

Teatro contemporáneo

Concepto e historia breve: El teatro contemporáneo describe un estilo de dramaturgia muy variado y con raíces en experimentos teatrales desarrollados por autores escénicos europeos en el siglo XX. Entre las corrientes que alimentaron este teatro está la estética disruptiva del dadaísmo, movimiento que irrumpió en Europa entre 1916 y 1922, y luego se extendió a EE. UU.

El teatro dadaísta presentaba temas absurdos, tramas e ideas desconectadas y la aleatoriedad como base para las representaciones. El hombre más asociado con esto fue un escritor judío rumano llamado Tristán Tzara. Otra de las corrientes culturales que tuvo gran influencia en el teatro contemporáneo fue el situacionismo de Francia.

El situacionismo fue un movimiento de vanguardia que se originó en 1957 y obligó al nacimiento de una nueva estética. Asimismo, también destacan los innovadores Merry Pranksters en EEUU. Con este nombre fueron bautizados un grupo de seguidores del autor y figura contracultural norteamericana, Ken Kesey.

Este grupo aportó al nuevo teatro los elementos del movimiento hippie y cultura psicodélica de los años 60. Su meta era llevar la cultura a un destino al que solo se podía llegar a través de la expansión de la realidad.

Características

Trama central: El teatro contemporáneo se caracteriza por una trama narrativa central que se desarrolla de manera lógica y secuencial, comenzando por un principio y terminando con el último acto de la obra.

Realismo: Los actores toman papeles de ciudadanos comunes que cuentan una historia basada en las tragedias de la vida y los conflictos existencialistas. Esta tragedia o comedia se desarrolla siguiendo un orden lineal. En esto se diferencia del drama tradicional, que trataba con elementos sobrenaturales, con el destino, hazañas impresionantes, entre otros recursos.

Ideas por encima de las acciones: El teatro contemporáneo se centra esencialmente en las ideas más que en las acciones. Estas ideas generalmente están ocultas en la acción principal. Su objetivo es disolver las formas existentes de percibir el mundo y el "yo". Así, la obra se presenta como un evento o proceso mediante el cual el público, los actores, los objetos y el espacio interactúan mentalmente. El foco es la conciencia y la experiencia es mucho menos emocional.

Uso de múltiples medios y múltiples formas de arte: En el teatro contemporáneo es común el uso deliberado de múltiples medios y formas de arte que se muestran simultáneamente durante una presentación. En general, esta técnica se utiliza para romper las formas habituales de percibir y conceptualizar el entorno. De este modo un espectador puede, por ejemplo, percibir simultáneamente una película, baile o canción que se reproduce en paralelo mientras se desarrolla la escena principal.

Fragmentación de la narración: La narración normal del teatro moderno se divide en ideas, imágenes y fragmentos reconstruidos que forman entornos tipo mosaico o cuadros tridimensionales.

Desde esos entornos, el espectador puede seleccionar aquellos fragmentos de información que le resultan interesantes.

Representante

Octavio Paz

Octavio Paz Lozano, nace el 31 de marzo de 1914 en México D.F. y fue un poeta, escritor, ensayista y diplomático mexicano, Premio Nobel de Literatura 1990. Es considerado como uno de los más grandes escritores del siglo XX y uno de los más importantes poetas hispanos de la historia. Su obra abarcó diversos géneros, sobresaliendo sus textos poéticos, ensayos y traducciones.

Octavio nació en plena Revolución Mexicana. Fue criado en Mixcoac por Josefina Lozano, Amalia Paz e Ireneo Paz (madre, tía y abuelo respectivamente). Su abuelo era un soldado retirado, intelectual liberal y novelista. Su padre, Octavio Paz Solórzano, trabajó como abogado para Emiliano Zapata; involucrándose en la reforma agraria que siguió a la Revolución y además fue diputado. Debido a su apretada agenda su padre se encontraba ausente de su hogar la mayor parte del tiempo.

Finalizados sus estudios universitarios de Derecho en la UNAM en 1937, viaja a Yucatán como miembro de misiones educativas. En 1937, fue invitado en España al Congreso Antifascista, en plena guerra, representando a la delegación mexicana. Allí mostró su solidaridad con los republicanos.

En 1954, Paz tuvo una participación estrecha en la fundación de la "Revista Mexicana de Literatura". Diez años más tarde, conocería a su última esposa, la francesa Marie-José Tramini.

Su primera poesía data de 1933 y la última de 1989, mientras que su primer ensayo lo escribió en 1950 y el último, 3 años antes de su fallecimiento, en 1995.

Maravillas de la voluntad

[Minicuento - Texto completo.]

A las tres en punto don Pedro llegaba a nuestra mesa, saludaba a cada uno de los concurrentes, pronunciaba para sí unas frases indescifrables y silenciosamente tomaba asiento. Pedía una taza de café, encendía un cigarrillo, escuchaba la plática, bebía a sorbos su tacita, pagaba a la mesera, tomaba su sombrero, recogía su portafolio, nos daba las buenas tardes y se marchaba. Y así todos los días.

¿Qué decía don Pedro al sentarse y al levantarse con cara seria y ojos duros? Decía:

-Ojalá te mueras.

Don Pedro repetía muchas veces al día esa frase. Al levantarse, al terminar su tocado matinal, al entrar o salir de casa -a las ocho, a la una, a las dos y media, a las siete y cuarto-, en el café, en la oficina, antes y después de cada comida, al acostarse cada noche. La repetía entre dientes o en voz alta, a solas o en compañía. A veces solo con los ojos. Siempre con toda el alma.

Nadie sabía contra quién dirigía aquellas palabras.

Teatro

- La hija de Rapaccini (1956)

Ensayos

- El laberinto de la soledad (1950).
- El arco y la lira (1956).
- Las peras del olmo (1957).
- Cuadrivio (1965).
- Los signos en rotación (1965).
- Puertas al campo (1966).
- Claude Levi-Strauss o El nuevo festín de Esopo (1967).
- Marcel Duchamp o El castillo de la pureza (1968).
- Conjunciones y disyunciones (1969).
- Posdata (1970).
- El signo y el garabato (1973).
- Los hijos del limo. Del romanticismo a la vanguardia (1974).
- La búsqueda del comienzo. Escritos sobre el surrealismo (1974).
- Xavier Villaurrutia en persona y obra (1978).
- El ogro filantrópico (1979).
- In/Mediaciones (1979).
- Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe (1982).
- Tiempo nublado (1983).
- Sombras de obras (1983).
- Hombres en su siglo y otros ensayos (1984).
- Primeras letras (1931-1943) (1988).
- Pequeña crónica de grandes días (1990).
- La otra voz. Poesía y fin de siglo (1990).
- Convergencias (1991).
- Al paso (1992).
- La llama doble (1993).
- Itinerario (1993).
- Un más allá erótico: Sade (1994).
- Vislumbres de la India (1995).

Todos ignoraban el origen de aquel odio. Cuando se quería ahondar en el asunto, don Pedro movía la cabeza con desdén y callaba, modesto. Quizá era un odio sin causa, un odio puro. Pero aquel sentimiento lo alimentaba, daba seriedad a su vida, majestad a sus años. Vestido de negro, parecía llevar luto de antemano por su condenado.

Una tarde don Pedro llegó más grave que de costumbre. Se sentó con lentitud y en el centro mismo del silencio que se hizo ante su presencia, dejó caer con simplicidad estas palabras:

-Ya lo maté.

¿A quién y cómo? Algunos sonrieron, queriendo tomar la cosa en broma. La mirada de don Pedro los detuvo. Todos nos sentimos incómodos. Era cierto, allí se sentía el hueco de la muerte. Lentamente se dispersó el grupo. Don Pedro se quedó solo, más serio que nunca, un poco lacio, como un astro quemado ya, pero tranquilo, sin remordimientos.

No volvió al día siguiente. Nunca volvió. ¿Murió? Acaso le faltó ese odio vivificador. Tal vez vive aún y ahora odia a otro. Reviso mis acciones. Y te aconsejo que hagas lo mismo con las tuyas, no vaya a ser que hayas incurrido en la cólera paciente, obstinada, de esos pequeños ojos miopes. ¿Has pensado alguna vez cuántos -acaso muy cercanos a ti- te miran con los mismos ojos de don Pedro?

Si quieres leer más de este autor, entra aquí:

<https://ciudadseva.com/autor/octavio-paz/>