los géneros artísticos más completos.

En los dos géneros teatrales que elegí del Renacimiento, La Comedia del Arte y La Ópera, está presente el canto, así como para la cultura y para el teatro griego el canto fue una herramienta de vital importancia, también lo fue para el teatro renacentista que a pesar del tiempo que los separa, hay un hilo conductor que trae a este periodo la influencia del arte griego, la comedia griega influye en la Comedia del Arte a través de las diversas vías que llegaron al Renacimiento las cuales fueron comentadas anteriormente. La comedia del arte hereda varios elementos de la comedia griega, como el uso de la máscara, los personajes tipos y los enredos que son de la comedia de Menandro y por supuesto el canto que pone a la disposición del teatro las diferentes técnicas que ha ido creando a lo largo de su historia, en este caso la monodia que si bien fue más utilizada en la edad media, los comediantes de la Comedia del Arte, la utilizan en el Renacimiento por una cuestión práctica. La utilización de esta técnica demuestra la variedad de estilos que el canto va incorporando y poniendo a disposición de las artes escénicas. Por otro lado está la Ópera, que fue creada por los humanistas del renacimiento, quienes eran conocedores del teatro griego deciden crear un espectáculo que se asimile lo más posible a ese género. En la Ópera, al igual que en el teatro clásico, el canto está presente de principio a fin.

El canto en el teatro griego era una herramienta que cumplía un rol fundamental en el desarrollo de sus obras y para la sociedad griega en general, este arte estaba incorporado en su manera de hablar, el idioma griego es “cantadito”, a esto hay que sumar que la música era para los griegos un elemento esencial para el desarrollo de

sus ciudadanos puesto que estaba presente en todos los acontecimientos cívicos.

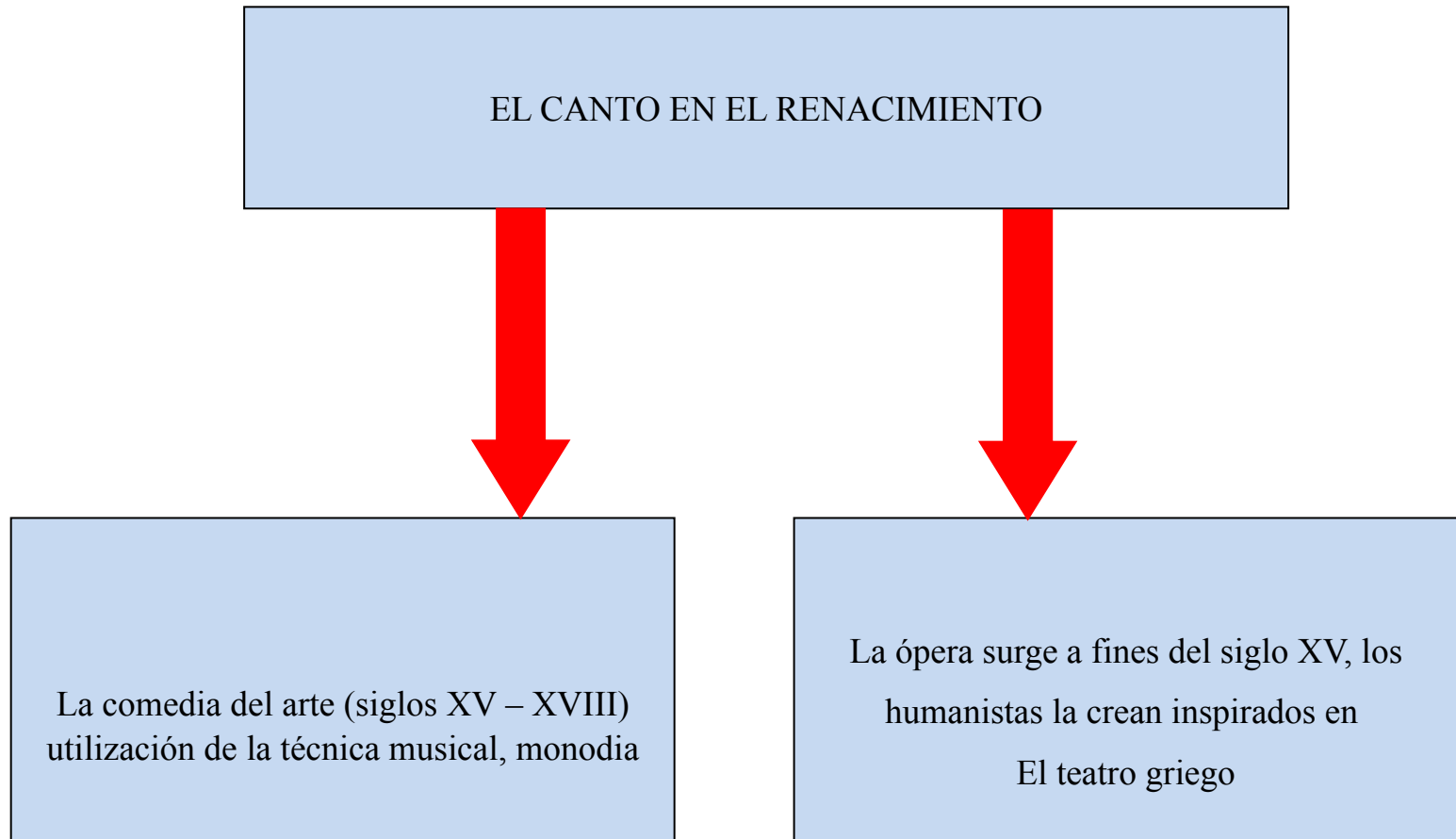
Los tiranos en Grecia, entre sus maniobras para conseguir apoyo por parte de la ciudadanía, recurrieron al Teatro Cantado. Como integrantes y conocedores de su cultura sabían muy bien la importancia que ejercía el arte en el pueblo, por eso el canto era un elemento imprescindible para su teatro, así también lo entendieron los humanistas en el Renacimiento que al igual que sus antepasados griegos decidieron educar a través del arte a la sociedad renacentista utilizando elementos del pasado. Sabían que a través del teatro cantado podían afectar los sentimientos de los espectadores. Por lo tanto si para los griegos la música en el teatro era un instrumento eficaz ya que permitía conducir al público por diversas emociones, ellos también podían lograrlo, pues habían heredado una herramienta poderosa para conseguirlo.

El Tenor Gonzalo Cuadra, dice lo siguiente acerca de la ópera:

“Los creadores de la Ópera, retoman la idea griega de que la música es capaz de afectar al auditor, tienen muy claro que la mejor unión que existe en el mundo para esto es, palabra y música, porque la música llega a lugares cerebrales específicos y la palabra llega a otros lugares del intelecto y del corazón, y si sumas las dos juntas, logras cambiar, según lo que decían ellos, el estado de ánimo de las personas, es decir si las personas llegan alegres, tienes que dejarlas absolutamente tristes, pero en la siguiente escena volver a ponerlas alegres y luego volver a ponerlas tristes”⁽²⁴⁾.

²⁴ Gonzalo Cuadra, tenor y profesor de canto.

6. MIRADAS Y PARALELOS DEL TEATRO CANTADO DEL SIGLO XX Y XXI.

La fusión del canto y el teatro occidental, se remonta a la antigua Grecia, siendo esta cultura la impulsora de este arte, que ha estado presente durante toda la historia del teatro cantado, los griegos fueron los responsables de unir el canto, la música y la danza en el arte teatral. Esta expresión, fue un modelo que se proyectó durante la historia del teatro y en cada época ha sabido adaptarse e incorporar nuevas características de acuerdo a cada contexto histórico. Después de su nacimiento en Grecia, pasó a Roma, allí el comediógrafo Plauto, en el siglo III A. C. utilizó el canto para entretener al público en las comedias romanas, posteriormente fue la iglesia en los siglos XII y XIII que en sus dramas religiosos combinaba diálogo con canciones litúrgicas, en la Edad Media fueron los artistas populares como los trovadores, los juglares, los histriones y los mimos quienes cultivaron el canto y lo traspasaron al renacimiento, siendo la Comedia del Arte, el estilo que recibe y lo incorpora como parte de sus espectáculos. En el mismo Renacimiento los humanistas conocedores del teatro clásico, crean la Ópera, género que le otorga tan alto valor al canto que está presente de principio a fin. La Ópera ha sido uno de los géneros que ha permanecido vigente hasta el día de hoy adaptándose a los diferentes contextos históricos.

La evolución del teatro cantado desde Grecia en adelante se desarrolla principalmente en Europa, pero con el descubrimiento de nuevos territorios se expande llegando a puntos tan lejanos como al continente americano, es

precisamente allí, en Estados Unidos que se crea una gran cultura del teatro musical. La llegada de inmigrantes desde Europa en busca de nuevos horizontes a fines del siglo XIX, unos atraídos por la inminente riqueza y otros que llegaron huyendo de la pobreza que había dejado la primera guerra mundial a principios del siglo XX. La presencia de estos inmigrantes de tan diversas culturas fue enriqueciendo el arte de ese país y se produjo una mezcla de estilos musicales que dieron paso a un nuevo estilo teatral.

Así surge el teatro musical, cuyas principales influencias van a ser; la ópera, la opereta y el vodevil. Su principal desarrollo lo va a conseguir en el siglo XX, no tan solo en Estados Unidos sino también en Europa.

Teatro Musical: “Es una forma de teatro que combina música, canción, diálogo y baile y que se representa en grandes escenarios”⁽²⁵⁾.

El teatro musical, es el arte integral por excelencia, ya que en él convergen tres expresiones artísticas fundamentales en el arte universal como: la música, el texto dramático y el baile.

Las secuelas que había dejado la primera guerra mundial afecta enormemente a la sociedad estadounidense y en el año 1929 se produce una importante crisis que no tan solo afecta a su economía sino también el arte.

Pero el teatro musical sigue su camino, y durante la segunda guerra mundial va a

²⁵ <http://www.es.wikipedia.org/wiki/musical>

cumplir el rol de entretener tanto al público civil como a los soldados que participaban en dicho conflicto, en ese mismo tiempo, en Chile comienzan a surgir los teatros universitarios, dejando atrás al teatro que hasta esa fecha se desarrollaba principalmente bajo reglas extranjeras, especialmente españolas. Las representaciones de ese entonces no eran muy profesional en cuanto a técnica se refiere, el surgimiento de los teatros universitarios vienen a cambiar la cara de la escena nacional.

Como ha pasado a lo largo de toda la historia del teatro, este se va adaptando a los diferentes contextos. Cuando la segunda guerra mundial se acerca a su fin, el teatro musical comienza a tomar otro rumbo, su rol ya no va a ser solo entretener como lo fue en tiempos de guerra, sino que cambia su temática y se pone un especial énfasis en desarrollar obras que tengan una clara coherencia en su desarrollo. A mediados de la década de los cuarenta, cuando la segunda guerra mundial estaba por terminar, el teatro musical se expande a Europa ganando mucho terreno, llegando a crear su propia industria, esta expansión permite en cierto sentido que se genere una competencia la cual va a abarcar todo tipo de público.

Mientras la industria se movía entre Europa y Estados Unidos, en Chile en el año 1960 se estrenaba ***La Pérgola de las Flores***, obra creada por la dramaturga ***Isidora Aguirre***. Si bien esta dramaturga escribió varias obras, con la que logró mayor notoriedad fue con la comedia musical "***La Pérgola de las Flores***", con la participación de ***Francisco Flores del Campo*** en la composición musical.

En esta comedia, el canto se hace presente a través de diferentes ritmos, tales como la tonada, el vals, la cueca, el Charleston, la habanera y el tango. Al igual que en el pasado, el teatro cantado se acomoda a cada lugar y a cada contexto, así en esta comedia utiliza ritmos locales y ritmos foráneos que son conocidos por el público de ese tiempo, esto permite que el espectador logre mayor identificación con las canciones. Tres años después en 1963, se estrena otra obra suya, "**Los Papeleros**", esta obra es una crítica a la realidad laboral que vive un grupo de trabajadores que se gana la vida recolectando papeles y otros cachureos en un basural para sobrevivir. En los papeleros **Isidora Aguirre** refleja su ideología y utiliza el teatro y el canto como un medio para producir cambios sociales. Conocedora del teatro de Brecht, incorpora el canto como efecto de **distanciamiento**, ella misma escribe las canciones y la música la compone Gustavo Becerra.

Brecht postulaba que: "La música y la letra buscan generar un espectador activo a través de dos vías: alejamiento de la emoción para racionalizar lo presentado y búsqueda del placer estético"⁽²⁶⁾.

En la misma década que debuta en Chile "**La Pérgola de las flores**", en Estados

²⁶ Antología, un siglo de dramaturgia chilena tomo II página 149

Unidos en el año 1966 debuta con mucho éxito **“Cabaret el Musical”**, dirigida por **Harold Prince**, con libretos de **Joe Masteroff** y en la creación de las canciones el compositor **John Kander** y **Fred Ebb**. Este musical fue tan exitoso que tuvo que prolongar las temporadas por cinco años, actualmente es uno de los musicales más representados y recordados en el mundo.

A más de cuarenta años de su estreno, el musical **“Cabaret”** se está presentando en el Teatro Municipal de Las Condes, con un elenco chileno bajo la dirección del **Director Jesús Codina**, a quien le hice la siguiente pregunta sobre este espectáculo:

¿Cuál es el rol del canto en la obra Cabaret?

“Es fundamental, porque el rol del canto viene a marcar cada una de las atmósferas, viene a reforzar la dramaturgia del espectáculo, ejemplo: si se está pasando por un conflicto determinado donde está ocurriendo algo grave, el canto viene a remarcar la gravedad del asunto, si está en un ambiente alegre, jocosos, el canto viene a reforzar ese ambiente jocosos. El canto viene a reforzar los valores críticos que tiene la obra, también el canto viene a comentar lo que le está ocurriendo a los personajes, viene a reforzar lo que está ocurriendo a nivel histórico y social dentro de la obra, el canto viene a ser como lo que es el 3D para la imagen del cine convencional. El 3D te resalta la imagen y parece que te está tocando, pues el canto en el teatro es igual. La dialéctica entre el texto hablado y el texto cantado hace que ambos elementos se

potencien, si todo es cantado como la ópera, entra dentro de la convención que todo es cantado, si todo es hablado, entra dentro de la convención que todo es hablado pero si se produce una dialéctica entre ambos, ambos se refuerzan”⁽²⁷⁾.

Durante la década de los 70, el contexto sociopolítico dio origen a importantes movimientos ideológicos en la sociedad, sobre todo los jóvenes, quienes se convierten en protagonistas de la sociedad de ese periodo y el mejor aliado musical va a ser el **Rock**, es precisamente que en ese año que se presenta La ópera rock **“Jesucristo Superestrella”** con libretos de **Tim Rice** y música de **Andrew Lloyd Weber**, un año más tarde fue presentada en Broadway, generando un gran revuelo en diferentes grupos de la sociedad, por un lado estaban quienes celebraban que se tratará este tipo de temas y por otro estaban los más conservadores y grupos religiosos quienes rechazan este espectáculo, los movimientos sociales repudian los acontecimientos bélicos del pasado como las guerras mundiales y la reciente guerra de Vietnam .

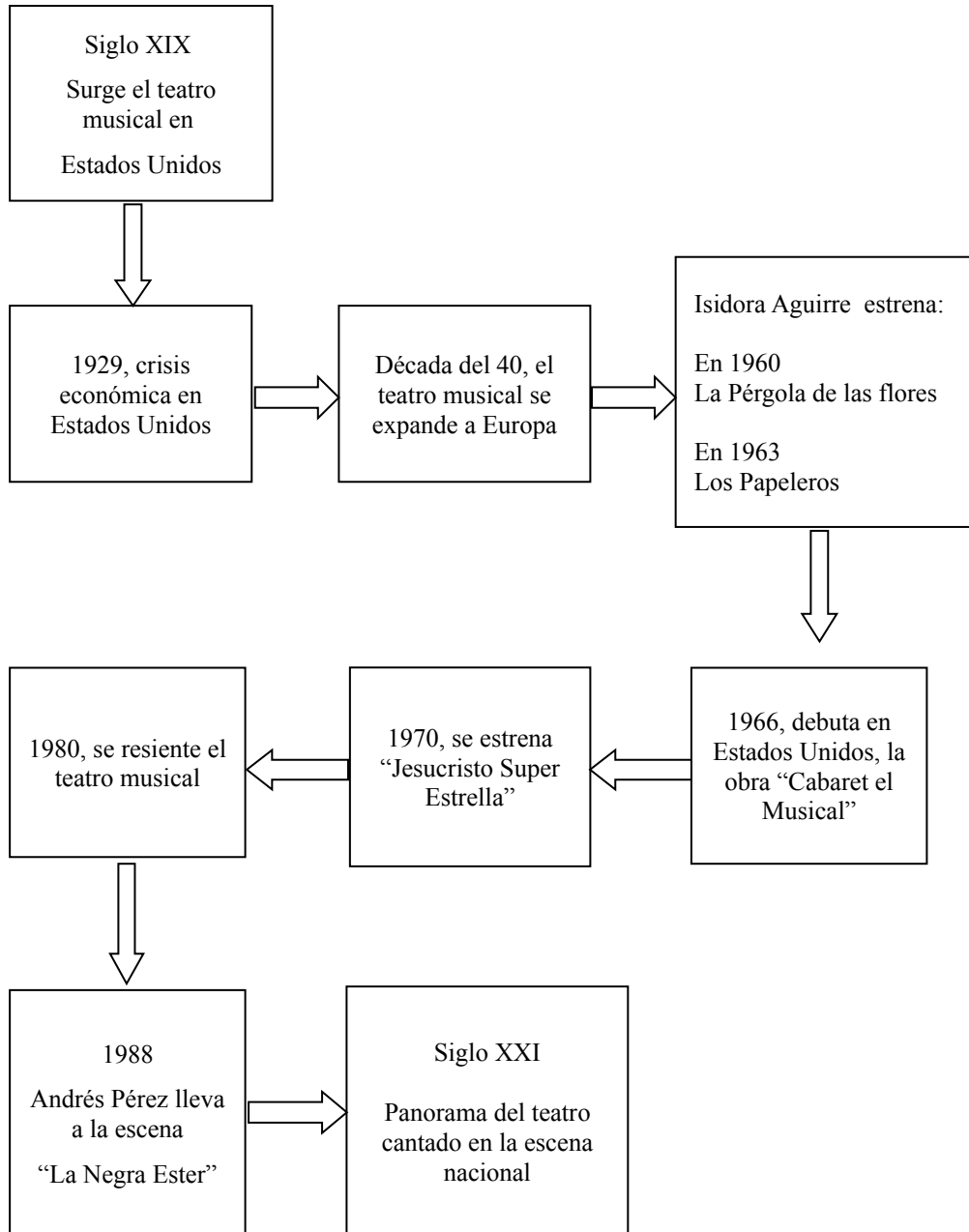
En la década de los 80 al aparecer obras cinematográficas infantiles, el teatro musical se reciente, pero esto solo es transitorio. A fines de esa misma época en Chile, cuando la democracia comenzaba tímidamente a asomarse después de haber vivido un largo periodo dictatorial, surge una compañía teatral llamada **“Circo Teatro”**, dirigida por Andrés Pérez, quien el 9 de diciembre del año 1988 en la comuna de Puente Alto, puso en escena la obra teatral **“La Negra Ester”**, obra basada en el libro de décimas de **Roberto Parra**.

²⁷ Jesús Codina, profesor y director teatral

Las canciones de **“La Negra Ester”**, al igual que su antecesora, la comedia **“La Pégola de las Flores”**, utiliza ritmos conocidos, cercanos a la gente, tales como boleros, cuecas, cumbias y el himno nacional. Todos los ritmos permiten que el público se sienta más cercano a la obra, permite la familiaridad, pues estos ritmos están en el inconsciente de los espectadores. La asimilación de las canciones y los ritmos, con los actos cotidianos posibilitan mayor simpatía y comprensión de la obra.

El teatro cantado actualmente sigue vigente en todo el mundo, los mismos espectáculos que tanta aceptación tuvieron en el pasado, actualmente la siguen teniendo, cada cierto tiempo el público vibra con un **“Cabaret”**, un **“Jesucristo Súper Estrella”**, en Chile con **“La Pégola de las Flores”** y **“La Negra Ester”**, pero también surgen nuevas obras que dejan de manifiesto que el teatro cantado lejos de desaparecer sigue vigente, de hecho actualmente en Chile hay dramaturgos, músicos, actores y bailarines que están haciendo musicales, como por ejemplo, **“Icaro”**, que es la primera ópera rock que se hace en este país, también está **“La Tirana”**, **“La Quintrala”**, y obras como **“Cabaret”**, que cada cierto tiempo vuelven a la escena nacional.

Otra obra que actualmente se presenta en el (GAM) centro cultural Gabriela Mistral, es una tragicomedia musical **“Amores de Cantina”** del dramaturgo Juan Radrigán, en esta obra los actores cantan varios estilos musicales populares como: tango, bolero, ranchera y cueca.

7. CONSECUENCIAS FUNDAMENTALES DE ESTAS TEORÍAS EN EL TEATRO.

7.1 BENEFICIOS DEL CANTO EN EL SER HUMANO.

La literatura está llena de frases acerca de los beneficios que aporta el canto a la vida del hombre. Artistas, filósofos, políticos, médicos y diversas personalidades de diferentes tiempos, han ensalzado el canto como una de las expresiones artísticas más importantes y saludables para el ser humano, esto ha llevado a especialistas relacionados con el arte de cantar y con la medicina a realizar estudios relacionados con el tema.

Si alguien nos preguntara: ¿Qué ha significado el canto en tu vida? Al tratar de dar una respuesta a esta pregunta, que sea correcta y entendible, probablemente se nos va a ser muy difícil y tal vez ni siquiera nos vamos a atrever a responderla. Creo que es complejo expresar y transmitir los beneficios y lo que significa la presencia de este arte en nuestras vidas, sobre todo, cuando se trata de un instrumento que está relacionado directamente con nuestras emociones, lo cual complica aún más definir y expresar con palabras las reales dimensiones de lo que significa para el ser humano emitir un canto o escuchar una canción, no es algo fácil de explicar racionalmente y va a costar ponerse de acuerdo en una respuesta única. No obstante, en lo que creo que todos vamos a coincidir, es en que, el canto es un arte que siempre nos produce satisfacción.

La psicoterapeuta y profesora de la Universidad de Música y Arte de Viena, Gertraud Berka-Schmid, define cantar como: “La respiración estructurada que

explica el efecto psicológico de la respiración profunda, abdominal. Al cantar, dicha respiración se mantiene y se convierte en un mensaje para el intestino y de un alivio para el corazón”⁽²⁸⁾.

Para cantar, nuestro cuerpo y los órganos que están directamente comprometidos con este acto, se disponen de tal manera que produce consecuencias favorables para nuestra salud. El instante en que el diafragma desciende y la cavidad torácica se expande, se genera la fuerza inspiratoria permitiendo que los pulmones se abastezcan de aire y junto con los músculos del abdomen y de la espalda, producen la fuerza espiratoria, en ese instante, según Gertraud Berka Schmid, los pulmones generan varios beneficios para nuestro organismo:

- **mejora la circulación sanguínea.**
- **mejora la memoria.**
- **mejora la concentración.**

Otro aporte positivo que genera la práctica del canto, según la Psicoterapeuta, es que el canto estimula los nervios parasimpáticos.

Los nervios parasimpáticos, forman parte del sistema nervioso, los cuales distribuyen una cantidad de estímulos nerviosos en zonas determinadas del cuerpo, tales como: el corazón, las arterias carótidas, vasos, órganos del cuello y la cabeza, plexo solar de abdomen, esófago, bronquios y pulmones. El canto al estimular este sistema, contribuye a prevenir y paliar el estrés y la tensión muscular.

²⁸ [http://www.vitonica.com/.../los - beneficios - que – cantar – aporta al – orga... - España](http://www.vitonica.com/.../los-beneficios-que-cantar-aporta-al-orga...-España)

Al considerar los beneficios que según, Gertraud Berka Shmid otorga el canto a los seres humanos, puedo decir que la permanencia del canto como arte presente en nuestra historia humana, se entiende por su capacidad sanadora, que ha contribuido no solo a mejorar la salud física, sino también a nuestra salud espiritual.

A medida que se han ido conociendo los efectos positivos que genera el canto en la vida del ser humano, han surgido profesionales relacionados con el arte y con la medicina, que han incorporado el canto como terapia sanadora para sus pacientes, ya que han descubierto que el canto tiene grandes poderes para curar tanto nuestros males mentales, como nuestros dolores físicos.

Al cantar, nuestro cuerpo genera energías vibratorias que favorece a que nuestro organismo libere endorfinas y hormonas, este acto produce efectos de relajación, de placer a nuestro organismo, restándole espacio a las energías negativas que producen daño a la salud espiritual y corporal del hombre.

A continuación, algunas consecuencias positivas que genera el canto en la vida del hombre, extraídas de esta investigación:

- Ayuda a expresar sentimientos.
- Capacidad para conectar a través de una melodía, a otros tiempos y lugares.
- Llega a lugares cerebrales específicos.
- Refuerza las funciones motoras que favorecen al ritmo.

- Crea instancias de unidad
- Libera endorfinas en el cuerpo.
- Produce placer, estimula y ayuda a la autoestima.
- Genera instancias sociales.
- Convierte nuestras emociones negativas en positivas.

Hay una frase celebre de San Agustín que dice: “el que canta ora dos veces”.

Si bien San Agustín utilizó esta frase para realzar la música sagrada. La interpretación que puedo hacer de dicha frase no debe estar tan lejos de lo que este teólogo pensaba y decía respecto del canto. Para San Agustín, como buen religioso, el rezar debe haber sido un rito muy importante para su vida espiritual, porque a través de este acto se conectaba con Dios. En este sentido creo que reconoce a través de este precepto, el poder de convencimiento que se puede lograr a través del canto, porque lo sitúa en una instancia superior al mismo rezo, adjudicándole una efectividad mayor para transmitir y expresar emociones.

Al basarme en este precepto, en los antecedentes anteriores y en los beneficios al ser humano, según Gertraud Berka Shmidt, que entrega este arte, puedo decir que la permanencia del canto como arte presente en nuestra historia, se entiende por su capacidad sanadora que ha contribuido no solo a mejorar nuestra salud física, sino también a nuestra salud mental, y tomando el precepto de San Agustín, “el que canta ora dos veces”: si cantamos estaremos siendo beneficiados doblemente, si cantamos, estaremos liberando endorfinas dos veces, si cantamos, estaremos mejorando dos veces nuestra circulación sanguínea, si cantamos, mejoraremos la memoria dos veces, si cantamos vamos a sentir placer doblemente, etc. Es decir, el

canto siempre va a ser un acto positivo para el ser humano, aún en las experiencias más dolorosas que tengamos que vivir como personas, por ejemplo: la despedida de un ser querido o el término de una relación amorosa. Para cada circunstancia, siempre habrá una canción, con una melodía adecuada, que nos ayudará a expresarnos y a mitigar tanto los dolores físicos, como los del alma.

Borges decía: “Quien tiene una voz, tiene un destino.” La voz y su expresión musical, el canto, surge del sentimiento colectivo del trabajo, del lamento, de las luchas, de la esclavitud, de los homenajes al poder.

Como dice Nietzsche, la tragedia griega tiene origen en el coro satírico, visión de la multitud Dionisíaca. “La voz es un invocante” Cuando se lastima la voz, se castiga sus emociones. La voz es un privilegio y el canto una celebración⁽²⁹⁾.

²⁹ Liliana Herrera caligrafía de la voz Teatro del Mundo Levalón (Ed.) 2007 B. Aires.

7.2 EL CANTO, UNA MANIFESTACIÓN ESPIRITUAL Y SOCIAL

Para nadie es desconocido que el canto es una de las manifestaciones más importantes que surgen del espíritu del ser humano. Cultura tras cultura, ha utilizado este arte para poder expresarse y todos de alguna manera sabemos lo importante que ha sido para nuestras vidas el canto, pero ¿por qué el canto es tan importante para el espíritu y para la vida social del ser humano?

Según el escultor Augusto Rodin: “El arte es la contemplación, es el placer del espíritu que penetra la naturaleza y que adivina en ella el espíritu que la anima a su vez. Es la alegría de la inteligencia que ve claro en el universo y que lo recrea iluminándolo con la conciencia. Y concluye diciendo: El arte es la misión más sublime del hombre, puesto que es el ejercicio del pensamiento que trata de entender el mundo y darlo a entender”⁽³⁰⁾.

Esta célebre frase de Rodin, es una buena definición para definir el arte en general, del cual forma parte el canto. Porque manifiesta a través de ella la relación y la dependencia que existe entre nuestro mundo espiritual y nuestro mundo terreno. Es decir, una obra de arte, es el reflejo de nuestras emociones, de nuestra experiencia personal con nuestro espíritu y de nuestra experiencia comunitaria.

Creo que, el canto es más que un sonido emitido por nuestro cuerpo, es el alma que se expresa a través de él, surge de nuestro espíritu, se proyecta y busca a través de nuestra vida cotidiana un significado. Es decir el sentimiento singular busca la

³⁰ <http://haciendomúsica.com/reflexion/arte-era-instantaneo.htm>

universalización en nuestra naturaleza, en las diversas manifestaciones que el hombre se genera dentro de una sociedad y cultura. En ese sentido, el canto se convierte en un fenómeno social, porque el hombre es social y espiritual por excelencia. Por ello, se entiende la presencia del canto en las diversas manifestaciones colectivas en las cuales el hombre participa. Pero aún inserto en un acto social, el canto nos mantiene conectados con nuestro mundo espiritual, nos mantiene en sintonía con nosotros mismos, con la belleza acogedora que surge de nuestra alma y nos hace compartirla con los demás, pues el canto tiene la capacidad para transitar por todas nuestras emociones las cuales se convierten en un lenguaje que nos da la posibilidad de relacionarnos con nuestro entorno, reflejando no solo nuestro pensamiento particular sino también el pensar de un pueblo y de una cultura.

Desde los tiempos más primitivos, el hombre ha incorporado el arte de cantar en las celebraciones y actividades religiosas que realizaba en comunidad, por tanto todos participaban de alguna manera en estos eventos sociales. Con el correr del tiempo el canto fue adquiriendo más complejidad, el hombre lo sometió a ciertas reglas, lo teorizó y fue necesitando especialistas para ejecutarlo; sin embargo esto no fue un impedimento para que el hombre común y corriente pudiera transmitir sus sentimientos a través de este arte, pues el canto no siempre necesita especialistas para poder hacerlo, ni definiciones académicas para poder entenderlo, aún que en parte estas ayuden a explicarlo, todos podemos cantar y en ese sentido me atrevo a decir que el canto es uno de las artes más democráticas, porque está presente en los diversos estratos de una sociedad, desde un aficionado hasta un especialista, desde el que canta con partituras hasta el autodidacta, desde la elite de la ópera

hasta el canto popular. El hecho de que el canto nos conecte con nuestro espíritu y nos ayude a transmitir emociones, lo convierte en un arte absolutamente transversal en la vida del ser humano, independiente del oficio, la profesión y el rol que cumpla un individuo en una sociedad, siempre habrá algo que lo conecte con el canto.

Mientras el hombre necesite comunicar emociones, sentir placer y agradar al espíritu, siempre existirá el canto, aún que existan detractores, como el sistema económico que impera en nuestra sociedad actual. Este sistema absorbe una gran cantidad de tiempo al ser humano de hoy, lo cual impide que se divierta y se conecte con los elementos que producen placer y satisfacción personal como cantar, por ello, el hombre ha tenido que ocupar los pocos momentos que le quedan en escuchar radio y utilizar otros sistemas modernos que ofrece el comercio para poder relacionarse con el canto. En ese sentido creo que el sistema económico ha sido nefasto para que el hombre pueda cantar, no solo en privado, sino también en comunidad. Por ello, cuando tenemos la posibilidad de hacerlo, lo hacemos tímidamente, pero a medida que adquirimos más confianza, cantamos con mucha vehemencia porque estamos ávido no solo por escuchar cantar, sino también por interpretar canciones, así, cuando asistimos a un recital de nuestro cantante favorito, junto con los demás asistentes cantamos todos juntos en cualquier espacio que nuestro artista nos dé la posibilidad de hacerlo ya sea en el estribillo de una canción o encima de la voz del cantante, ahí, en esa instancia se hace presente el canto gregario, nos une y nos hace uno solo, expresando y sintiendo cada uno nuestras propias emociones y sensaciones que nos conectan con otros tiempos y otros lugares. En esta instancia, el canto con su gran poder, nos ayuda a liberar todas las malas energías retenidas.

El poder del canto permite no solo expresar nuestras alegrías y nuestros momentos buenos, sino también nuestras tristezas y nuestro descontento, lo que nos parece justo e injusto, nuestras frustraciones ante hechos que consideramos negativos para nuestras vidas y para nuestra sociedad.

El canto, ha sido valorado por su gran poder en las diversas etapas en la historia de la humanidad, desde los tiempos más lejanos hasta nuestro pasado más reciente. En Grecia por ejemplo, los tiranos griegos utilizaron el teatro cantado para educar a la sociedad griega, en la edad media, la iglesia ocupó el canto para transmitir de manera más directa el mensaje de fe a los feligreses, y en nuestra historia más reciente como sociedad chilena, dos cantautores populares como, Violeta Parra y Víctor Jara, a través de su canto expresaron su rebeldía ante las cosas que consideraban injustas para su pueblo, así a través de sus canciones lograron que muchos compatriotas se identificaran con este tipo de canciones. El sentimiento que brotó seguramente de lo más profundo de sus espíritus, se convirtió en canciones que comprometieron a una gran parte de la sociedad chilena que probablemente también sentían lo mismo y por ello mucho de nosotros hicimos de sus canciones, nuestra banda sonora. Sin embargo para otros, el contenido de estas canciones representó un peligro que ponía en jaque sus intereses.

Por ello, el canto es un poder activo en cualquier sociedad, porque puede a través de una sencilla canción de cuna hacer dormir a un niño, hasta convertirse en una herramienta capaz de participar y ayudar a las transformaciones sociales más revolucionarias de una cultura, tal vez por esto, la política utiliza permanentemente

melodías de canciones conocidas para penetrar directamente en la sensibilidad de los posibles votantes, y también los festivales de la canción que se realizan todos los años en las diversas localidades del país para atraer turistas. El canto tiene un poder de convocatoria que no todas las artes pueden lograr y por ello se acude a él para las diversas actividades comunitarias.

Así el canto se ha proyectado en el tiempo, entre virtudes y vicios humanos siendo testigo de la belleza del amor, pero también de conflictos tan poco afortunados como la guerra, o en medio de otros acontecimientos dolorosos como cuando Nerón mando a matar a varios cantores romanos por envidia y por considerar que ellos cantaban mejor que él, y eran más aplaudidos por la plebe.

Intentaré dar respuesta en pocas palabras a la pregunta inicial, respecto de: ¿Porqué el canto es tan importante para el espíritu y la vida social del ser humano?

Tras un canto, cualquiera sea su estilo, hay una cultura, una filosofía de vida de los seres humanos, una sociedad donde se dirimen cuestiones cotidianas, políticas, religiosas, que durante nuestra evolución ha reflejado fielmente el caminar del espíritu particular de un ser humano y de un pueblo dentro de nuestra historia humana. En esa historia, esa que hacemos todos los días, surge el canto como un instrumento que permite transmitir y canalizar nuestras emociones más profundas que afloran de nuestro espíritu y que pasan a formar parte de un conjunto de hechos materiales y espirituales y como barómetro que creo que es, revela las más sutiles palpitaciones del espíritu del hombre, hasta los más grandes acontecimientos sociales.

Por ello, el canto a acompañado al hombre a través de toda su historia, naciendo en las profundidades secretas y misteriosas del ser humano, comprometiendo a nuestro organismo mediante el cual busca su salida. Su espíritu estuvo y está presente en el amor y el desamor, en el triunfo sangriento de los pueblos y en la derrota sangrienta de los pueblos, haciendo llevadera la soledad de la derrota y festejando en la gloria, porque el hombre ha cantado siempre, y el canto ha sustentado sus necesidades espirituales dentro de una sociedad.

7.3 EL CANTO EN EL TEATRO ÉPICO DE BRECHT.

Bertolt Brecht, fue testigo de grandes acontecimientos de la primera mitad del siglo XX, nace en un periodo en que la revolución industrial alcanza un importante desarrollo y fue testigo “privilegiado” de la primera y la segunda guerra mundial, pues su país de origen fue protagonista de todos esos hechos que marcaron el curso de la humanidad y de alguna manera forjaron la personalidad de Brecht.

En el año 1927, el dramaturgo Bertolt Brecht (Augsburgo, 1898 – Berlín, 1956) y el músico de esa misma nacionalidad Kurt Weill (Dessau, 1900 – Nueva York, 1950), deciden trabajar juntos, Brecht crea las canciones con contenido político y Weill compone música liviana para acompañar dichas canciones, pero también trabajó con los músicos: Hans Eisler y Paúl Dessau.

El gran aporte de Bertolt Brecht a las artes escénicas fue el teatro épico, crítico y didáctico el cual estaba basado en el distanciamiento del espectador respecto de los personajes. Brecht dice lo siguiente del efecto distanciamiento: “una imagen distanciada es aquella en la que se reconoce el objeto, pero al mismo tiempo se le ve extraño”⁽³¹⁾.

Para Brecht era muy importante sacar al espectador de lo que se estaba representando, para a través de esta técnica remarcar el contenido ideológico de su teatro.

Este dramaturgo criticó fuertemente a la clase burguesa y por ende al teatro burgués, al cual consideraba una mera entretenimiento para el público y no una

³¹ <http://www.escaner.cl/especiales/teatro.html>

influencia verdadera que hiciera pensar al espectador. Brecht mantuvo una estrecha amistad con artistas socialistas, se introdujo en el capital de Marx. Su interés por la política lo lleva en el año 1929 a ingresar al partido comunista, su ideología la refleja en sus obras ya que todas están de alguna manera vinculada a la política, en sus obras una forma, estética e ideas.

Canto y distanciamiento

Brecht utiliza el canto en su teatro como un elemento para producir el distanciamiento.

El canto cumple la misión de interrumpir los parlamentos para entregar un mensaje claro, entendible, intenta descartar la posibilidad que el espectador se involucre sentimentalmente y en esa medida, Brecht incorpora el canto en sus obras como un efecto de distanciamiento apelando a que el público a través de este recurso no se emocione sino que analice el texto de una cierta distancia y adquiera así una postura crítica. Por esta razón era tan importante para Brecht que los actores se alejaran lo más posible de la emoción, para no correr el riesgo de emocionar a los espectadores.

Las canciones, eran poemas cantados que cumplían una función narrativa, interrumpían la acción para producir el distanciamiento siendo reforzado por algunos elementos en escena tales como: la presencia de algunos títulos, carteles y cambios de iluminación, estos elementos producían a su vez un distanciamiento estético que ayudaba a que el contenido de las canciones fueran bien entendidas.

La influencia del teatro griego es transversal a cualquier movimiento o estilo teatral, así como los humanistas en el Renacimiento crearon la ópera basados en el teatro griego y en su coro, también Brecht utilizó este recurso en su teatro, el cual cumplió el rol de narrar y cantar la acción, este recurso estuvo presente en algunas obras de Brecht y además de cumplir una función narrativa, también fue en la escena un elemento estético.

El canto en el teatro épico de Brecht no solo cumple la función de entretener y acompañar la acción, aquí cumple un rol fundamental como elemento de distanciamiento, intentando entregar un mensaje claro que insta a los espectadores más al análisis de su contenido que a la emoción.

7.4 MIS DOS EXPERIENCIAS CON EL CANTO EN LA ACADEMIA.

La primera vez que me pidieron cantar en mi periodo de estudiante, fue por petición del profesor y dramaturgo Jaime Silva, cuando montamos “La excepción y la Regla” de Bertolt Brecht. Jaime como director era muy estricto y minucioso. Al ser esta una obra de estilo Brechtiano, el acento no estaba en la emoción sino en el contenido de la obra, por esta razón Jaime ponía especial énfasis en el mensaje, el cual debía ser claro para que fuera muy bien entendido por el espectador. Ese mismo semestre tuvimos el ramo de canto y Jaime hizo varios intentos para que estos ramos se fusionaran y así potenciar la obra con el recurso canto, pero no tuvo mucho éxito en la gestión y decidió pedirle ayuda a un estudiante de música de la academia, el cual musicalizó las letras de Brecht, logrando un trabajo bastante bueno, lo que ayudó para que los que teníamos que cantar, nos aprendiéramos con rapidez las canciones.

La última vez que cante en mi periodo de estudiante, fue en el estilo “La Comedia del Arte”. En esta ocasión fue por una decisión personal, recuerdo que a Oscar Hernández, quien era nuestro profesor de actuación de este estilo teatral, le gustó mucho la idea que cantara.

El hecho de cantar en este estilo teatral, era muy significativo para mí, me parecía que era coherente con mi gusto por cantar y por el valor que tuvo esta expresión artística en la Comedia del Arte en el Renacimiento italiano, de lo cual algo había leído. En este punto me interesa detenerme un poco por una razón que considero importante señalar. Cada vez que tuve la oportunidad de ver un examen de mis compañeros en la universidad, nunca uno de ellos utilizó el recurso del canto en este estilo teatral, y en las clases de historia del teatro siempre se enfatizó en que

este estilo se basó en la improvisación, en la acrobacia, en la expresión corporal y en el trabajo de máscaras, pero pocas veces o quizás nunca escuche que el canto fue una de las técnicas obligadas en los comediantes y que además confeccionaban sus propios instrumentos, tampoco recibimos una propuesta de parte de los profesores para cantar en este estilo. Sin embargo, prácticamente en todos los textos relacionados con la Comedia del Arte, el canto aparece como una técnica imprescindible en sus espectáculos.

A pesar que la experiencia de cantar en estos dos estilos teatrales no fue mala, creo que podría haber sido mucho mejor, quede con la sensación que había una carencia en la parte técnica que no estaba resuelta a la hora de cantar y actuar a la vez. Creo que no basta con tener un talento innato o cantar relativamente bien, para esto es preciso contar con la técnica, la cual debe estar al servicio del estudiante de actuación para que cuando se tenga que enfrentar a un estilo en el cual se cante o cualquiera instancia teatral en la que el canto esté presente, esta expresión se integre de manera más natural al espectáculo teatral y no se convierta en una especie de obstáculo para los que no están acostumbrados a cantar en público. A propósito de lo mismo, los siguientes aportes del canto al arte teatral, rescatados de esta investigación:

- Mejora El ritmo.
- Refuerza La respiración.
- Conciencia con el aparato fonador.
- Herramienta evocadora.
- Subraya y refuerza un texto.

- Sirve como elemento sorpresa.
- La impostación de la voz.
- Ayuda a la musicalidad y a matizar un texto.

7.5 ENTREVISTAS Y ANÁLISIS SOBRE LA NECESIDAD DEL CANTO EN EL

TEATRO.

Todos sabemos que la mitología griega es de una riqueza inconmensurable, y que un mito casi siempre arroja verdades de una cultura, es de esta cultura que surge un personaje mítico llamado Orfeo. Este personaje, era hijo de la divinidad griega, Apolo, dios del día y de la poesía, de la música y de las artes, y de Caliope, musa de la antigua Grecia, representante de la poesía épica. Vivió en el Siglo VI A. C., y fue considerado un gran poeta y un gran músico: “con su música era capaz no solo de calmar a las bestias salvajes, sino incluso mover árboles y rocas y detener a los ríos en su curso”⁽³²⁾.

He iniciado este análisis refiriéndome al personaje mítico griego Orfeo, porque creo que este relato, refleja el poder y la importancia que ha tenido el canto en la vida del hombre en todos los tiempos. Creo que a través de este músico, los griegos reconocen lo importante que fue para ellos el canto como instrumento para convencer y transmitir emociones dentro de su cultura.

En este recorrido histórico que comprende esta investigación, desde que los primeros fundadores crearon el teatro occidental a fines del siglo VI A. C., hasta el presente, revela que el teatro ha estado vinculado permanentemente en todos los periodos de su historia al canto. Para entender lo que ha significado para el teatro contar con una herramienta como el canto, a partir de lo que arroja la historia y el aporte entregado por los entrevistados, es preciso hacer las siguientes reflexiones:

³² <http://es.wikipedia.org/Wiki/Orfeo>

1. La historia del teatro occidental revela que el canto ha sido una herramienta importante en la expresión teatral. A través de este arte los creadores teatrales han podido transmitir y transportar a los espectadores por diversos estados y ha contribuido a reforzar la dramaturgia y la técnica vocal del actor.

2. Los entrevistados reconocen lo importante que ha sido el canto en sus vidas, porque a través de este arte han podido expresar y canalizar sus emociones, y además reconocen tres puntos que considero importantes señalar:

- Reconocen que el canto es una herramienta valiosa para el arte teatral
- Reconocen los beneficios que aporta el canto al estudiante de actuación.
- Reconocen que faltan horas pedagógicas en el ramo de canto en las escuelas de teatro.

El canto ha sido en la vida del hombre, un punto donde convergen, todos los sueños, los anhelos y el mundo más espiritual del ser humano, conectando el mundo real con el irreal. El espacio que la sociedad le ha asignado a este arte, se debe principalmente a los beneficios que recibe el hombre cuando canta, lo cual lo convierte inmediatamente en una herramienta poderosa, capaz de transmitir emociones en cualquier tiempo y lugar, pues el hombre en su afán por establecer comunicación con el otro y expresar sus emociones, ha utilizado los recursos que ha tenido a su alcance para hacerlo y este recurso surge de nuestro propio organismo.

Por el poder que tiene el canto para transmitir emociones, ha sido asociado a otras manifestaciones artísticas como el teatro, así se convirtió para las artes escénicas, en una herramienta necesaria, cuya fórmula ha sido validada desde los inicios del teatro griego hasta el presente. Sin embargo en la formación teatral de las escuelas de teatro, su presencia ha sido más bien escasa. La historia del arte teatral no desconoce lo eficaz que ha sido el canto para las artes escénicas, por ello no deja de llamarme la atención, que habiendo una tradición de teatro cantado, en las instancias formativas no se le de la importancia que se merece, me refiero específicamente al ramo de canto en la carrera de teatro, técnica que solo dura un semestre lo cual me parece que es muy poco y a la vez contradictorio y poco coherente con la estrecha relación que ha mantenido el canto con el teatro a lo largo de toda su historia, y con el acontecer teatral de hoy; creo que los intentos que se hacen no son suficientes, un semestre no garantiza un buen dominio de la técnica de canto.

Por ello, es preciso recordar que nuestro teatro occidental es producto de los cantos ditirámicos, donde el canto compartía espacio con la danza y la poesía. Antes que el teatro se oficializara, en su etapa más primitiva, jugaba un rol fundamental en las ceremonias religiosas en las cuales se rendía culto a Dionisio, pero aún después, cuando el teatro se oficializó, siguió siendo importante y a pesar de los diversos cambios que se han producido en las sociedades, ha mantenido su vigencia en el arte teatral.

Los griegos desarrollaron el teatro cantado, lo llevaron a la práctica con muy buenos resultados, pues estaban convencidos del poder que ejercía la fusión canto teatro

en el pueblo. Nietzsche, quien fue gran admirador de la tragedia griega y del periodo que el denominó “periodo trágico”, destaca el poder de convencimiento que tiene el teatro cantado en ese periodo de la historia. Todo esto en relación al análisis que hace el profesor Luis Aliaga respecto de lo apolíneo y lo dionisiaco expuesto anteriormente. A continuación cito textual este fragmento en que hace alusión a este tema: “Nietzsche quería recuperar ese tiempo trágico. Decía que la música, la danza, el canto, los coros que acompañaban a la tragedia, eran la máxima expresión de integración, permitían una mayor cercanía con la tierra y en esa medida ese tipo de expresión artística acompaña mejor a la integración por que consigue convencer con la mente y el cuerpo”⁽³³⁾.

De este fragmento, rescato el mérito que le adjudica Nietzsche a la tragedia, porque a través de la integración de la música, el canto, la danza y el coro que era el encargado de ejecutar todas estas técnicas, era más efectivo convencer, concepto que se va a convertir en uno de los principales propósitos para los que decidieron incorporar la técnica del canto en el arte teatral, como por ejemplo, los políticos griegos en el periodo del teatro clásico, ellos utilizaron el teatro cantado para educar a la sociedad griega, los Humanistas basados en el teatro griego deciden crear el género de la ópera para educar a la sociedad renacentista y el mismo Bertolt Brecht, utiliza el efecto de distanciamiento para convencer a través del canto al espectador.

Por los antecedentes históricos expuestos en este trabajo, creo que el canto como herramienta es, imprescindible y necesaria en la formación teatral, es más, debiera ser un ramo troncal en la carrera de teatro, no podemos prescindir ni desconocer un

³³ Luis Aliaga, profesor de filosofía.

instrumento que ha sido parte importante en la conformación y en todo el desarrollo de nuestro teatro occidental. El hecho de creer que el canto es una herramienta necesaria en la formación de un actor y por ende debe tener mayor participación en las escuelas de teatro, podría parecer pretencioso, caprichoso y utópico a la vez, sino fuera porque en toda la historia del teatro, el canto aparece como una herramienta fundamental en las artes escénicas, cuyo valor se justifica principalmente por el aporte tanto por la capacidad para transmitir emociones, como el aporte que ha sido en la técnica vocal y en la expresión del actor, lo cual ha contribuido al enriquecimiento del arte teatral.

Por ello, creo que al aumentar las horas de canto en las instancias formativas y a la vez incorporar el canto a los estilos teatrales donde se utilice esta técnica, tales como: la comedia del arte, el teatro épico de Brecht. Podría significar la presencia y la reinserción de un recurso positivo para el teatro. Creo que si se le da mayor participación al canto en las escuelas teatrales, se va contribuir a que el teatro sea un arte integral y hará carne el discurso que siempre escuche desde que empecé a estudiar, que el teatro debe ser un arte integral.

El teatro, es un arte que durante toda su historia ha requerido del canto para conseguir lo que está más allá de sus límites, por ello ha jugado un importante rol en la historia del arte teatral, sin embargo como herederos de este oficio milenario, no hemos sido lo suficientemente conscientes de este legado que ha servido para que el teatro sea un arte más completo en todo sentido de la palabra, creo que ha sido más cómodo ignorar esta materia que hacer un intento real por integrar el canto como parte activa de una carrera de teatro. Si bien el ramo de canto forma parte de

algunas instituciones donde se imparte la carrera, su participación es escasa, creo que es más bien un saludo a la bandera que una oportunidad concreta de integración, es decir la integración no ha sido tal, y esto se refleja en los estilos teatrales que incorporan este recurso.

Los antecedentes que arroja la historia y las respuestas entregadas por los profesionales entrevistados, más mi particular interpretación de la relación actual del canto con el arte teatral, me permiten comprobar que el canto es una herramienta efectiva y permanente en el arte teatral, por ello creo que al darle mayor participación en las instancias formativas, podría significar un real aporte tanto a los actores como a los espectáculos teatrales que precisan de profesionales capaces de interpretar cualquier rol dentro de una obra teatral y estaríamos dándonos la posibilidad de practicar un instrumento que forma parte de nuestra naturaleza humana y también de nuestra identidad teatral.

Cada uno de los profesionales entrevistados, ha tenido una activa participación tanto en la formación de actores y cantantes como en espectáculos profesionales relacionados con el teatro cantado.

Coincidencias extraídas de las entrevistas realizadas al tenor Gonzalo Cuadra y al director teatral Jesús Codina, acerca de la importancia y los beneficios del canto en el arte teatral.

Gonzalo Cuadra: El canto para los seres humanos tiene un doble sentido, la amplificación de los sonidos y la posibilidad de expresar sentimientos.

Jesús Codina: El verdadero cambio interno se da cuando una persona canta.

Gonzalo Cuadra: La tragedia griega, era cantada de principio a fin con notas musicales y valores rítmicos determinados.

Jesús Codina: Las artes escénicas en su conjunto, siempre han tenido géneros muy vinculados a la música.

Gonzalo Cuadra: La música llega a lugares cerebrales específicos y la palabra llega a otros lugares del intelecto y del corazón, la unión de las dos constituye un gran poder.

Jesús Codina: El canto está muy vinculado al teatro, todos los pueblos primitivos no diferencian entre danza, música e historias narradas, las cuales tienen que ver con la cultura de un pueblo.

Gonzalo Cuadra: La música llega a lugares cerebrales, te hace hacer conexiones sinápticas y te libera endorfinas en el cuerpo.

Jesús Codina: El canto beneficia al actor en el habla.

Gonzalo Cuadra: A los actores les cuesta el justo equilibrio entre la expresión y la técnica, a veces se les va a las pailas y quedan afónicos.

Jesús Codina: Exigir canto, es apostar por una mejor calidad y una mayor

disciplina.

Gonzalo Cuadra: El canto es un gran sanitizador del aparato fonatorio.

Jesús Codina: El canto sirve para marcar atmósferas y para reforzar la dramaturgia en un espectáculo.

Gonzalo Cuadra: La música a veces subraya cosas que el texto no dice, llega a lugares del corazón y del cerebro que de otra manera no se llegaría.

CONCLUSIÓN.

A partir de las consideraciones expuestas anteriormente, puedo concluir que el canto es una herramienta necesaria para el teatro. Después de haber contribuido al nacimiento de este arte en la antigua Grecia, ha sabido mantenerse alerta y llano a los diferentes contextos socio políticos de cada época. En algunos estilos teatrales de diferentes periodos de la historia su presencia ha sido más notoria que en otras, pero siempre ha dejado en evidencia una gran capacidad de adaptación a los cambios y movimientos sociales, ideológicos y artísticos.

El camino en paralelo que ha desarrollado el canto durante su historia, ha enriquecido al teatro de estilos y técnicas, recursos que han contribuido para que el teatro sea un arte **integral**.

La fusión de estas dos expresiones artísticas ha obligado a los actores adquirir conocimientos de voz, no tan solo para decir bien un texto, sino también para poder interpretar la voz cantada en un espectáculo teatral, lo cual implica contar con un importante apoyo técnico para lograr que la representación sea y se vea orgánica para el beneficio del espectador y por sobre todo para cuidar el instrumento del actor. El saber cantar es un sano ejercicio para ejecutar la voz hablada.

En todo tiempo, el teatro cantado ha exigido a los actores desarrollar una gran versatilidad. En la antigua Grecia, los actores además de declamar sus parlamentos, debían saber cantar, lo cual demandaba un esfuerzo mayor, considerando que las jornadas teatrales eran muy extensas. En el Renacimiento Italiano, los actores de la ópera utilizaron la técnica de la impostación, no sólo para lograr ser escuchados a

gran distancia, sino además para proyectar un canto con emoción, el cual debía afectar la sensibilidad del público.

La necesidad de unir estas dos expresiones artísticas en el pasado y en el presente, se condice con el interés que existe en las instancias formativas del Arte Teatral, por ello es preciso revisar nuestro pasado teatral y observar nuestro presente, para no sorprendernos de la estrecha relación que existe entre estas dos expresiones artísticas, teniendo en cuenta que en la formación académica de un actor hay estilos teatrales, tales como el teatro de Brecht y la Comedia del Arte, en los cuales no se puede prescindir del canto, ya que el canto en cada uno de ellos cumple un rol fundamental.

En el teatro de Brecht, el canto interrumpe la acción para entregar un mensaje, el que debe ser claro para que el público lo entienda, es ahí donde los actores necesitan la técnica del canto para no sufrir un traspie entre el paso del texto hablado, a la interpretación de una canción.

En la Comedia del Arte, el canto era una de las principales técnicas utilizadas en sus espectáculos, por ello, los comediantes practicaban constantemente en el ejercicio vocal, debido a que cantaban con máscaras y en movimiento, lo que ya es muy difícil, pero además acompañaban el canto con instrumentos musicales agregando mayor dificultad a sus representaciones. La Comedia del Arte no trascendió por la dramaturgia, pues su actuación se basó en la improvisación. El legado más importante de este género a las Artes Escénicas, se debe principalmente a la capacidad para integrar y desarrollar las diferentes técnicas que están al servicio del

arte teatral. Este género deja de manifiesto que mientras más herramientas tenga el actor, más completa y enriquecedora serán las representaciones teatrales.

El Canto y el Teatro se han mantenido vigentes desde la antigua Grecia hasta el presente. Hoy, el arte es tan diverso, que lejos de representar una amenaza para la creación, es un incentivo, pues contamos con una gama importante de corrientes y estilos esperando ser utilizados, entre los cuales el **canto**, es absolutamente imprescindible para las Artes Escénicas, no sólo por lo que significó en el pasado junto al teatro, sino también por lo que representa en la actualidad, evidenciando un valor que trasciende a la técnica vocal en su máxima expresión, es decir, el canto es una herramienta importante y necesaria para el teatro hablado y cantado. Por lo tanto, amerita que estudiantes y actores lo conozcan, no obstante, el canto es un arte que no necesita una apología, ni que vayamos a su rescate para instalarlo obligadamente en una obra teatral, el canto es un arte que lo justifica la historia y su presencia en el teatro, se justifica por sí solo.

BIBLIOGRAFÍA

- CABALLERO C. (1991) "Teorías del Sonido" 5° Edición, EDAMEX Ediciones Asociados Mexicanos S. A de CV.
- CÁNEPA GUZMÁN M. (1974) "Historia del Teatro Chileno" Editorial Universidad Técnica del Estado, Chile.
- DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO (1999) "Nuevo Espasa Ilustrado 2000", Edita Espasa Calpe, S. A.
- ESQUILO – SÓFOCLES (1987) "Teatro Griego" Editora Revista Veja, Chile.
- ESQUILO (2001) "Tragedias" Alianza Editorial S.A. Madrid España.
- GUSMÁN GUERRA A. (2005) "Introducción al Teatro Griego" Editorial Alianza, Madrid España.
- HAUSER A. (s.a.) "Historia Social de la Literatura y el Arte".
- HAMEL F. & HÜRLIMAN M. (1970) "Enciclopedia de la Música", Ediciones Grijaldo S. A. Barcelona España.
- HERRERA L. (2007) "Caligrafía de la Voz", Teatro del Mundo Ediciones Buenos Aires Argentina.
- MACGOWAN K. & MELNITZ W. (1964) "Las Edades de Oro del Teatro", Fondo de la Cultura Económica, México.
- MORALES J. (2002) "Teatro Mítico", Editorial Universitaria, Santiago de Chile.
- PARRA R. (2005) "Poesía Popular, Cuecas Choras y La Negra Ester" Chile.

- SCHMIDT URZÚA A. (2010) Antología: "Un Siglo de Dramaturgia Chilena" Tomo II Editora. Comisión Bicentenario, Santiago de Chile.
- SÓFOCLES (1982) "Tragedias", Editorial Gredos S.A, Madrid España.
- VAN TIEGHEM PH. (s.a.) "Los Grandes Comediantes", Editorial Universitaria, Buenos Aires, Argentina.

REFERENCIAS DE INTERNET

- http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7ces&rurl=transl...
- <http://translate.googleusercontent.com/translatec?hl=es&langpair=en%7ces&rurl=transl>
- <http://club2.telepolis.com/mandragoral/genero/genero.htm>
- [http://File:///c:/Documentsandsetting/Administrator/escritorio/historiadela comedia...](http://File:///c:/Documentsandsetting/Administrator/escritorio/historiadela%20comedia...)
- <http://www.redteatral.net/noticias-historia-del-teatro-i-grecia-y-roma>
- <http://www.profesorenlinea.cl/universalhistoria/renacimientoocausas.htm>
- http://es.wikipedia.org/wiki/tragedia_griega
- <http://www.facebook.com/topic.php?uid=126843464024741&topic=103>

- <mhtml:File://c:\documentsandsettings\Administrator\escritorio\contextohistoric.mht>
- <http://www.ageacac.org/musicoterapia.html>
- es.wikipedia.org/wiki/emoci3n
- dravalles.blogspot.com/.../laemision-de-la-voz-ataque-registros.html
- <http://www.iesrioverde.es>
- www.filomusica.com/opera.html.
- www.portalplanetasedma.com.ar/opera.htm
- es.wikipedia.org/wiki/musical
- Musicales-y-otras-hierbas.blogspot.com/.../historia-del-teatro-musical...
- php?pid=s2071...script=sci...
- lenguagealdia.blogspot.com/.../origen-y-significado-de-la-palabra_23html
- bolet3n.itam.mx/detallearticulo.php?id_articulo_66
- http://www.rincondelvago.com/opera_de_cuatro_cuartos_bertold_brecht.html
- amediavoz.com/guillen
- es.rayuela.mostales.educa.madrid.ot/publicaciones.es/.../formaci3n
- Historiadelartegestual.blogspot.com/2007/.../la-comedia-del-arte.ht...

- www.soloteatro.cl/carteleraarchivo.php
- [Http://www.circulofreudiano.com.ar/aristoteles.html](http://www.circulofreudiano.com.ar/aristoteles.html)
- [Http://www.monografias.com/trabajos88/teatro-analisis.shtml](http://www.monografias.com/trabajos88/teatro-analisis.shtml)
- <http://es.wikipedia/wiki/emoci%c3%b3n>
- <http://es.wikipedia.org/wiki/emocion>
- http://www.dravalles.blogspot.com/.../laemicion_de_la_voz_ataque_registro.html
- <http://es.wikipedia.org/wiki/coro>
- http://www.boletin.mx/detallearticulo.php?id_articulo=66
- http://endriana.wordpress.com/category/trovadores_y_juglares/
- http://es.wikipedia_org/wiki/%25c3%2593pera
- <http://www.es.wikipedia.org/wiki/musical>
- http://www.vitonica.com/.../los_beneficios_que_cantar_aportaa_organizacion_espaa
- http://haciendomusica.com/reflexion/arte_era_instantaneo.htm
- <http://www.escaner.cl/espaciales/teatro.html>
- <http://es.wikipedia.org/wiki/orfeo>
- www.arcos.cl

- <http://www.uarcis.cl/2012/mallas/teatro.pdf>
- http://www.finisterrae.cl//carrera_teatro_malla.pnp
- www.academia.cl
- http://www.umayor.cl/um/teatro_umayor/
- http://www.teatrolaolla.cl/esc_01.html
- http://comunicaciones.udd.cl/teatro/sobre_la_carrera_malla_curricular_3/
- http://www.udla.cl/carreras/facultad_dearte/teatro/diurno
- http://dsrd.uc.cl/alumnos_uc/programas_de_estudios/mallas_curriculares_depreg_rado_y_programas_de_c
- <http://carreras.universia.cl/universidad/uv/>
- <http://www.artes.uchile.cl>
- <http://www.teatroimagen.cl/>
- chat.amigos.com/blog_fabio_el_potro_/4/

ANEXOS

ENTREVISTA

1.- AL TENOR Y PROFESOR DE CANTO, GONZALO CUADRA.

- **¿Cuál es el valor que tiene el canto para los seres humanos y para usted en particular?**

Para los seres humanos tiene un doble sentido, primero: la amplificación y la posibilidad de expresar los sentimientos, el que tú quieras, puede ser un sentimiento de enojo, de rabia o de amor.

Segundo: el canto muchas veces utiliza melodías que son más o menos conocidas por varias personas, por tanto implica un sentido comunitario también , el canto genera momentos de unidad, como los cantos en momentos de esclavitud por ejemplo que generaba unidad entre los afectados, o en los momentos de gloria, como el triunfo de un equipo de futbol donde todos los hinchas cantan generando un sentido de unidad que difícil se podría lograr diciendo un discurso todos al mismo tiempo, sin embargo todos coordinados, todos somos uno, por eso cantamos en una ceremonia religiosa y por eso los esclavos cantaban todos juntos y se mandaban mensajes cantando de un lado hacia otro porque así se

escuchaban mucho más. El canto implica la expresión de un sentimiento y también el sentido de pertenencia a una comunidad, hay cantos que nos relacionan con el folclore, nos hacen sentir partícipes, de hecho los antiguos creían que la música en general afectaba directamente el estado de ánimo de las personas, cambiaba los afectos, el humor, de colérico se pasaba a sanguíneo o flemático etc.

Los creadores de la Ópera en el año 1600 retoman la idea griega de que la música es capaz de afectar al auditor, ellos tienen clarísimo que la mejor unión que existe en el mundo para esto es palabra y música porque la música llega a lugares cerebrales específicos y la palabra llega a otros lugares del intelecto y del corazón y si sumas las dos juntas obtienes un Misil poderoso, que logra cambiar según lo que decían ellos en el 1600, el estado de ánimo de las personas, es decir si las personas llegan alegres tienes que dejarlas absolutamente tristes, pero a la siguiente escena volver a ponerlas alegres y luego volver a ponerlas tristes, entonces son una sucesión de pequeños estados de ánimo, es un poco jugar ,el público es un especie de laboratorio en el cual tu juegas a hacerlos reír, llorar etc.

Cuando música y palabra, ambos elementos llegan a tu entendimiento de manera distinta pero que unidos logran una combinación algo así como, frutillas con crema. Respecto de la importancia que tiene el canto en mi vida, es un tema complejo porque yo soy una persona un poco exagerada en mi expresión y en ese sentido el canto como vehículo que es, me da la posibilidad de transmitir, canalizar y amplificar los sentimientos que quiero expresar.

- **¿Por qué se produce la necesidad de relacionar el teatro con el canto?**

En realidad, el teatro con el canto siempre han estado unidos, nunca se han separados, se pueden distanciar en algún momento pero siempre y en toda la historia del teatro la música ha estado presente, el teatro en general está lleno de música, en el teatro de Shakespeare, el teatro en el siglo de oro español, en la Comedia del Arte, donde los mismos artistas hacían la música en escena los actores eran músicos y los músicos eran actores y además de cantar, tocaban y confeccionaban sus propios instrumentos. Pensemos en la tragedia en la antigua Grecia, la cual era cantada de principio a fin. La gente cree que la Tragedia era declamada, pero no, era cantada de principio a fin, con notas musicales y valores rítmicos determinados de hecho se han encontrado fragmentos de las obras, de Esquilo, Sófocles y Eurípides y esos trocitos actualmente se cantan. No es que se declame así como ¡que linda en la rama la fruta se ve!, sino que se cantaba, lo que permitía que el sonido llegara muy lejos para que te escucharan, por que las obras duraban muchas horas.

- **El canto ha sido una herramienta importante en la historia del teatro**
¿Cree usted que hoy es considerado como una herramienta necesaria?

Cada vez más, yo creo que ha sido por las posibilidades laborales. Hay muchos actores, no me refiero a gente que le guste actuar sino a gente titulada que ha seguido los pasos institucionales para ser actor que está buscando un espacio en el teatro musical, por eso mientras más herramientas tengas, más posibilidades vas a tener, sobre todo que hoy día la Comedia musical comienza a ganar terreno, porque se ha vuelto a ver que la música es un gran vehículo emocional, de hecho hay obras

teatrales que están basadas en canciones ambientadas en los ochenta porque es una manera rápida de llevarte emocionalmente a ese tiempo, así como los colores te pueden transportar a un lugar, la música también tiene esa capacidad, porque la música llega a lugares cerebrales, te hace hacer conexiones sinápticas, entonces ¿porqué privarnos de esa arma? arma poderosísima que te libera endorfinas en el cuerpo.

- **¿A Su juicio hay una cultura de teatro cantado en Chile?**

No, no me estoy refiriendo a la etapa formativa porque casi todas las instituciones que enseñan teatro, tienen por lo menos un semestre de canto, pero una cosa es la cultura de teatro musical como dices tú, eso es otra cosa, no, todavía no pero cada vez más porque está empezando el bum de la comedia musicales, hace 10 años atrás, ¿qué Comedia musical?, Hace 15 ¿qué Comedia musical?, .Pero hoy día hay compañías que solo están haciendo musicales y cada vez más y en el musical tu encuentras músicos, bailarines, actores, cantantes y dramaturgos interesados en hacer musicales, de hecho me tocó participar en el estreno de “Ícaro”, que es la primera Ópera Rock que se ha escrito en Chile. Un dramaturgo y un músico que se interesaron y escribieron esta Ópera Rock, que no es un musical, no es una obra de teatro, no es una Ópera tradicional, es una Ópera Rock como “Jesucristo Súper Estrella”. Ahora hay otra que se llama “La Tirana”. El teatro de Providencia se dio cuenta que el musical lleva gente al teatro, entonces hicieron “Cabaret”, “El Hombre de la Mancha”. Hay una efervescencia, es más barato que hacer Ópera, es más llamativo que ver una simple representación teatral, puede ser en ocasiones más

superficial, tiene todos los riesgos y placeres.

- **¿Qué representa para usted como músico y conocedor de teatro musical interpretar una obra cantada?**

Es una exigencia doble y muy gratificante, y pasa algo, muchos actores tienen la posibilidad de cantar y cantan muy bien, cuando se ponen a cantar como todavía no hay mucha práctica en ellos en cantar no una canción sino dentro de una obra de teatro, hay veces que les cuesta encontrar el justo equilibrio entre la expresión y la técnica, a veces se les va a las pailas y quedan afónico después de la función o al revés cantan y no actúan cantan, cantan y no buscan colores no buscan expresiones no buscan efecto, o al revés, se ponen cantar sin tener conciencia con su voz, ahí se les dice calma, calma que son muchas funciones y hay que estar bien para las próximas funciones, entonces cuando tu logras ese equilibrio es muy gratificante, sacar expresión pero a la vez cuidar tu instrumento, es exigente porque de repente la actuación a veces te puede obnubilar y te dejas llevar y puedes castigar tu instrumento, es gratificante, es difícil pero es muy agradable la búsqueda de poder hacerlo, ¡jojo! el teatro hablado es lo mismo o sea cuando hay un drama y la persona tiene que expresar ese drama con su voz, imagino que el actor tiene que pensar, ¡jojo! mañana tengo dos funciones también o sea no es que esta es la última función de mi vida, entonces es muy común que si son funciones miércoles, jueves, viernes y dos funciones los sábados, el domingo el actor está afónico. Si tienes

buena técnica tal vez no, pero si la emoción te atrapó y te olvidaste por llevar al extremo la expresión vas a castigar tu laringe y seguramente el domingo vas a estar afónico.

- **El público en general está acostumbrado a ver teatro sin canto ¿Cómo cree usted que recibe el público una obra cantada?**

La misma pregunta se hacían cuando inventaron la Ópera, la Ópera es teatro cantado la diferencia es que es totalmente cantado, de principio a fin. Yo creo que la necesidad de que hubiera nacido un género así o la necesidad que el teatro siempre tuviera el canto explica por sí solo como recibe la gente la música en una obra de teatro, la música a veces subraya cosas que el texto no dice, a veces complementa lo que el texto no dice, te ayuda a tener sentido del ritmo, insisto llega a lugares del corazón y del cerebro que no llegarías de otra manera, ni con luces, ni con trajes, es tan potente que hay veces que tu puedes prescindir del significado del idioma, hay veces que tu puedes ir a ver un musical y no entender en el idioma en que están cantando pero no importa, pasa con las canciones, la gente que baila, la gente que escucha canciones de Madonna y no tienen idea de lo que están diciendo, entonces es una pena por que cuando las dos cosas se juntan son doblemente más potente y entran a tu acervo personal es decir tu ya lo puedes usar como por ejemplo, si estoy triste me gusta escuchar una canción por lo que dice, por la melodía. Yo creo que la gente lo recibe muy bien y si la música está bien hecha y está bien orgánica la unión del el texto con la música, lo recibe muy bien , porque si es una música conocida la gente va a sentir que pertenece a un todo, si canta una

canción que todos conocen, hay una complicidad del público y entre el público que sabe lo que está escuchando, si hay una música nueva va a llegar a otra situación va a tener curiosidad por otras cosas a las cuales le van a prestarle atención , el público lo recibe muy bien, la gente cree que solo las comedias y los trabajos de improvisación no más pueden tener música, la tragedia, el drama, siempre tuvieron música, piensa en una película de terror no más , una película de terror sin música o una película de terror con la música equivocada...Había un cineasta que decía en las películas “cuanto el ojo le debe al oído”, es muy fácil cambiar la percepción de lo que tú estás viendo si pones la música equivocada o juegas con una paradoja y de eso se experimentó siempre.

- **A Su juicio ¿Cree que hay un interés real para desarrollar el canto en las escuelas de teatro?**

Yo creo que sí, yo creo que hace diez años atrás lo hacían como un acto de fe, es decir el muchacho de teatro debe saber cantar, yo creo que el actor debe saber cantar, ahora salía y no necesariamente cantaba porque no había instancias, hoy en día yo creo que sí, yo creo que no solo hay una cuestión de que el actor debe cantar sino que afuera hay lugares laborales que lo están esperando que están esperando que cante, desde teatro infantil que no lo puedes concebir sin canciones, comedias musicales, obras teatrales con música hasta formar un grupo musical como ha ocurrido con algunos actores, es decir se abre muchos espectro.

- **¿La técnica vocal que se utiliza para el canto, es compatible con la**

técnica que se utiliza en el teatro?

Si, el único problema es que la técnica tradicional del canto está hecha para prescindir de amplificación salvo que el lugar sea muy malo acústicamente, pero en un teatro tradicional no necesariamente uses micrófono la técnica tradicional entonces que busca punta brillante sonido y que el sonido sea muy limpio, muy afuera, entonces yo también tendría que hablar muy afuera, pero hay corrientes actorales que puede que no sean compatible con la técnica del canto. La técnica de canto tradicional lo que busca es que tu voz salga hacia fuera y tenga mucho sonido y muchas veces los actores cuando escuchan hablar de esa manera encuentran que es falso, que es sobre impostado, sobreactuado que es como para teatro Clásico. Obviamente cuando tienes que actuar para una telenovela cuando los actores están más cerca hay otras hablas, más cotidianas. Ahora yo siento que la base, el Bizcochuelo de ambas técnicas es lo misma, saber respirar es el bizcochuelo maravilloso, podrán ser distinto en que crema en que relleno si le pones guinda o no le pones guinda, si le echas manjar blanco, pero son absolutamente compatibles, el bizcochuelo puede variar pero son compatibles.

- **¿El canto debería ser un ramo transversal en una carrera de teatro?**

Lo que pasa que antes , no era necesario porque no había un horizonte laboral que fuera muy exigente , pero yo creo que sí, el canto es un gran sanitizador del aparato fonatorio, te obliga a tener una conciencia muy equilibrada de tu aparato fonatorio un gran sanitizador que debiera servir en toda la carrera, generalmente es un semestre .A mí me ha tocado hacer clase de canto para escuelas de teatro en dos

Universidades, con gente muy talentosa y gente no talentosa, gente que le interesa y gente que no le interesa y debo decir que en un semestre es poco lo que se puede enseñar, poco tirando pa. nada, el canto es tan específico es como hacer malabarismo en el trapecio, es un trabajo muscular de motricidad fina y de expresión, pero tú también puedes tener un semestre de jugar con las pelotas y puedes llegar hasta ahí , ahora hacer trapecio en el circo, no, en un semestre es imposible, el triple mortal, no, enseñar a manejar las tres naranjas sí. Si tú haces un semestre de canto y después no haces más, generalmente se empieza a retrotraer, se empieza a retroceder, para cantar se necesita practica, en un semestre es poco lo que puedes enseñar y lo que aprendiste en dos años se te va a olvidar, por que el canto es un adiestramiento muscular.

ENTREVISTA

2.- AL PROFESOR Y DIRECTOR TEATRAL, JESÚS CODINA.

- **¿Cuál es el valor que tiene el canto para los seres humanos y para usted en particular?**

Yo estudie solfeo en el conservatorio, entonces obviamente la música es un componente muy importante en mi vida, en primer lugar porque el primer espectáculo que voy a ver de pequeño es teatro musical, en segundo lugar porque mi padre es cantor de flamenco y mi tío también entonces me crié de pequeño con gente vinculada a la música y al canto, yo de hecho tengo una gran afición por el canto. El canto para mi te cuento... es una reflexión mía. Yo le doy al canto la importancia que siempre ha tenido que ahora mismo no se le da, me explico, la música en si está compuesta para ser escuchada, las canciones no, las canciones están compuestas para ser cantadas, entonces eso se ha perdido, si te fijas todo el mundo va con el MP3 o MP4 escuchando música, escuchando canciones no música, la mayoría de las personas escucha canciones no música, pero no se desarrolla la finalidad misma que es reproducirla porque la primera sensación, el

verdadero cambio interno se da cuando una persona canta, ¿Por qué una persona canta?, por que hay un placer en el canto o sea cuando uno canta revuelves y remeces tus energías internas. Hay un dicho en mi tierra que dice: “ el que canta su mal espanta”, y tiene una razón filosófica importante que tiene que ver mucho con la filosofía oriental, cuando dice el que canta su mal espanta es porque cuando estás cantando no puedes pensar a la vez, no puedes cantar y pensar a la vez, y generalmente la mayoría de los pensamientos que le llegan a los seres humanos son negativos por lo tanto si cantas no tienes malos pensamientos, es más fácil estar feliz cantando que todo lo contrario y aparte que es súper terapéutico. Los Are Krishna por ejemplo, ¿Por qué están todo el tiempo cantando?, porque esto te permite no pensar, al estar continuamente cantando es una técnica para no pensar y como te había dicho anteriormente porque la mayoría de nuestros pensamientos son negativos por lo tanto tiene una serie de valores positivos el hecho de cantar y lo principal es eso, dejar de pensar, por lo tanto obviamente te da una mayor cuota de felicidad, de poder disfrutar de la vida. Por eso cuando tienes un problema...yo lo relaciono mucho con el flamenco, un buen quejido y buen canto es un gran desahogo, cuando se está alegre el canto estimula esa alegría, cuando estás triste el canto aminora esa tristeza o sea que por donde lo mires el canto tiene efectos muy positivos.

- **¿Por qué se produce la necesidad de relacionar el teatro con el canto?**

Porque el nacimiento del teatro está vinculado a la música sin duda, a los rituales a los ditirambos, por lo tanto hay una relación directa entre el canto y el teatro que

luego se va perdiendo cuando va tomando poder la literatura dramática, pero el canto está muy vinculado al teatro. Todos los pueblos primitivos no diferencian entre danza, música e historias narradas que tiene que ver con la cultura de ese pueblo utilizando la música, de hecho el teatro antropológico habla de las raíces de la música la cual tiene un papel súper importante. El origen del teatro está integrado con la música, no tan solo en el origen, el teatro español del siglo de oro están los espectáculos que lo integran todo, canto, danza e historias narradas.

- **El canto ha sido una herramienta importante en la historia del teatro**
¿Cree usted que hoy es considerado como una herramienta necesaria?

Si claro, si porque la tendencia al igual que en la cocina mientras se mezclen los sabores salados con los dulces, en el teatro es la misma tendencia, estamos continuamente reinventándonos y nos reinventamos con las únicas herramientas que tenemos, entonces el canto siempre ha sido una herramienta. Que ocurre; que tenemos una tradición sobre todo en occidente no tanto en oriente donde la música y el canto si tiene un papel súper importante. En el teatro nuevo japonés, en la ópera china, el canto y la música juegan un papel fundamental. En occidente se fue perdiendo por el auge de la literatura dramática y con esto no estoy haciendo una crítica sino estoy comentando lo que es, sin embargo ahora la tendencia es aunar varias disciplinas aunque de todas maneras siempre el teatro, las artes escénicas en su conjunto siempre ha tenido géneros muy vinculados a la música. En el siglo XVI aparece la ópera, la opereta, la zarzuela, el teatro musical y la ópera bufa que al fin y al cabo es un teatro musical americano. Las artes escénicas siempre han tenido un espacio para la música, que se haya valorado más en un momento que en otro, esa otra cuestión.

- **¿A su juicio, hay una cultura de teatro cantado en Chile?**

Estuve estudiando un par de libros sobre las costumbres populares en Chile, y el teatro no forma parte de la cultura popular chilena, el teatro es una iniciativa del propio Bernardo O`Higgins y de Camilo Henríquez, por que ellos tienen una idea bastante afrancesada de la república por lo tanto creían que se necesitaba para Chile un teatro que defendiera las buenas costumbres y las ideas de la ilustración, del racionalismo y las virtudes de la república. El teatro es algo instalado desde el poder en Chile, las compañías que vienen a Chile eran españolas y peruanas que venían a celebrar el nacimiento de un nuevo infante, la llegada al poder de un nuevo rey. La música popular fue muy importante en este país, Chile siempre fue muy cantora, el teatro musical en Chile viene después. En este último tiempo el teatro musical ha ido ganando terreno, ahora mismo hay mucha gente interesada en el teatro musical.

- **¿Qué representa para usted, como conocedor de teatro musical, interpretar una obra cantada?**

Para mí tiene una importancia fundamental, te lo digo como director de teatro. El hecho de poder aunar en un espectáculo diferentes disciplinas, el poder ensamblarlas en una puesta en escena, me parece que es algo bastante contractivo tanto para mí como director como para los actores y todos los que participan en este trabajo.

- **El público en general está acostumbrado a ver teatro sin canto ¿Cómo cree usted que recibe el público una obra cantada?**

Bastante positivo, porque el público va buscando cosas diferentes que de pronto puedan romper la realidad del momento, de lo que está observando, eso es a lo que Bertolt Brecht llamó, efecto distanciamiento, es la distancia para captar de nuevo la atención para reatender lo que estás viendo. Todo lo que sea ruptura del acontecimiento normal del hecho teatral en el momento que el espectador está observando, yo creo que es satisfactorio para el público, puesto que le estás dando algo diferente.

- **A su juicio ¿Cree usted que hay un interés real en desarrollar el canto en las escuelas de teatro?**

No, yo creo que son pocas las horas electivas en todo, yo creo que debería irse a un ramo más integrado, están bien los esfuerzos que se hacen pero debería haber una vuelta de tuercas más.

- **¿La técnica vocal que se utiliza para el canto, es compatible con la técnica que se utiliza en el teatro?**

Por supuesto, es más yo creo que beneficia al actor en el habla, de hecho el cantante tiene más disciplina que el actor. Por lo tanto mientras más conocimientos

de canto, más preparado va a estar para enfrentar la realidad una vez que salga de la escuela.

- **¿El canto debería ser un ramo transversal en una carrera de teatro?**

Es que los elementos de un actor para su formación son: el trabajo, la conciencia corporal y el trabajo de la voz, cuando más se le pida a un actor, pues mejor, más exigencia mejor, por lo tanto si el canto toma mayor importancia durante toda la carrera, muchísimo mejor. Entonces no tan solo voz, sino también canto, cuando más se le exija a un actor, mejor y obviamente exigir canto, es apostar por una mejor calidad y una mejor disciplina.

- **Usted actualmente está dirigiendo Cabaret el musical ¿Cuál es el rol del canto en la obra?**

Es fundamental, porque el rol del canto viene a marcar cada una de las atmósfera, viene a reforzar la dramaturgia del espectáculo. Ejemplo, si estaba pasando por un conflicto determinado donde está ocurriendo algo grave, el canto viene a remarcar la gravedad del asunto, si está en un ambiente jocoso, el canto viene a reforzar ese ambiente jocoso. El canto viene a reforzar los valores críticos que tiene la obra también, el canto viene a comentar lo que le está ocurriendo a los personajes, viene a reforzar lo que está ocurriendo a nivel histórico y social dentro de la obra, el canto viene a ser como lo que es el 3 D para la imagen del cine convencional, el 3 D te resalta la imagen y parece que te está tocando, pues el canto en el teatro es igual,

en la dialéctica hace que ambos elementos se potencian.

- **Para elegir el elenco que iba a actuar en esta obra ¿Se consideró como requisito que supieran cantar?**

Fue un requisito fundamental, tiene que ser perfecto en canto y perfecto en actuación, hice un casting y llegó gente muy buena, es más, yo creo que cualquiera de los que se presentaron al casting, podría haber hecho el papel, lo que pasa es que según el concepto construido que yo tenía del personaje elegía a una, pero técnicamente estaban todos muy bien.

- **¿Hay actores preparados en Chile para cantar en un musical?**

Hay actores con mucha materia prima y otros la pierden por qué no la han desarrollado bien, lo que estábamos comentando recién, depende de las escuelas, que yo creo que si las escuelas reforzaran más todo el tema del canto, o sea tal como están las circunstancias en este momento las escuelas de teatro tienen que reforzar esas materias porque se está tendiendo por lo menos en Europa a que los actores se puedan servir tanto para teatro clásico ,para un Shakespeare como para el fantasma de la ópera, es más, en las ambiciones de las escuelas se está viendo no solamente la capacidad de poder desarrollar un papel dramático, sino también la capacidad de poder cantar, entonces obviamente las escuelas tienen que tener canto no solo como una asignatura más, sino admitir a alumnos que efectivamente puedan defenderse en todas las materias, así los actores salen no solo con más

herramientas sino que también con más posibilidades de trabajo y aparte que se está desarrollando mucho en los últimos años el teatro musical en Chile, no solo el estilo Broadway sino también musicales propios, bueno ahora estamos con Cabaret pero también Amores de Cantina en GAM, acaba de salir en el municipal en Las Condes una versión musical de la Quintrala, sé que hay otras producciones que están preparando teatro musical, bueno también está la Pérgola de las Flores que siempre se monta, entonces hay un movimiento importante y hay que tener actores preparados, por eso yo creo que las escuelas de teatro tienen que reforzar más todavía esas asignaturas.