

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 14 – ENERO DE 2009

“EXPERIENCIA TEATRAL”

AUTORÍA REMEDIOS MEDINA FUENTES
TEMÁTICA GÉNERO TEATRAL
ETAPA ESO

Resumen

Con la asistencia a una representación teatral, por parte de unos alumnos de 3º de ESO pertenecientes al ámbito rural se pretende fomentar en éstos su afición por el teatro, así como que conozcan diferentes aspectos sociales y culturales de la época, a través de la obra.

Palabras clave

- Aprendizaje.
- Experiencia.
- Participación activa.
- Convivencia.
- Interés teatral

1. CONSIDERACIONES PREVIAS

Como se indica en la Escuela de Espectadores de Teatro, éste constituye hoy en día un género de códigos propios que desafía la capacidad de lectura del espectador, pues su potencial se extiende mucho más allá de la palabra, haciendo posible la escena un tipo de caligrafía que complementa, comenta o releva al verbo. La lectura es sólo un punto de partida, personal y parcial.

El arte de la representación avanza hacia territorios más vastos, donde los textos se re-descubren, potencian o re-leen cuando son puestos en tensión en los cuerpos de los actores o intérpretes y se hace de ellos una metáfora, echando mano a los demás recursos de la escena. Tal complejidad demanda un público con mayor dominio de referentes, que descifre el espectáculo no sólo en función del grado de entretenimiento, sino vinculándolo con su entorno y su realidad. Cuando se dominan pautas de análisis y apreciación es más fácil clarificar o discutir por qué un montaje

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 14 – ENERO DE 2009

determinado desencadena una sensación específica, ya que asistir a una representación es tomar parte en una experiencia compartida que sólo ocurre allí, en la amalgama de escena y espectadores.

2. EXPERIENCIA TEATRAL PARA ESO

¿Cómo comprender o disfrutar de una obra de teatro? ¿Se requieren conocimientos o competencias específicos? ¿De qué tipo? ¿Es posible “educar” al espectador? Cada uno de esos interrogantes podría ser el motivo para un debate particular, ya que cada uno de ellos admite múltiples respuestas.

Sin embargo, no cabe duda de que es interesante preparar a nuestros alumnos antes de iniciar esta actividad lúdica, de manera que le resulte aún más agradable y creativa. Para ello, es necesario hacer posible el acceso a una serie de datos acerca de la obra en cuestión, de manera que tomen contacto con la historia que van a ver, sus protagonistas, antecedentes y fuentes de las que bebe la obra, etc.

La obra en cuestión a cuya representación vamos a acudir es La Fábula de Píramo y Tisbe, adaptación de El sueño de una noche de verano, de William Shakespeare.

3. PÍRAMO Y TISBE

Píramo y Tisbe (Pýramos kai Thísbê) son dos amantes legendarios de la mitología griega y romana.

Su historia, de inspiración oriental, se encuentra entre el mito y la literatura. En realidad, este relato sentimental es mencionado por primera vez por Higino (Fabulae 242), quien sólo habla de su suicidio. Es Ovidio en Las metamorfosis 4) quien narra su leyenda.

4. LEYENDA

Píramo y Tisbe eran dos jóvenes babilonios durante el reinado de Semíramis. Habitaban en viviendas vecinas y se amaban a pesar de la prohibición de sus padres. Se comunicaban con miradas y signos hasta descubrir una grieta en el muro que separaba las casas. Así pudieron hablarse y concertar una cita. Una noche quedaron en reunirse junto a una morera que hay junto a una fuente. Tisbe llegó primero, pero una leona que regresó de una cacería a beber de la fuente la atemorizó y huyó, cayéndosele el velo. La leona jugueteó con el velo, manchándolo de sangre. Al llegar, Píramo descubrió las huellas y el velo manchado de sangre, y creyó que un animal mató a Tisbe, por lo que se suicidó clavándose una espada. De su sangre viene el color púrpura de las moras, según Ovidio. De hecho, dentro de la tradición latina, el término Pyramea arbor («árbol de Píramo») se usaba para designar a la morera. Tisbe, con miedo, salió cautelosamente de su escondite. Cuando llegó al lugar vio que las moras habían cambiado de color y dudó de si era o no el sitio convenido. Vio a su novio agonizante, lo abrazó y, a su vez, se suicidó.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 14 – ENERO DE 2009

5. ORÍGENES DE LA FÁBULA (OVIDIO)

Las Metamorfosis se escribieron en los años inmediatamente precedentes a la relegación de Ovidio a Tomis y representan el primer intento suyo, poeta por excelencia de la poesía erótica y del verso elegíaco, con el hexámetro y con una nueva forma poética, la del carmen perpetuum; pues los quince libros del poema componen una especie de historia del universo trazada a través de una serie de transformaciones mitológicas e histórico-legendarias. Ovidio les dio una forma cronológica, pero los procedimientos que manejó para vincular una leyenda con otra, aunque ingeniosos, resultan ser endeables. Trató cada mito significativo por lo menos ligeramente, desde la creación del mundo hasta la apoteosis de Julio César. Así, el poema es un compendio de leyendas clásicas y constituye una verdadera fuente de mitología grecolatina.

Los mitos ovidianos tuvieron un gran encanto para todo escritor que los trató. Las fábulas de Hero y Leandro, Jasón y Medea, Píramo y Tisbe, Venus y Marte, Faetón, Narciso, Orfeo y muchas otras lograron tanto favor que fueron tratadas repetidas veces; y tan numerosas son las referencias a ellas en la literatura de todas las naciones--especialmente en la poesía--que el que intenta leerla sin un conocimiento previo de las Metamorfosis, se halla ante un obstáculo insuperable que impide la entera comprensión del texto.

Quizás el más popular de los mitos ovidianos haya sido el de Píramo y Tisbe. Su asunto profundamente romántico y el hábil manejo del argumento por Ovidio estimularon desde un principio la imaginación de cuantos lo leyeron por constituir una de las fábulas más sencillas y más humanas de todas las contenidas en las Metamorfosis. Gozó de tanta popularidad que sus protagonistas se convirtieron muy pronto en símbolos del amor desdichado.

La fábula se incluye en el libro cuarto, cuya primera parte describe el castigo que aplica el dios Baco a las impías Minyades (Aroippe, Leucónoe y Alcítoe), quienes han rehusado creer en su divinidad y han desatendido los ritos a él consagrados. Estas prefieren, en cambio, ocuparse en las tareas domésticas y entretienen su tiempo narrando cuentecillos: Píramo y Tisbe, Apolo y Leucótoe, Salmacis y Hermafrodito. Por su incredulidad y desatención Baco las transforma en murciélagos. Es, pues, un relato dentro de una narración más extensa y nos deja entrever uno de los procedimientos hábiles que utilizó Ovidio para concatenar sus cuentos.

El tema de este bonito cuento es el poder del amor que lleva a cabo lo imposible y aún en la muerte a dos amantes separados en vida por toda clase de obstáculos. Su romanticismo se hace más patente a causa de los sucesos trágicos que impiden para siempre que los dos jóvenes logren consumir su amor mientras viven.

En cuanto al mito de Píramo y Tisbe, que es el que representan los artesanos en la obra de Shakespeare, no hay duda de que el poeta lo conocía por las Metamorfosis de Ovidio, fuente de muchas más composiciones dramáticas y líricas escritas por él mismo. Shakespeare, como queda claro, ironiza este mito.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 14 – ENERO DE 2009

6. OTROS AUTORES:

6.1. Góngora

La obra de Góngora es exclusivamente lírica. Probó el teatro, pero sin fortuna. Sin embargo, entre sus poemas mayores encontramos la Fábula de Píramo y Tisbe, donde se mezcla lo serio y lo burlesco.

Góngora transformó los ciento once versos de Ovidio en un sorprendente romance de quinientos ocho versos en el que aplica toda su inimitable técnica, hasta entonces sólo empleada sistemáticamente en poemas serios, para burlarse de la mitología, de Ovidio y, lo que es aún más excepcional, para burlarse de sus críticos e incluso de sí mismo.

Para su parodia, manipuló la fuente ovidiana en sentido inverso a como hizo con el Polifemo: en las Metamorfosis, Polifemo es más bien burdo, Galatea es más bien frívola y Acis más bien pusilánime, mientras que Góngora los humanizó hasta convertirlos en dignos protagonistas de un patético drama; por el contrario, Ovidio presenta a Píramo y Tisbe como héroes románticos, mientras que Góngora los trata constantemente de insensatos, y reprocha a Píramo su necedad al suicidarse tan estúpidamente. Los personajes mitológicos son tratados con una familiaridad fuera de tono y para completar la comicidad a nivel argumental llena la historia de anacronismos: la Babilonia de su poema es la España de su época. La metamorfosis del moral pasa a ser secundaria y, frente a las numerosas alusiones de Ovidio, Góngora apenas la menciona una vez en la introducción y otra muy breve, casi de compromiso, en el momento en que se tiñen sus frutos.

Sin embargo, esta "perversión burlesca" del estilo de Góngora no impide que la Fábula de Píramo y Tisbe conserve las características fundamentales de sus otras obras mayores: su agudo conceptismo, la precisión meticulosa por los detalles y las descripciones vívidas y minuciosas, tanto en lo físico como en lo psicológico. Así, Góngora completa todos los detalles que están ausentes en la esquemática historia de Ovidio y que son necesarios para dar solidez al argumento. Por ejemplo, para explicar cómo los dos amantes encuentran la grieta en la pared a pesar de que no podían hablarse, Góngora introduce una esclava negra que hace de mensajera entre ambos hasta que Tisbe encuentra la grieta. También explica por qué la madre de Tisbe quiere evitar los amoríos de su hija, o por qué Píramo llega tarde a la cita, etc.

Cuando Góngora terminó este poema, declaró que era el que más le había costado y del que más orgulloso se sentía. La Fábula de Píramo y Tisbe es un poema tan complejo y profundo como cualquiera de las otras obras mayores del poeta cordobés.

6.2. Shakespeare

La trama de "Píramo y Tisbe" aparece dos veces en Shakespeare. La trama de Romeo y Julieta (1595) se tomó bien del relato latino de Ovidio en Las metamorfosis, bien de la traducción de esa obra

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 14 – ENERO DE 2009

realizada por Golding en 1567. Y también aparece en la comedia El sueño de una noche de verano (Acto V, escena 1), interpretada por un grupo de rústicos.

El sueño de una noche de verano (A Midsummer Night's Dream) es una comedia escrita por William Shakespeare sobre 1595. Considerada como uno de los grandes clásicos de la literatura teatral mundial, al parecer fue escrita con motivo de la conmemoración de la boda de Sir Thomas Berkeley y Elizabeth Carey, en febrero de 1596.

Felix Mendelssohn escribió una obertura y otras piezas musicales inspirado en esta obra que se utilizaron como acompañamiento musical de la obra a lo largo del siglo XIX. En el siglo XX, (1960) Benjamin Britten compuso una ópera sobre el mismo tema con libreto del propio Britten y de Peter Pears. La obra teatral ha sido adaptada en numerosas ocasiones al cine y su influencia ha sido notable en la cultura anglosajona.

Los principales temas de esta obra son los sueños y la realidad, el amor y la magia. Esta comedia relata la historia de dos parejas de enamorados que sufren y disfrutan por causa de su amor y de las argucias de sus enamorados. El trasfondo común se encuentra en las celebraciones de la boda entre el duque Teseo y la reina de las amazonas Hipólita, anteriormente enemigos en batalla, amantes a punto de casarse al comenzar la obra. Personajes mitológicos como el rey y la reina de las hadas, Oberón y Titania, o el duende Puck (Robin) entremezclan sus propios destinos y el de dos parejas de enamorados: Hermia y Lisandro, Demetrio y Helena. La trama se desarrolla en tres actos en los que la rivalidad entre Titania y Oberón trastorna los acontecimientos entre los enamorados mortales pero también entre un humilde súbdito de Teseo y la propia Titania. Al final los pesares y sufrimientos del amor se resuelven quedando tan solo como el recuerdo del sueño de una noche de verano.

6.3. Otras adaptaciones

- Otros autores de la Antigüedad tardía (Nono o la novela cristiana de Recognitiones) cuentan una versión diferente de la de Ovidio. Sitúan la escena en Cilicia, muestran que Tisbe se suicida la primera al descubrir que está embarazada (por miedo a sus padres), y luego le sigue Píramo; los dos amantes se metamorfosean entonces, Píramo en río y Tisbe en fuente. De hecho, un río llamado Píramo corre por Cilicia, lo que podría indicar que esta versión se corresponde con una tradición más antigua que la dada por Ovidio.
- Geoffrey Chaucer fue de los primeros autores que contó la historia en inglés, en su The Legend of Good Women.
- Théophile de Viau escribió una tragedia sobre el tema, Les Amours tragiques de Pyrame et Thisbé (1621), muy apreciada en su tiempo.
- Edmond Rostand adaptó el cuento de Romeo y Julieta, haciendo que los padres de los amantes conspiraran para unir a sus hijos con la pretensión de prohibir su amor en Les Romanesques.
- Cristóbal de Salazar Mardones, es autor de una ilustración y defensa de la fábula de Píramo y Tisbe (Madrid, 1636).

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 14 – ENERO DE 2009

- Gregorio Silvestre escribió un poema mitológico de raigambre ovidiana titulado Fábula de Píramo y Tisbe.
- Historia de Píramo y Tisbe, obra poética de Cristóbal de Castillejo.
- Antón de Marirreguera, escritor asturiano del s. XVII, también trató el tema.
- Andreas Gryphius (1616-1664), basó su comedia Absurda Comica, oder Herr Peter Squentz (1663), en el episodio cómico de Píramo y Tisbe de El sueño de una noche de verano.
- Pyrame et Thisbé, tragedia lírica de François Francœur y François Rebel;
- Piramo e Tisbe de Johann Adolph Hasse, representada en 1768;
- Pyrame et Thisbé, óleo de Nicolas Poussin.
- La obra de Rostand, traducida al inglés como The Fantastics fue la base del musical *The Fantasticks*.
- El musical *West Side Story*, basado en Romeo y Julieta, y *The Fantasticks*, por lo tanto, tienen el mismo origen.
- En El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas (1802 – 1870), se hace alusión a esta tragedia, comparándola con el amor que dos jóvenes (Maximiliano Morrel y Valentina de Villefort), que sólo pueden hablarse a través de una grieta en un muro de madera.
- A Midsummer Night's Dream, ópera de Benjamin Britten basada en El sueño de una noche de verano de Shakespeare, incluye en su acto tercero una representación de la tragedia.

7. REPRESENTACIÓN TEATRAL DE LA FÁBULA DE PÍRAMO Y TISBE

Los alumnos de 3º de ESO, pertenecientes a un instituto ubicado en un ambiente rural, acudieron a un pueblo cercano para ver la representación La Fábula de Píramo y Tisbe, adaptación de El sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, puesta en escena por la compañía de teatro malagueña Deucalion y pensada especialmente para el público adolescente.

En ella se narra la historia de tres comediantes, Paco, Miguel e Inma, que son llamados por el Duque para representar un entremés en el bosque. El Duque se iba a encargar de cortarles la cabeza si no lo hacían. En el bosque los cómicos se dan cuenta de que el público ya está allí y cambian un poco la historia adaptándola a este público, formado por muchachos y muchachas.

El entremés que representan trata, como ya hemos indicado, de la trágica historia de amor de los protagonistas, Píramo y Tisbe, que pertenecen a familias que se oponen a esta relación. Es semejante a la famosa obra *Romeo y Julieta*. Paco hace de Píramo, un hombre muy valiente delante de la gente, pero después muy cobarde, Miguel hace de Tisbe, una persona tonta y boba, e Inma representa a un león que es muy marimandón.

Es un claro ejemplo de cómo dentro del teatro se hace otra obra de teatro. La escenografía era la justa y simple: un escenario pequeño con un bosque detrás dentro del escenario real.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 14 – ENERO DE 2009

La función gustó bastante a los alumnos, que disfrutaron y se divertieron sobre todo con el personaje de Tisbe, que era el actor que tuvo que hacer de dama y que, además, era muy despistado. También se mostraron muy entusiasmados con el final, pues los personajes se sentaron y pudieron hacerles todo tipo de preguntas, una especie de pequeña entrevista que les permitió conocerlos un poco más, siendo todos los actores muy simpáticos y atentos con todos los espectadores (que por cierto se portaron muy bien y participaron activamente, interesándose por la manera de convertirse en actor, preguntándoles acerca de sus inicios, de su vida, etc).

8. ACTIVIDADES PARA REALIZAR ANTES DE LA REPRESENTACIÓN

Con esta experiencia se trata de dar una oportunidad de acercarse al mundo del teatro y las artes escénicas por parte del alumnado, promocionando esta disciplina entre los estudiantes. Asimismo se pretende captar nuevos espectadores para el mundo de las artes escénicas y acercar a los menores al teatro.

A los alumnos se les dará una serie de preguntas acerca del escenario del montaje, los personajes, así como sobre el contenido, juegos, explicaciones del argumento y de las expresiones teatrales y sus características. Por lo tanto, el profesor debe preparar la visita al teatro para trabajar posteriormente sobre el montaje visto, con el fin de ahondar en los contenidos o de solventar posibles dudas, indicándoles que se celebrará un coloquio al final de la representación, donde los alumnos podrán obtener aclaraciones de cualquier tipo sobre lo que acaban de ver en el escenario y planteándoles la posibilidad de ir cuestionándose qué tipo de preguntas quieren realizar a posteriori.

Asimismo, se confeccionará un decálogo de "buenas formas" que se entregará al alumno, para que conozcan las normas establecidas en el teatro en referencia a aspectos como la puntualidad, el silencio, la prohibición de comer, el respeto al trabajo de los actores o los aplausos.

9. ACTIVIDADES PARA REALIZAR DURANTE LA REPRESENTACIÓN

Es fundamental, según se ha comentado en el apartado anterior, trabajar con el alumnado antes de acudir a ver la obra de teatro sobre la actitud positiva que debe mostrar ante la actividad lúdica que se le propone, debiendo atenerse a un comportamiento determinado, en todo momento educado, mostrándose interesado por la visita, respetando el turno de palabra al final de la representación y siendo creativos e imaginativos a la hora de realizar preguntas y contestar adecuadamente al trabajo propuesto posteriormente.

Los alumnos podrán acudir a la representación teatral con un cuaderno, para así poder anotar todo aquello que ellos consideren interesante.

10. ACTIVIDADES PARA REALIZAR DESPUÉS DE LA REPRESENTACIÓN

Los alumnos deberán presentar un trabajo en el cual aparezcan los siguientes datos:

C/ Recogidas Nº 45 - 6º A 18005 Granada csifrevistad@gmail.com

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 14 – ENERO DE 2009

- Portada: nombre y apellidos del alumno, curso y grupo.
- Tema o asunto central
- Propósito de la visita o actividad, de manera que el alumno relacione la representación de una obra de teatro con el género dramático.
- Fecha, lugar y hora en que se realizó la actividad.
- Resumen de la obra vista.
- Descripción de los personajes más importantes.
- Comentario (punto de vista acerca de la obra, relacionándola con conceptos trabajados en literatura).

11. CONCLUSIONES

Los espectadores de teatro nacen y se hacen. Por este motivo se debe potenciar desde una temprana edad el interés del alumno por el teatro. Este interés por las artes se inicia muy pronto, pues desde pequeños sentimos la música o respondemos ante la danza. Entender las artes escénicas no pasa sólo por los conocimientos adquiridos, sino por las sensaciones y los sentimientos, la parte más intuitiva del ser humano.

Se trata, en definitiva, de una actividad pedagógica y educativa que responde a la necesidad de acercar las artes escénicas a los más jóvenes, especialmente a los alumnos del medio rural, que tienen mayores dificultades para disfrutar de este tipo de experiencias.

12. BIBLIOGRAFÍA

<http://escueladeespectadoresdeteatro.blogspot.com>

<http://www.uv.es>

<http://es.wikipedia.org>

BOU, LM. Cómo enseñar el arte. Ed.Ceac, Col. Educación y enseñanza. Barcelona, 1989

Pérez Largacha, Antonio. Nuevas lecturas de la Fábula de Píramo y Tisbe, actas de los Foros de Debate Góngora Hoy, ISBN 84-8154-000-5, 2002

Autoría

- Nombre y Apellidos: Remedios Medina Fuentes