DRAMATURGIA

CONTEMPORÁNEA

Se puede afirmar sin miedo a equivocarse, que a partir del teatro renacentista, el teatro contemporáneo ha procurado esforzarse para alcanzar un total realismo. De forma paradójica, una vez que lo consiguió a finales del siglo XIX, emergió un movimiento anti realista en este arte escénico.

Principalmente en los EE.UU., el teatro realista ha seguido adelante, sobre todo en el aspecto comercial. No obstante, parece ser que el objetivo era conseguir un realismo psicológico. Pero para ello se utilizaban elementos escénicos y dramáticos muy poco reales.

Se crearon obras fundamentadas en personajes simbólicos, sueños, en la memoria humana e incluso proyecciones. Se añadieron poemas en forma de diálogo y con el objetivo de endulzar el crudo realismo, se cuidaba hasta el extremo los sonidos y las notas musicales.

Cabe recordar que el teatro es un todo que no podemos dividir. Se distinguen en él tres componentes elementales, como son:

- La dirección.
- La actuación.
- El texto.

A todos estos elementos se han de sumar también otros componentes como el maquillaje, el decorado y el vestuario.

Recuerda que a las personas que escriben las obras de teatro se les denomina dramaturgos. Pero también este término se emplea para el escritor de teatro dramático o de dramas en general.

El teatro contemporáneo es toda la escena dramatúrgica que se desarrolló en Europa y América a lo largo del siglo XX, y que incluye desde una prolongación de la comedia y el teatro realista del siglo XIX hasta musicales y diferentes vertientes de teatro experimental.

Las distintas tendencias y géneros del teatro contemporáneo del siglo XX tienen sus raíces en las artes escénicas del siglo XIX y sus distintos procesos en países de Europa y América.

Vodevil, operetas y teatro de variedades

De géneros como el vodevil, las operetas inglesas y vienesas, las revistas musicales neoyorquinas y parisinas y el music hall surgirán los musicales y la comedia al estilo de Broadway.

Teatro melodramático

Del teatro romántico que da pie a los melodramas surgirán autores cada vez más interesados en reflejar problemas sociales y del modo más natural posible. Podemos mencionar a autores como Víctor Hugo, José Zorrilla, Alejandro Dumas hijo, August Strindberg, Henrik Ibsen y Anton Chéjov, entre otros muchos.

Innovaciones técnicas

Del mundo de la ópera vienen otras innovaciones, en gran parte de la mano del compositor Richard Wagner, que propone trabajar las obras como un todo, integrando música, actuación, luces y escenografía.

Para dar mayor presencia a lo que sucede en la escena se oscurece la sección de espectadores, los escenógrafos y directores de escena cobran más importancia, y el contenido y las tramas desplazan el divismo y el virtuosismo de algunos actores y actrices.

Características del teatro contemporáneo

Presencia de las vanguardias: las vanguardias artísticas que influyen en la música, la literatura y las artes plásticas también lo harán en las artes escénicas. Movimientos como el dadaísmo, el expresionismo, el constructivismo y el surrealismo impactarán el teatro en todos los planos: manejo del espacio, textos teatrales, escenografías, música, etc.

A diferencia del siglo XIX, en el que el protagonismo recaía en actores y actrices, en el teatro contemporáneo son los directores, junto a los autores, las figuras más importantes en los montajes teatrales.

El teatro contemporáneo rompe con la forma clásica de representación: introducción, nudo y desenlace; experimenta con nuevas estructuras formales incorporando distintos tipos de recursos, y dando mayor relevancia a otros elementos teatrales como el espacio, las luces, la música y la escenografía.

En el teatro del siglo XX se profundiza la tendencia iniciada por realistas y naturalistas, buscando actuaciones más auténticas, con textos teatrales que intentan reproducir situaciones cotidianas con la mayor veracidad posible.

