

ARTES ESCÉNICAS Y DANZA

algar editorial

EL ORIGEN MÁGICO Y RITUAL DEL TEATRO Y DE LA DANZA

COORDENADAS ESPACIO-TIEMPO

40000 aC

Paleolítico superior

9000 aC

Arte rupestre levantino

500 aC

Esplendor de la cultura ibérica

▲ Disfrazándose de animal, el hombre buscaba el éxito en la caza.

La palabra *prehistoria* significa 'antes de la historia', es decir, antes de tener documentos escritos en relación con los acontecimientos de una sociedad. Esta denominación engloba dos períodos muy interesantes para el desarrollo de la humanidad: el Paleolítico y el Neolítico. A pesar de la ausencia de documentación, podemos conocer las manifestaciones teatrales de esta época gracias a tres fuentes de información:

- Pinturas rupestres y grabados en madera y hueso.
- Pueblos aislados que viven de forma primitiva en una hipotética condición originaria de la humanidad.
- Costumbres populares y danzas mímicas que se conservan en todas las regiones de la Tierra.

La prehistoria no tiene una extensión idéntica en todos los puntos del mundo. Con todo, nos hemos centrado principalmente en las manifestaciones europeas que derivan de las culturas de los pueblos mediterráneos, celtas y centroeuropeos.

La imitación y la magia, origen del teatro

Los pueblos del Paleolítico, fundamentalmente cazadores, cuando vuelven de cazar, celebran y muestran su gesta disfrazándose con las pieles de sus presas. Con los disfraces imitan los movimientos que han observado en los animales, intentando captar de este modo la vida que los rodea. En la necesidad de comunicar aquello que ha sucedido mediante las danzas y las manifestaciones mímicas, hallamos las primeras formas de expresión teatral.

Los seres humanos están convencidos de la influencia que tiene su movimiento sobre la naturaleza. Basándose en la idea de que las cosas parecidas se atraen, la danza se realiza antes de salir a cazar, con la creencia de que imitando los movimientos y la muerte del animal la caza será más abundante y provechosa. Estamos en los inicios de la magia. Con la imitación se pretende asegurar el éxito y se muestra el deseo de dominar la naturaleza. La misma finalidad la podemos encontrar en las numerosas escenas de caza de la pintura rupestre. En la prehistoria no existía diferencia entre la religión y la vida.

Algunas danzas mágicas:

- Según las fases lunares para influir en las mujeres embarazadas.
- Para representar el paso de la pubertad a la juventud.
- Alrededor del anciano para que transmita su sabiduría.
- Alrededor de los enfermos para ahuyentar el mal.
- Alrededor de la casa que nos acoge.
- Alrededor de la muerte para que su espíritu marche feliz.
- Para celebrar el combate o de la victoria.

De la imitación a la representación: la máscara

Esta imitación no es tanto una copia como una sugerencia. Es lo que se denomina *la estilización de la realidad*: se toman los elementos más destacables en representación de aquello que se desea mostrar. Así, los cuernos de un ciervo sobre la cabeza representan al animal entero. O la fertilidad de la tierra se representa con los pechos de una mujer, elemento presente en su capacidad de reproducción.

Bajo esta idea nace un elemento fundamental para la historia del teatro: la máscara. En ella están expuestos los rasgos más significativos de aquello que se quiere representar, ya sean personajes reales, fuerzas de la naturaleza (el sol, la lluvia) o conceptos que no son visibles a los ojos (la muerte, el bien y el mal).

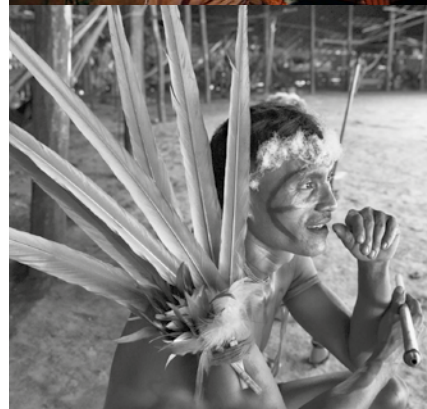
El mago o chamán: el primer actor

El cazador que demuestra tener mayor éxito en las danzas y las representaciones se convierte en mago o chamán (son conceptos equivalentes), y será el encargado de disfrazarse con la piel del animal e imitarlo, mientras que el resto de la tribu simula atravesarlo con una lanza. Es el primer actor o actriz que actúa de cara a su público. El Neolítico, con la aparición de la agricultura y la ganadería, supuso un cambio de mentalidad en la humanidad, un cambio de organización social e, incluso, de creencias: las fuerzas de la naturaleza están dotadas de un alma o de un espíritu no visible. El mago o chamán se convierte en sacerdote y su danza se transforma en un rito.

El rito es un acto con una serie de normas prescritas (movimientos, cánticos) con la finalidad de comunicarse con las fuerzas sobrenaturales. El sacerdote es su introductor y destaca sobre el resto de la comunidad.

El círculo: el primer espacio escénico

Estas manifestaciones teatrales se desarrollan en círculo. La formación en corro o similar ya la realizan los animales superiores. En el corro, todos están al mismo nivel, la presencia y la atención se sitúan en el centro, nadie da la espalda a nadie. Todos son espectadores y actores a la vez y toda la comunidad participa en la ceremonia. Cuando el círculo se rompe aparece la procesión, que permite el traslado del grupo de un lugar a otro con un tipo de coreografía muy elemental. En ella, el chamán es el guía, el bailarín al que hay que seguir e imitar en sus movimientos.

▲ Chamán africano y chamán americano.

EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN

El conjunto de actividades de este apartado, eminentemente lúdico, tiene como objetivo la estimulación de la sensibilidad perceptiva, el desarrollo de la creatividad corporal y la búsqueda de posibilidades expresivas e interpretativas de la voz. Se trata de que los participantes del taller comprendan la necesidad de poder mágico que precisaban las personas prehistóricas, y cómo este poder se manifestaba a través de su cuerpo y de su voz con el fin de controlar las fuerzas de la naturaleza y los animales de su entorno.

Nos ponemos en marcha

1. Presentaciones

▶ «Yo soy...»

De pie, en círculo, un participante se avanza y se coloca en el centro. Realiza una postura, un gesto o un movimiento que manifieste una cualidad o un rasgo característico, personal y relevante. Al mismo tiempo, pronuncia en voz alta su nombre, pero con una entonación especial. Después se retira del centro y vuelve a su lugar. Todo el grupo imitará con exactitud lo que acaba de hacer el participante y repetirá el nombre, con la misma entonación que ha empleado aquel. Uno a uno, saldrán todos y harán lo mismo.

▶ «Si yo fuera...»

Otro modo de presentarse, muy relacionado con el contenido del tema y que puede resultar divertido consiste en variar los gestos del ejercicio anterior de acuerdo con la situación que se produciría si aquel que sale dijera: «Si yo fuera un animal, sería el león Antonio, o la jirafa Amparo, etc.». En esta representación hay que imitar el animal y hacer su sonido característico, antes y después de pronunciar la frase. El grupo repetirá la actuación del participante y dirá: «Si él/ella fuera un animal, sería...».

2. El descubrimiento del fuego

▶ Una de las formas que tenían los pueblos primitivos para encender el fuego era frotar dos palos secos, el uno contra el otro. Imitándolos, frotaremos con las manos nuestro cuerpo o el de nuestros compañeros y compañeras para entrar en calor y relajar los músculos. Hay que tener cuidado de no hacer daño a nadie.

▶ Apréndete de memoria esta alabanza del fuego y recítala junto con tus compañeros.

El humo del fuego hace la fiesta.

La fiesta del fuego hace felices a los niños: ¡viva el fuego!

Danza y creatividad corporal

«Adivina adivinanza, ¿cuál es la más vieja de las artes?
Pues, la danza.»

Los antropólogos creen que la primera manifestación artística del ser humano, antes de pintar, crear música o esculpir, fue la danza, porque para practicarla no necesitaba ni pintura, ni instrumentos musicales ni herramientas, que debió de inventar más tarde. Pero tenía su cuerpo y podía moverlo. Y lo movió. Y, de este modo, creó la danza.

3. Preparación para la danza

Los pies son una de las partes más importantes del cuerpo, ya que son su soporte. Normalmente los cuidamos poco, pero deberíamos recordar que para bailar hay que realizar algunos ejercicios de calentamiento. Te proponemos que empieces con estos.

- ▶ Descálzate y, con las dos manos, realiza un masaje en la planta del pie derecho. Termina estirando cada uno de los dedos con un movimiento rotatorio hasta finalizar en la punta. Haz lo mismo con el pie izquierdo.
- ▶ Para entrenar la movilidad de los dedos, coloca un papel de periódico en el suelo e intenta cogerlo con los dedos del pie. Después de arrugarlo, intenta estirarlo.
- ▶ Enlaza los dedos de la mano derecha con los dedos del pie izquierdo. Gira la muñeca a izquierda y derecha. Repite el mismo ejercicio con la mano izquierda y el pie derecho.

4. Siguiendo al chamán

Con una música de tambores africanos, el grupo, en círculo, imita los movimientos del alumno o la alumna que hará el papel de chamán. Este propone un movimiento y todos le imitan. Se repite varias veces. Toda la clase tiene que hacer de chamán.

Los movimientos se pueden hacer sentados (nivel bajo), doblando un poco las rodillas y bajando las caderas (nivel medio), o de pie y de puntillas (nivel alto).

Primero mueve solo una parte cada vez, para ir desplazando, poco a poco, las diferentes partes del cuerpo o segmentos corporales: cabeza, hombros, brazos, tronco, caderas, piernas, pies...

Después realiza gestos de acciones cotidianas (comer, abrazar, vestirse, etc.).

5. Danza de la caza

Antes de salir a cazar, los hombres y las mujeres prehistóricos practicaban danzas rituales y mágicas para tener éxito durante la cacería.

- ▶ Formad grupos que simulen una tribu preparada para salir de caza. Cada grupo estará dirigido por un o una chamán, que imitará los movimientos del animal que el grupo pretende cazar. Los otros miembros de la tribu acompañarán, con golpes de percusión corporal, la danza que propone el o la chamán. También podéis añadir algún sonido o canto. Se mostrarán las distintas coreografías al resto de participantes.

