

La Historia del Teatro en Guatemala

DOCUMENTAL HISTÓRICO AUDIOVISUAL

**PARA LA ACADEMIA DE ARTE DRAMÁTICO
"RUBÉN MORALES MONROY"
DE LA UNIVERSIDAD POPULAR**

Presentado por:

Dharma Eunice Morales Beltetón
Carné: 200022316

Para optar al título

de Licenciada en Diseño Gráfico,
egresada de la Facultad de Arquitectura de
la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Arquitectura
Programa de Diseño Gráfico

La Historia del Teatro en Guatemala

DOCUMENTAL HISTÓRICO AUDIOVISUAL

Para la Academia de Arte Dramático "Rubén Morales Monroy"
de La Universidad Popular

Presentado por:

Dharma Eunice Morales Beltetón
Carné: 200022316

Para optar al título

de Licenciada en Diseño Gráfico,
egresada de la Facultad de Arquitectura de
la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Proyecto

La Historia del Teatro en Guatemala

DOCUMENTAL HISTÓRICO AUDIOVISUAL

Para la Academia de Arte Dramático "Rubén Morales Monroy"
de La Universidad Popular.

Índice

PRESENTACIÓN

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

Antecedentes	1
Problema	1
Justificación	2
Objetivos de Diseño	3

CAPÍTULO II

Perfil del Cliente	4
Grupo Objetivo	6
<i>Grupo objetivo del Proyecto</i>	6

CAPÍTULO III

Conceptos Fundamentales	7
-------------------------	---

CAPÍTULO IV

Concepto Creativo	16
Proceso de Bocetaje ARTE GRÁFICO	19
Proceso de Bocetaje STORY BOARD	26

CAPÍTULO V

Comprobación de Eficacia	31
Propuesta Gráfica Final y Fundamentación	37
Conclusiones	39
Lineamientos Para La Puesta en Práctica de La Propuesta	40
Recomendaciones	41
Bibliografía y Fuentes Consultadas	42
Glosario	43
Anexos	47

Nómina de Autoridades

MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA FACULTAD DE ARQUITECTURA

ARQUITECTO

Carlos Enrique Valladares Cerezo
Decano

ARQUITECTO

Sergio Mohamed Estrada Ruiz
Vocal I

ARQUITECTO

Efraín de Jesús Amaya Caravantes
Vocal II

ARQUITECTO

Carlos Enrique Martini Herrera
Vocal III

BACHILLER

Carlos Alberto Mancilla Estrada
Vocal IV

SECRETARIA

Liliam Rosana Santizo Alva
Vocal V

ARQUITECTO

Alejandro Muñoz Calderón
Secretario

TRIBUNAL EXAMINADOR

ARQUITECTO

Carlos Enrique Valladares Cerezo
Decano

ARQUITECTO

Alejandro Muñoz Calderón
Secretario

Lic. Rualdo Ibne Anzueto Talento
Examinador

Lic. Juan Bautista Sagastume Reyes
Examinador

Lic. Fernando Fuentes Ríos
Examinador

Lic. Rualdo Ibne Anzueto Talento
Asesor

Lic. Juan Bautista Sagastume Reyes
Asesor

Lic. Fernando Fuentes Ríos
Asesor

A ese poder supremo al que llamamos **Dios**; que nos da la fuerza día con día, para luchar y alcanzar el éxito en un mundo que nos exige excelencia y prontitud.

Que nos ayuda en los peores momentos, a despertar con una mentalidad positiva de ser mejores personas, amar y enloquecer, darnos la inteligencia necesaria para mejorar nuestro entorno y así, convertir la penumbra en luz, a darnos la serenidad necesaria para aceptar lo que no podemos cambiar y sobre todo, de darnos el privilegio de ser únicos en este planeta tierra y ser autores inéditos de nuestra propia historia la cual forjará nuestro destino.

A ti. **Compañero de viaje.**

A la unión que me dió la vida y a mi *dulce* confidente.

Al teatro; por darme la inspiración, a mis irremplazables amigos, quienes siempre me dieron ánimo para seguir adelante y, a los artistas, que contribuyeron a la realización de este proyecto.

Dedicatoria

Presentación

La historia del teatro en el mundo es tan extensa, conocerla a profundidad implicaría una vasta cantidad de libros; incluso cuando creemos saber una parte de ella, nos enfrentamos con la falta de suficiente información; no existe el acceso a una fuente significativa de datos, ya sea porque han sido destruidos por el paso del tiempo, o porque no fueron documentados en la época en la que sucedieron.

Nuestro país, sin lugar a dudas, cuenta con el talento, tanto de actores como de dramaturgos; quienes forman hoy el presente de este arte y día a día contribuyen con su trabajo al realce del mismo, anhelando un renacer glorioso del teatro.

La realización de este documental busca aportar algunos detalles relevantes a la necesidad de información y lograr a través de una reseña histórica, documentar los comienzos, evolución y actualidad del teatro en Guatemala.

Capítulo I

1 Antecedentes

Para la UP, es motivo de íntima satisfacción el haber contado entre sus fundadores, en 1922 a Miguel Ángel Asturias, quien prestó sus valiosos servicios directivos a esta casa de estudios.

En forma verbal se ha dicho que cuando la Universidad Popular inició, fueron los mismos actores y directores egresados del mismo lugar, quienes contribuyeron a enriquecer el movimiento teatral en Guatemala y a reconstruir el teatro de dicha universidad cuando este se quemó.

Hasta la fecha, cuando se ingresa a la Academia de Arte Dramático, en la UP, es difícil adquirir material escrito que facilite la enseñanza y el conocimiento de cómo surgió el Teatro en Guatemala. Además se desconoce el lugar donde adquirir el poco que sí existe.

De ahí; surge el proyecto de crear un Material Audiovisual de apoyo, que ayude a alumnos de las distintas Academias a interesarse por conocer dicha historia.

Así se dará un primer paso en archivar al menos un fragmento de la historia de Guatemala, para que luego ésta recopilación sirva en un futuro como complemento de un nuevo proyecto y de esa manera la calidad de la enseñanza en la Academia de Arte Dramático "Rubén Morales Monroy" se fortalecerá y actualizará con material de apoyo y, así mismo, continuar en la lucha de crecer y enriquecer nuestro acervo cultural.

1.2 Problema

En la actualidad existe muy poco material de consulta sobre la Historia del Teatro en Guatemala, por tal razón, se cuenta con pocas referencias de apoyo para conocer más de ella.

Muchas fuentes de información, por el hecho de estar agotadas, son difíciles de encontrar y notablemente escasas al momento de investigar.

Por lo tanto, los estudiantes de Arte Dramático de la Universidad Popular, se formulan las siguientes interrogantes:

¿Cómo surgió el teatro en Guatemala?

¿Qué épocas más importantes, hasta ahora, marcan la historia del teatro en Guatemala?

¿Qué tipos de teatro han surgido en estos años?

¿Qué se pretende aportar al teatro guatemalteco?

1.3 Justificación

1.3.1 ¿Por qué un Audio Visual?

Según la enciclopedia virtual Wikipedia, el término audiovisual significa:

“la integración e interrelación plena entre lo auditivo y lo visual para producir una nueva realidad o lenguaje. La documentación audiovisual es una de las herramientas más completas de que disponen los profesionales de la imagen para elaborar o complementar sus productos audiovisuales.”

En un audiovisual, se percibe la realidad con los cinco sentidos acotando la vista y el oído por ser los protagonistas en la comunicación e interpretación de la realidad.

Guatemala es un país joven que necesita educación, orientación, alcanzar una identidad auténtica; amor por lo suyo y sobre todo, orgullo y admiración por las personas que han hecho historia.

La realización de este Material Audiovisual es un fragmento complementario de la historia del teatro Guatemalteco; pretende poner al alcance de los/las interesados/as, una fuente de información actualizada, entretenida y diferente.

Además, busca estimular a los alumnos de la carrera técnica de arte dramático de la Universidad Popular, y alumnado de las distintas academias de arte dramático a conocer dicha historia.

a. Magnitud: Los estudiantes de arte dramático de la UP, actuales y futuros; estudiantes universitarios que acuden a dicha institución por información en la mayoría de casos, personas interesadas en conocer las raíces, la cultura y la historia de cómo se originó este movimiento artístico en Guatemala.

b. Trascendencia: Los Pueblos se desarrollan, crecen y se fortalecen al amparo de una cultura. Su trascendencia e importancia es de rescatar lo que se ha perdido, y documentar el valor del arte; en especial el teatro como parte de la cultura histórica de este pueblo, Guatemala.

c. Vulnerabilidad: Es indudable que Guatemala es un país urgido de educación y por lo mismo la representación gráfica puede contribuir a desarrollar proyectos que mitiguen la falta de información. El material audiovisual también facilita el aprendizaje para todas las edades ya que entra por los ojos y los oídos. Naturalmente esta es una forma para que el grupo objetivo se interese por investigar más a fondo en los libros, no sólo la historia del teatro, sino también la historia de Guatemala en general; y así estaremos procurando un mejor futuro y el crecimiento que todos anhelamos para este país.

d. Factibilidad: La elaboración de este audiovisual tiene el propósito de comunicar, informar y sobre todo de educar, lo que ayudará a difundir dicha información rápidamente de manera accesible y atractiva a los receptores en formato digital **DVD**, pues actualmente, tienen los medios a su alcance, para visualizar el Documental Histórico Audiovisual ya que este formato, hace factible la adquisición del material para muchas personas.

1.4 Objetivos de Diseño

Esta combinación de imágenes y sonidos mezclados con la historia, serán un medio educativo de comunicación entretenida para el espectador ya que, de esta forma puede interesarse de cualquier tema, aún así, éste se trate de historia; palabra tediosa, entre otros.

Este material audiovisual, ajeno a descartar la idea de la lectura, puede despertar el interés del grupo receptor a obtener material similar, y por el hecho, de ser este tema escaso o inexistente, los espectadores tendrán que recurrir a los libros y esto dará resultado a la lectura. Actividad poco usual en nuestro país, pero muy necesaria.

1.4.1 Objetivo General

Crear un Compendio Histórico Audiovisual accesible, cuyo diseño e información, permita dar a conocer en forma entretenida y creativa, la historia del teatro en Guatemala: Orígenes, trayectoria e importancia.

1.4.2 Objetivo Específico

Contribuir con la realización y proyección del audiovisual a:

- a. Crear una fuente de información accesible y actualizada.
- b. Crear un documento audiovisual de consulta para los alumnos de la Academia de Arte Dramático "Rubén Morales Monroy" de la UP.
- c. La calidad de la enseñanza en la Academia de Arte Dramático "Rubén Morales Monroy" se fortalecerá y actualizará con material de apoyo.

- d. Crear un material audiovisual que sirva de apoyo didáctico para alumnos de arte dramático de otras academias.
- e. Crear una fuente de consulta accesible para personas y estudiantes que se avocan a la Universidad Popular, interesadas en conocer la historia de cómo se originó el teatro en Guatemala.
- f. Exhortar, por medio del Audiovisual Histórico, a los estudiantes de arte dramático para encontrar información más amplia así como libros o documentos escritos.
- g. Contribuir a crear una cultura de archivo en los estudiantes de arte dramático de la UP, ya que actualmente existe muy poco material de consulta acerca del tema.
- h. Contribuir con la recopilación y el rescate del poco material existente.

Capítulo II

2. Perfil del cliente

2.1 DATOS GENERALES

Nombre: Universidad Popular de Guatemala,
Entidad Privada No Lucrativa.

Dirección: 10^a. Calle 10-32, zona 1.

Teléfonos: 22 32 - 51 81 ♦ 22 32 - 84 33

Fax: 22 32 - 67 97

Web: www.universidadpopular.org

e-mail: upguate@gmail.com

2.2 CUERPO ADMINISTRATIVO

SECRETARIO GENERAL

René Molina

SECRETARÍA GENERAL

Jornada Matutina:

Ingrid Mejía

Jornada Vespertina:

Anayancie Comparini

2.2.1 CUERPO DE DIRECTORES

Arte Dramático:

Angelo Medina

Artes Plásticas:

José Luis Vázquez Carrillo

Marimba:

Juan Tisój

Guitarra:

Efraín Coronado

Cocina:

Ana María Aguilar

Corte y Confección:

Blanca de Aguilar

Bordado a Mano y Manualidades:

María Cristina Sierra

Sastrería:

Francisco Fuentes

2.3 MISIÓN

Dar al obrero educación inmediata, completar la educación del adulto que no tuvo la oportunidad, preparar al obrero para que pueda continuar sus estudios, formar obreros especializados en diferentes artesanías de consumo local.

2.4 VISIÓN

Desarrollar las diferentes etapas que intervienen en el proceso de gestión cultural, propiciando el intercambio de expresiones artísticas y el crecimiento integral de sus miembros. Contribuir a procesos de formación humana, ética y profesional, respetando las etnias, diferencias sociales, religiosas y culturales.

2.5 LA INSTITUCIÓN

2.5.1 Primera Época

La Universidad Popular surge un 20 de Agosto del año 1922 a instancias de los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Miguel Angel Asturias, David Vela, Rufino Guerra Cortave, Ricardo Arenales (Porfirio Barba - Jacob), Rafaél Pérez de León, Arturo Gonzáles y Valentín Dávila, entre Otros.

El propósito de estos visionarios sancarlistas era que la UP se convirtiera en un espacio para alfabetizar y educar a personas.

La UP se extendió en otras zonas de la capital y algunos departamentos, a través de sucursales. Por acuerdo Gubernativo del 6 de Julio de 1932, se le cancela la personería jurídica para darle una "organización bajo el control del Ministerio de Educación". pero más adelante se le cancela totalmente.

2.5.2 Segunda Época

Comienza con el primer gobierno de la revolución presidido por el Doctor Juan José Arévalo, en 1945. Se le devuelve la personería jurídica y se revalidan los antiguos estatutos. En 1946 se funda la primera aula para estudiar teatro, al año siguiente se crean las clases de cocina y repostería, corte y confección, marimba y guitarra, tejidos de punto, bordado y sastrería.

El 21 de Mayo de 1959, por acuerdo gubernativo, se aprueban los nuevos estatutos que fungen a la fecha.

La UP ha contribuido a formar ciudadanos útiles en diferentes disciplinas. Debido a la demanda por que se impartieran cursos de pintura artística, en 1962, se funda la escuela de Artes Plásticas "Roberto Cabrera" con la colaboración de los destacados maestros Rodolfo Galeotti-Torres, Dagoberto Vásquez, Roberto González Goyri, Enrique Anleu Díaz y Roberto Cabrera, entre otros.

La Academia de Arte Dramático "Rubén Morales Monroy" se inicia en el año 1963, y por invitación del maestro Rubén Morales Monroy, colaboran las Actrices Norma Padilla y Matilde Montoya, así como los actores Manuel Ocampo, Hugo Carrillo, Roberto Castañeda y René Molina.

En la academia se han formado grandes actores, actrices, técnicos y directores quienes han transmitido sus conocimientos a nivel nacional e internacional.

Ese mismo año se organizan Festivales de Teatro Guatemalteco, cuyo motivo fue conmemorar el **15 de Septiembre y el 20 de Octubre**.

Entre los objetivos de los festivales destaca:

- A.** Descubrir nuevos valores en lo artístico y la dramaturgia guatemalteca.
- B.** Formar nuevas generaciones de público.
- C.** Rendir homenaje a los pioneros del teatro.

En la sala de Teatro de la UP, se abre la Galería "Gente de Teatro" donde figuran actores, actrices, promotores culturales, productores, dramaturgos, técnicos y colaboradores.

De los Festivales surgen las Muestras Departamentales de Teatro, Festival de Teatro de los Barrios y Festivales Populares, entre otros.

2.6 GRUPO OBJETIVO DE LA UP

La Universidad Popular se dirige, en las comunidades ladina e indígena, con bajo nivel escolar o analfabetas, el sector campesino que no ha podido terminar sus estudios, adolescentes y ancianos sin distinción de origen étnico, creencias religiosas u orientación sexual.

Según las categorías de nivel socioeconómico se describe como:

- C. Medio:** Personas que ingresan a las diferentes academias de arte de la UP, donde se encuentran bachilleres, maestros, comerciantes y universitarios.
- D. Medio bajo:** Campesinos y obreros radicados en la capital que no han concluido sus estudios, pero que si saben leer y escribir.
- E. Bajo (marginal):** Ladinos e indígenas analfabetas.

2.7 GRUPO OBJETIVO del Documental Histórico Audiovisual

Con el documental se pretende llegar a los estudiantes de arte dramático de la Universidad Popular y a estudiantes de cualquier academia afin a ésta, en Guatemala.

Gente joven que cursa el bachillerato en arte dramático cuya población está comprendida entre las edades **15 a 22**, años.

Estudiantes de la carrera técnica en arte dramático, integrados por jóvenes y jóvenes adultos con edades desde los **19** hasta los **30** años.

En su mayoría universitarios, y de nivel socioeconómico medio y medio bajo.

Capítulo
III

3. Conceptos fundamentales

acerca del tema sustantivo

3.1 Teatro:

Término que viene del griego *theatron*, que significa lugar donde se mira, y de la palabra *drama*, que quiere decir acción.

El teatro es un género literario, ya sea en prosa o en verso, normalmente dialogado, concebido para ser representado. Las artes escénicas cubren todo lo relativo a la escritura de la obra teatral, la interpretación, la producción, los vestuarios y escenarios. (9)

Teatro es la rama del arte escénico, relacionada con la actuación, que representa historias frente a una audiencia, usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. Es también el género literario que comprende las obras concebidas en un escenario, ante un público.

El día internacional del teatro se celebra el 27 de marzo.

Se llama también teatro al edificio destinado a la representación de estas obras dramáticas o a otros espectáculos escénicos. (8)

3.1.1 Origen Religioso del Teatro:

La historia de los orígenes del teatro está íntimamente relacionada con la historia de las religiones, es decir, con las prácticas religiosas que provocaron el surgimiento del arte del teatro.

A través de danzas y cánticos se rendía culto a los dioses. En Grecia, la festividad de Dionisio o Baco (dios del vino) se celebraba al terminar la vendimia, mediante una ceremonia que culminaba en el sacrificio de un macho cabrío. A partir de entonces se empezó a hablar de "tragedia", término que significaba justamente festividad del macho cabrío.

Los actores usaban una especie de zancos, para poder verse desde lejos, y utilizaban conos, cuyo uso estaba destinado a aumentar el volumen de sus voces.

Su vestuario, simples túnicas y máscaras, que representaban el estado de ánimo del personaje. De ahí vienen las conocidas máscaras de la alegría y la tristeza,

que estando juntas son el símbolo del teatro. (9)

3.1.2 Drama:

Término que viene de la palabra griega *draos* que significa "hacer", y por esa razón se asocia normalmente a la idea de acción. En términos generales se entiende por drama una historia que narra los acontecimientos vitales de una serie de personajes. Como el adjetivo dramático indica, las ideas de conflicto, tensión, contraste y emoción se asocian con drama.

El ser humano tiene una capacidad propia, que es casi un instinto: La de imitar. ¿Quién no disfruta imitando cómo se mueve o habla otra persona? Se cree que de esta inquietud surgió lo que hoy llamamos el teatro, hace ya miles de años. (9)

3.1.3 Actor:

Es una persona que interpreta a un personaje en cine, televisión, teatro o radio. En ópera la actuación se consideraba menos importante que el canto. En el momento actual se está llegando a un lógico mismo nivel de importancia entre actuación y canto, por lo que muchos directores de escena dan también en llamar actores a los cantantes de ópera.

Hasta el siglo XVII, los actores sólo podían ser hombres. Se consideraba de mal gusto que una mujer actuase en un escenario. Así, en la época de Shakespeare los papeles femeninos eran interpretados por hombres. Fue en los teatros de Venecia donde se produjo el cambio que permitió a las mujeres realizar interpretaciones teatrales. El primer actor del que se tiene conocimiento escrito fue el griego **Tespo**. (8)

3.1.4 Actuación:

Se conoce como actuación al proceso de investigación personal que hace el actor para descubrir a un futuro personaje a representar. Dicho proceso comienza desde una interiorización para conocer el principio de dicho personaje y traerlo desde lo más profundo y transformarlo en un personaje integrado.

La actuación es descrita como acciones hechas por un personaje dentro de la escena

teatral. Aunque dichas acciones son auténticas, deberían por lo menos estar cargadas de una intención que permita que el observador se estimule y logre recibir el mensaje en su totalidad. (8)

Hermanos Lanuza, actores y directores de Cine Guatemalteco.

3.1.5 Historia del Teatro en Guatemala:

En Guatemala surgió el teatro hasta fines del siglo XIX. No había edificios especiales y las comedias que se dieron con motivo de las fiestas religiosas tuvieron como escenario el atrio de la catedral.

Debido a que la Inquisición tenía especial atención contra toda manifestación del espíritu para ella sospechosa, las autoridades censuraban toda novedad y la masa popular conocía por oídas las cuestiones de teatro.

Antes de construirse los primeros teatros, esta actividad artística se hacía en las casas particulares, para celebrar los cumpleaños, con sainetes, entremeses y loas (*Loa es un género literario popular dramático, que se representaba al inicio o al final de una procesión. Es una pieza teatral de media hora escenificada en las calles, sobre un tablado de madera*).

Después de muchos y muy dificultosos trámites, en 1859 se logró el permiso del Presidente Carrera para la construcción de el Teatro Carrera, llamado luego Teatro Colón, localizado en lo que hoy es el parque Colón.

Inaugurado el 23 de Octubre de 1859, con el drama Torcuato Tasso, el teatro Colón marcó toda una época del esplendor teatral en Guatemala, porque allí se acogió a los artistas nacionales y se presentaron los grupos extranjeros más famosos que hacían su parada obligatoria en nuestro país. Luego, el teatro Variedades abre sus puertas el 1 de Enero de 1909 y a principios de 1915 se inicia un episodio de la vida teatral guatemalteca con la construcción del Teatro Abril.

En la navidad de 1917, cuando la ciudad de Guatemala apenas contaba con unos 100mil habitantes, una serie de movimientos sísmicos destruyó la mayoría de los edificios que conformaban la capital.

Entre los que destacó la destrucción del Teatro Colón, por ser el principal escenario en que artistas nacionales e internacionales podían darse a conocer y, aunque el presidente Carrera ordenó su restauración, finalmente fue demolido en 1924, durante el mandato de José María Orellana.

La década de los años 20, fue el momento estelar para el teatro. Desde el instante que el Teatro Abril abriera sus puertas al público procuró mantener viva la atención de la afición guatemalteca por el teatro, trayendo prestigiosos espectáculos, desde operas, zarzuelas, drama, alta comedia y lujosas revistas musicales que dejaban buenas utilidades, por lo que se podía permitir cómodamente financiar también a grupos nacionales.

Infelizmente, al terminar esa década feliz, la economía guatemalteca se vino al suelo, víctima de una espantosa depresión, cuando los precios del único producto agrícola que le daba el vigor y la vida, el café; bajaron a tal extremo que acarreó la pobreza a todos los sectores de la población.

En tales circunstancias, la gente ya no pudo seguir dándose el lujo de asistir a funciones teatrales, a ningún precio. Para sobrevivir algunos, teatros se dedicaron a exhibir películas cinematográficas.

La actividad escénica de la Guatemala de 1944 era prácticamente nula; apenas habría un grupo de aficionados, que montaba una o dos obras por año. No había público teatral que sustentase más representaciones. El gusto por el teatro se había perdido, hasta casi desaparecer.

Con la caída de Ubico, en 1944, se inauguró un nuevo período presidencial y con la elección del pedagogo Juan José Arévalo en 1945, surgieron nuevamente inquietudes por lo artístico.

Entre los años 40 y 50, surgieron muchos más teatros a los cuales se sumaba el Auditorium del Conservatorio Nacional. Uno de ellos funcionaba como cinematógrafo con el nombre de Cine Popular. En 1980 fue nombrado Cine Teatro Avenida, y más tarde pasó a llamarse Teatro de Bellas Artes.

Luego en 1962, surge el teatro de la Universidad Popular, y tenía como su nombre indica, la función de representar obras que reflejaran la vida del sector popular.

A finales de los 50, durante el gobierno del presidente Castillo Armas, se comienza a profesionalizar el teatro, con el inicio de las escuelas de arte dramático.

El teatro de Arte Universitario TAU, de La Universidad de San Carlos de Guatemala, a partir de 1945, la Academia de Arte Dramático “Rubén Morales Monroy” de la Universidad Popular en 1964, y La escuela Nacional de Arte Dramático ENAD en 1957.

44 años después del siniestro terremoto de 1917, el presidente Idígoras Fuentes, decidió construir un teatro nacional a gran escala, que pudiera albergar artistas de todo el mundo y dar cabida a miles de espectadores.

Fue así como nació la idea de crear un Teatro Nacional. Este tendría que ser construido cerca del centro cívico, en la Colina San José de Buena Vista.

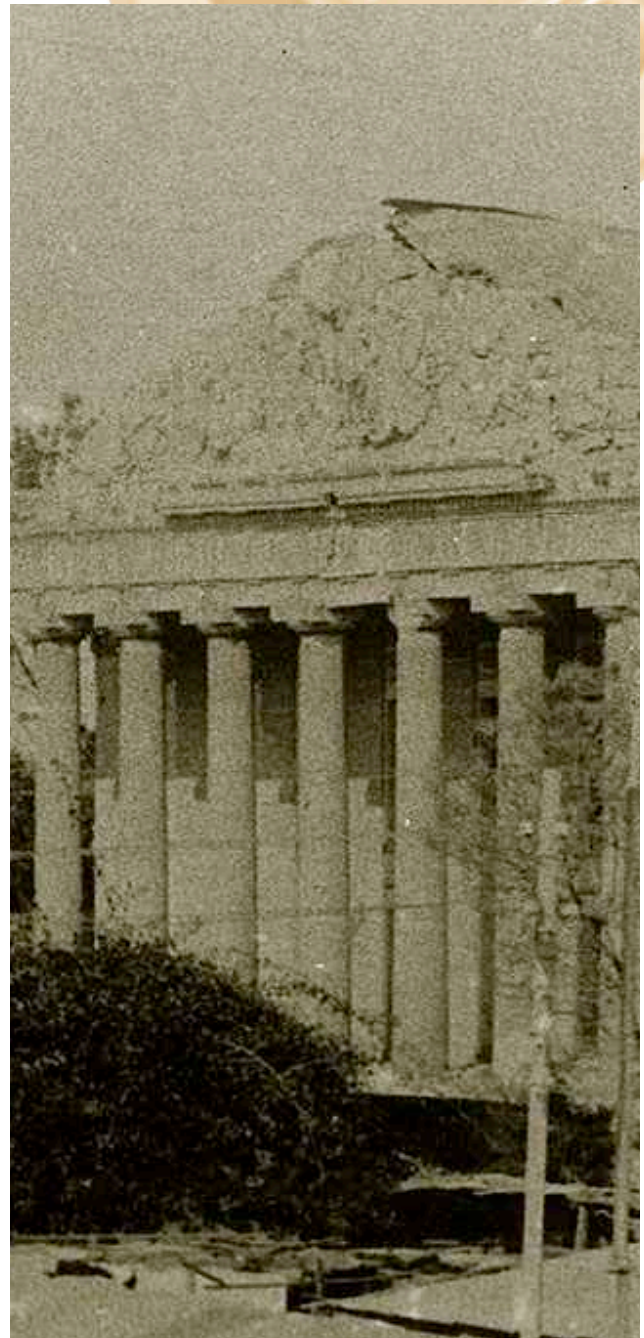
La década de los 70, dió inicio a los festivales de teatro donde se mostraban obras muy diversas, desde las de carácter costumbrista, pasando por las de contenido político, hasta las que planteaban problemas existenciales. En esta época prevalecía la intención de motivar al auditorio a reflexionar sobre la vida, la muerte, las actitudes y los vicios humanos y la situación política por la que atravesaban los países latinoamericanos.

En esta época, a iniciativa de la maestra y actriz Norma Padilla surgió el teatro departamental, que fue perseguido y acabado por los gobernantes de ese tiempo, debido a que su contenido era de denuncia social.

Como parte del florecimiento y entusiasmo teatral de los años 70, el teatro para niños que tuvo sus orígenes en 1929, con la maestra Marta Bolaños de Prado, cobró fuerza en 1960, cuando René Molina contribuye a fundar la compañía de Teatro para Niños.

Durante el conflicto armado, entre las décadas de los 70 y de los 80, período de represión de los presidentes Lucas García y Ríos Montt, muchos actores y funcionarios de Bellas Artes tuvieron que salir del país y algunos fueron asesinados. Lo anterior provocó que se trabajara teatro costumbrista y comedia, hasta decaer a la forma de teatro ja ja ja, y al teatro café donde se hace mofa de la política nacional, se explotan problemas conyugales y se utiliza la burla al homosexualismo y otras conductas humanas para provocar la risa. (1)

tuvieron que salir del país y algunos fueron asesinados. Lo anterior provocó que se trabajara teatro costumbrista y comedia, hasta decaer a la forma de teatro ja ja ja, y al teatro café donde se hace mofa de la política nacional, se explotan problemas conyugales y se utiliza la burla al homosexualismo y otras conductas humanas para provocar la risa. (7)

Frente Teatro Colón, destruido por los terremotos de 1917.

3.2 Conceptos fundamentales acerca de la Producción Audiovisual

3.21 Documental:

El documental es un género cinematográfico, realizado sobre la base de materiales tomados de la realidad. La organización y estructura de imágenes y sonidos determina el tipo de documental.

La secuencia cronológica de los materiales, el tratamiento de la figura del narrador, la naturaleza de los materiales completamente reales, recreaciones, imágenes infográficas, etcétera, dan lugar a una amplia variedad de formatos, que van desde el documental puro hasta documentales de creación; pasando por modelos de reportajes muy variados, llegando al docudrama (formato en el que los personajes reales se interpretan a sí mismos).

Con frecuencia, los programas de ficción adoptan una estructura y modo de narración muy cercanas al documental, y a su vez, algunos documentales, reproducen recursos propios de la creación de obras de ficción.

3.22 Historia del Documental:

Hacia 1894, varios inventores estaban en la carrera por desarrollar nuevos aparatos para capturar el movimiento a partir de fotografías, entre los cuales se encontraban el norteamericano Thomas Alva Edison y los hermanos franceses Lumière.

Estos últimos, conseguirían el triunfo en 1895, con su aparato: el "**Cinématographe**", o cinematógrafo. Éste era portátil y pesaba tan solo cinco kilogramos, frente al gigantesco "**Kinetoscope**" o kinoscopio de Edison, que requería de varios hombres para moverlo de un sitio a otro y estaba generalmente, anclado al suelo en una especie de estudio.

Estas diferencias técnicas ofrecieron la posibilidad de transportar fácilmente el cinematógrafo a cualquier parte, pudiendo retratar la realidad del mundo exterior. Además este aparato ofrecía otras características muy atractivas: Con unos pequeños ajustes, se podía transformar en proyector y también en máquina de impresión.

El mismo Luis Lumière encarnaría la figura del Mesías del documental, con su gran invento, y también con el primer film documental, el plano secuencia *Trabajadores saliendo de la Fábrica Lumière*, de 1895.

Luego vendría la presentación pública del invento donde Lumière proyectó dicho film. Después de esa presentación siguieron otras en diferentes partes de Francia, creando una gran incertidumbre. Lumière no sólo se limitó a presentar este film, sino que realizaría otros, incluyendo a personalidades importantes que venían a ver su invento y que sin saberlo habían sido capturados por la lente de Lumière, para después, con gran sorpresa, verse retratados en los filmes a los que asistían. Pero los planes de Lumière no se limitaban a estas demostraciones.

Con gran visión y astucia se dedicó a contratar y entrenar un pequeño ejército de viajeros, que se encargarían de llevar su invento a todos los rincones del planeta; personas que al mismo tiempo, se fueron a documentar dichos lugares y a mostrar algunos filmes ya realizados por Lumière.

Su personal se encargó de capturar filmes de un plano, llamados "películas de actualidad", donde se retrataban momentos tales como la llegada de botes a un puerto, la aproximación de un tren, gente trabajando, etc. De esta manera, esta etapa temprana del nacimiento del cine estuvo marcada por la moda de mostrar un evento en cortos lapsos de tiempo, debido principalmente a que las cámaras podían contener pequeñas cantidades de film, muchos de ellos de un minuto o menos de duración. (8)

3.23 Fuente Documental:

Origen de una información, especialmente para la investigación, bien sea el periodismo, la historiografía y la producción de literatura académica en general.

3.24 Clasificación de las Fuentes:

Según su originalidad u orden de procedencia puede ser:

Fuente primaria: Material de primera mano relativo a un fenómeno que se desea investigar. En el caso de la historiografía, en su tiempo sirvió como instrumento para construir la historia.

Fuente secundaria: Texto basado en fuentes primarias, que implica un tratamiento: Generalización, análisis, síntesis,

interpretación o evaluación. En la historiografía (el estudio de la historia), las fuentes secundarias son aquellos documentos que no fueron escritos contemporáneamente a los sucesos estudiados.

Fuente terciaria: Selección y compilación de fuentes primarias y secundarias, por ejemplo: Bibliografías, catálogos de biblioteca, directorios, listas de lecturas y artículos sobre encuestas.

Fuente escrita: El vehículo habitual de conservación de la memoria histórica que los historiadores utilizan para la reconstrucción, análisis e interpretación del pasado de la humanidad, es decir: La historia.

Fuente oral: Fuente documental que no está fijada en un escrito, pero que puede utilizarse para la reconstrucción de la historia.

Fuente arqueológica: Fuente documental que sirve para reconstruir la historia incluso en periodos o lugares en que no hay fuentes escritas para hacerlo. También se utilizan aunque haya fuentes escritas (Egiptología, Arqueología industrial).

Fuentes arqueológicas: Son las que reconstruyen la cultura material, que es el objeto de estudio de la arqueología. (8)

3.25 Audiovisual:

El término audiovisual empieza a usarse en Estados Unidos en los años 1930, con la aparición del cine sonoro. Sin embargo, empieza a teorizarse en Francia durante la década de los años 1950. El término se empleó para referirse a las técnicas de difusión simultáneas. Es a partir de entonces, cuando el concepto se amplía y el término se sustantiva. En el terreno de los medios de comunicación de masas, se habla de lenguaje audiovisual y comunicación audiovisual.

El término audiovisual significa la integración e interrelación plena entre lo auditivo y lo visual para producir una nueva realidad o lenguaje. La percepción es simultánea. Se crean así nuevas realidades sensoriales mediante mecanismos como la armonía (a cada sonido le corresponde una imagen), complementariedad (lo que no aporta uno lo aporta el otro), refuerzo (se refuerzan los

significados entre sí) y contraste (el significado nace del contraste entre ambos).

Lo audiovisual puede existir de tres maneras diferentes, audiovisual natural, audiovisual parcialmente tecnificado y audiovisual artificial.

En un audiovisual se percibe la realidad con los cinco sentidos, acotando la vista y el oído por ser los protagonistas en la comunicación e interpretación de la realidad. Tanto la vista, como el oído perciben en un tiempo y un espacio. (8)

3.2.6 Documentación Audiovisual:

La documentación audiovisual es una de las herramientas más completas de que disponen los profesionales de la imagen, para elaborar o complementar sus productos audiovisuales.

Las fuentes de documentación audiovisual no son seleccionadas ni adquiridas con criterios documentales, sino periodísticos. Atendiendo al carácter y características de la información audiovisual de actualidad, se determinará la entrada de este material en la empresa audiovisual.

Éste, en su mayoría, compuesto por imágenes, pasarán al centro de documentación con posterioridad y nunca antes, por lo que su selección en el centro de documentación vendrá tras la adquisición, y en muchos casos, tras la utilización. Una vez señalado que las imágenes que ingresan en las televisiones por diferentes medios, nada tiene que ver con criterios documentales sino periodísticos. Podemos entonces realizar una primera clasificación para así poder analizarlas. Podemos usar fuentes propias o fuentes ajenas.

Fuentes propias: Recursos de que la empresa dispone como las cámaras, centros territoriales o delegaciones, corresponsalías, enviados especiales, y por supuesto, el propio archivo de que disponga la empresa.

Fuentes ajenas: Todo aquello que obtenemos mediante empresas o servicios ajenos a la propia empresa como las agencias nacionales e internacionales de información (EFE, REUTERS), intercambios nacionales o internacionales (FORTA, EUROVISION), productoras de televisión, o la cesión y compra a particulares. (8)

3.2.7 Video:

La palabra video hace referencia a la señal de imagen de televisión.

La señal de vídeo está formada por un número de líneas agrupadas en varios cuadros y estos a la vez, divididos en dos campos portan la información de luz y color de la imagen. El número de líneas, de cuadros y la forma de portar la información del color depende del estándar de TV concreto.

La señal de vídeo consta de la información de la imagen, en luz y color, lo que se llama luminancia y crominancia, y de sincronismos. (8)

3.2.8 Realización:

La realización es el proceso por el cual se crea un producto audiovisual. Usualmente, en el cine de producción industrial, pueden distinguirse cinco etapas de realización: Desarrollo, preproducción, rodaje, postproducción y distribución. La realización supone asumir decisiones tanto a nivel artístico como productivo y la limitación únicamente está dada por los medios técnicos disponibles (presupuesto del que se dispone y equipo con que se cuenta). (8)

3.2.9 Pre-producción:

Toda idea o fundamentación puesta en papel. Se hace por lo regular dos guiones, uno técnico y otro literario, en el técnico se ponen todos los recursos que se van a utilizar en la producción, el guión literario es básicamente la idea y concepto principal es la creativa.

3.2.10 Producción:

El productor es el encargado de los aspectos organizativos y técnicos de la elaboración de una película, complementando así la labor creativa del director. Está a cargo de la contratación del personal, del financiamiento de los trabajos y del contacto con los distribuidores para la difusión de la obra. Un productor que no tiene a cargo aspectos técnicos, sino sólo legales y comerciales se denomina por lo general, productor ejecutivo.

3.2.11 Post-Producción:

Es el último paso que conlleva todo lo relacionado con edición del video y audio; se hace selección de material y se incluye música y efectos que sean necesarios hasta llegar al material final, un paquete de imagen y audio paralelamente para ser visualizado. (8)

3.2.12 Guionista:

Es la persona encargada de confeccionar el guión, ya sea una historia original, una adaptación de un guión precedente o de otra obra literaria. Muchos escritores se han convertido en guionistas de sus propias obras literarias y muchos directores, son también sus propios guionistas. También pueden colaborar con el guionista otros escritores (co-guionistas) o contar con dialoguistas que están especializados en escribir diálogos. (8)

3.2.13 Dirección:

El director cinematográfico es el profesional que dirige la filmación de una película, el responsable de la puesta en escena, dando pautas a los actores y al equipo técnico, tomando todas las decisiones creativas, siguiendo su estilo o visión particular. Supervisando el decorado y el vestuario, y todas las demás funciones necesarias para llevar a buen término el rodaje. Previamente habrá intervenido en numerosas labores, elaborando el guión técnico, un **storyboard** con la asistencia de un dibujante, y las plantas, con el auxilio de su asistente.

Llevará a cabo la selección de los actores o **casting** y de los demás profesionales que integrarán el equipo, los escenarios en los que se rodará la película, ya sean locaciones naturales o decorados en estudio, y suele tener también incumbencia en la redacción final del guión, en colaboración con el guionista. (8)

3.2.14 Edición:

Según el Productor Javier Corleto: “Se llama así al montaje cuando se hace en video o sistemas informáticos. En sentido amplio, editar es montar”.

3.2.15 Imagen:

La **imagen** esta formada por luz y color,

la luz define la imagen en blanco y negro (es la información que se utiliza en sistemas de blanco y negro) y a esta parte de la señal de vídeo, se le llama “Luminancia”.

La parte del color, recibe el nombre de crominancia y transporta las dos variables que componen los colores, el tinte (es decir el tipo de color que es, rojo, verde, azul...) y la saturación (es decir la cantidad de color que hay). Existen tres estándares diferentes para la codificación del color, NTSC (utilizado en América y Japón), SECAM (Francia y antiguos países socialistas) y PAL (Europa, China...). (8)

3.2.16 Montaje

El montaje cinematográfico es la técnica de ensamblaje de las sucesivas tomas registradas en la película fotográfica para dotarlas de forma narrativa. Consiste en escoger (una vez se ha rodado la película), ordenar y unir una selección de los planos registrados, según una idea y una dinámica determinada, a partir del guión, la idea del director y el aporte del montador.

El montador en la actualidad trabaja con **avid** u otros métodos de montaje digital. Puede tener un asistente y suele trabajar en conjunto con la cortadora de negativos, encargada de realizar el armado de la primera copia editada en film, basado en la lista de cortes, generada por el sistema de **edición offline**. (8)

3.2.17 Video Digital:

El formato **Digital Video** o **DV** es un estándar de video de gama doméstica, industrial y broadcast. Se basa en el algoritmo DCT y, usa como protocolo de transmisión de datos el IEEE 1394 o *Firewire*. Generalmente graba en una cinta de 1/4 de pulgada -con tres variantes: Mini, M y L-.

Fue creado en 1996 como un estándar internacional según la norma IEC 61834, que define el codec y el tipo de cinta. Fue desarrollado como formato digital de video para un entorno industrial, pero su excelente relación calidad-precio provocó que se haya convertido en el formato predominante en el video doméstico, como *Mini DV*, y que hayan surgido versiones profesionales, *DVCAM* y *DVCPRO*.

Existe un formato tipo DV50, el Digital-S, basado en este estándar pero que graba en cinta de 1/2". Su popularidad ha provocado incluso, que sea base comercial para un formato barato de alta definición, el **HDV**, que sólo comparte el tipo de cinta. (8)

3.2.18 Cine:

Abreviatura de cinematógrafo o cinematografía, es la técnica consistente en proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la impresión de movimiento. La palabra cine designa también las salas o complejos de salas en los cuales se difunden las películas. La palabra "cine" proviene del griego; etimológicamente, significa "movimiento".

3.2.18.1 Cine Mudo:

El 28 de diciembre de 1895 ocurre la primera proyección comercial de Cine, organizada por los Hermanos Lumière. Aunque se suele tomar esta fecha como «cumpleaños» del cine, existen otros pioneros que simultáneamente en otras partes del cine mundo, ya experimentaban aún antes con la ilusión de la imagen en movimiento.

El arte de la cinematografía alcanzó su plena madurez antes de la aparición de las películas con sonido. Dado que en el cine mudo no podía servirse de audio sincronizado con la imagen para presentar los diálogos, se añadían ínter títulos para aclarar la situación a la audiencia o para mostrar conversaciones importantes. Las proyecciones de películas mudas normalmente no transcurrían en completo silencio: solían estar acompañadas por música en directo, habitualmente improvisada por un pianista u organista o por el relato oral de un relator en vivo.

3.2.18.2 Cine Sonoro:

En el año 1929, surge una nueva tecnología que permite a los cineastas agregar una banda sonora a los films, ya sea se trate de diálogos, música o efectos sonoros, que aparecerán sincronizados con la imagen en movimiento.

3.2.18.3 Cine Independiente:

Es aquel que ha sido producido sin el apoyo inicial de un estudio o productora de cine

comercial. El cine de industria puede ser o no de autor, mientras que el cine independiente lo será casi siempre.

3.2.18.4 Cine de Animación:

Es aquél en que se usan mayoritariamente técnicas de animación. El cine de imagen real registra imágenes reales en movimiento continuo, descomponiéndolo en un número discreto de imágenes por segundo. En el cine de animación no existe movimiento real que registrar, sino que se producen las imágenes individualmente y una por una (mediante dibujos, modelos, objetos y otras múltiples técnicas), de forma que al proyectarse consecutivamente se produzca la ilusión de movimiento. Mientras en el cine de imagen real se analiza y descompone un movimiento real; en el cine de animación se construye un movimiento inexistente en la realidad.

3.2.18.5 Cine Experimental:

Es aquel que utiliza un medio de expresión *más artístico*, olvidándose del lenguaje audiovisual clásico, rompiendo las barreras del cine narrativo estrictamente estructurado y utilizando los recursos para expresar y sugerir emociones, experiencias, sentimientos, utilizando efectos plásticos o rítmicos, ligados al tratamiento de la imagen o el sonido. Se define de acuerdo con su ámbito de aplicación y recepción, ya que no suele tratarse de un cine ligado a la industria, ni se dirige a un público amplio, sino específico, y que comparte a priori un interés por productos fuera de los cánones clásicos.

3.2.18.6 Cine de Autor:

Este concepto fue acuñado por los críticos del *Cahiers du Cinéma* para referirse a un cierto cine en el que el director tiene un papel preponderante en la toma de todas las decisiones, y toda la puesta en escena obedece a sus intenciones. Suele llamarse de esta manera a las películas realizadas basándose en un guión propio y, al margen de las presiones y limitaciones que implica el cine de los grandes estudios comerciales, lo cual le permite una mayor libertad a la hora de plasmar sus sentimientos e inquietudes en la película, sin embargo, grandes directores de industria como Alfred Hitchcock.(8)

Capítulo
IV

4. Conceptos de Diseño y Bocetaje

4.1 Concepto Creativo

Por ser este un compendio histórico difícil de desarrollar y de gran magnitud, se tomó como base la fusión entre los siguientes conceptos para su efectividad:

Cine
Movimiento
Entretenimiento
Comunicación
Dinamismo
Fusión
Rapidez
Creatividad
Archivo
Antaño
Juego
Diversidad

El concepto creativo del proyecto ha sido el de fusionar al cine con la Historia dando como resultado el *Movimiento*; provocando a que el documental histórico audiovisual sea fácil de asimilar y comprender, estimular la vista y el oído y presentar La historia atractiva para transportar al espectador a otro lugar en el tiempo y de igual forma dar un aporte educativo y cultural a la comunidad teatral Guatemalteca de manera profesional.

El documental narra un fragmento histórico del teatro guatemalteco complementado con los siguientes elementos:

4.1.1 Elementos Cromáticos

Los colores del proyecto audiovisual son utilizados como simbolismos al teatro y al significado del mismo. Los predominantes son:

Rojo

En este proyecto, el uso del color rojo simboliza el amor y la pasión, característica notable del trabajo teatral. Fue utilizado también por ser el color de los telones de las salas de teatro.

Se utilizó su recurso para destacar el diseño de portada del audiovisual y los rótulos principales que aparecen en el proyecto.

En el simbolismo chino, el rojo es el color de la buena suerte y se emplea para decoración. Sin embargo hoy se sabe que los colores cian, magenta y amarillo están más cerca de los colores primarios substractivos auténticos que el ojo percibe, y se utilizan en la impresión de color moderna.

Verde

En las artes plásticas y en el diseño gráfico, lo contrario a verde es rojo; son colores complementarios ya que cada cual resalta en su máxima expresión al estar uno sobre otro.

Este color se aplicó a las tiras de cinta filmica que complementa el arte gráfico, representando un simbolismo de documental al proyecto audiovisual.

Amarillo Ocre

Simboliza al bronce y al oro del cual están hechas las máscaras de la tristeza y la alegría que representan al teatro. Contrasta con los colores de fondo y realza la tipografía utilizando diferentes gamas del mismo para que ésta contraste y sea legible.

Sepia

Color predominante de la realización de este proyecto audiovisual. Por ser un Documental Histórico, se optó por el color sepia o de tonalidad café, ya que popularmente se le relaciona con las fotos antiguas. Además esta tonalidad dibuja una atmósfera de antaño que hace cálida a la imagen y cumple con el concepto clásico del proyecto.

4.1.2 Elementos Tipográficos

Las fuentes forman parte muy importante en la realización del proyecto audiovisual, ya que refuerzan, como titulares, las distintas épocas de la historia del teatro relatada en el proyecto audiovisual. Así mismo, hacen presentación de los personajes entrevistados en el documental histórico audiovisual. Estas fueron:

HARRINGTONG
harringtong

Esta tipografía es del tipo de fuentes de rotulación o fantasía; aquellas decorativas inspiradas en la rotulación de carteles o reclamos.

Su uso no se recomienda en largos bloques de texto, por lo tanto solamente son los titulares de cada corte de escena y para visualizar el nombre del proyecto.

a ARIAL
a r i a l

Es una fuente tipográfica del tipo sans serif, tiene cambios sutiles en la forma y el espacio entre las letras con el fin de hacerla más apta para ser leída en una pantalla a varias resoluciones. Por esta razón, se ha utilizado en los cintillos del video para nombrar personalidades o lugares; como complemento del título del proyecto y para resaltar el Subtítulo: DOCUMENTAL HISTÓRICO AUDIOVISUAL, siendo este finalmente legible a cualquier tamaño y proporción, puesto que es el que le dará finalidad al nombre del proyecto.

4.1.3 Elementos Auditivos

Este Audiovisual cuenta con una locución masculina dándole al proyecto profesionalismo y neutralidad; puesto que la voz, por su estilo narrativo no se limita a identificar únicamente a un rango de edad específico de la población, sino que es más bien general.

Dicha locución se encarga de darle vida a las imágenes, que a su misma vez cuentan la historia de lo que el proyecto es en sí, La Historia del Teatro en Guatemala.

En este proyecto audiovisual la música constituye un elemento ubicador en el tiempo, dándole vida a cada época que se desarrolló en el video, utilizando el estilo adecuado para cada corte.

De la misma forma, hizo entretenido el desarrollo de la historia; lo cual mantiene la atención del espectador.

La música, como toda manifestación artística es un producto cultural. El fin de este arte es suscitar una experiencia estética en el oyente y, expresar sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas.

Según la enciclopedia electrónica Wikipedia; ***“La música es un estímulo que afecta el campo perceptual del individuo, así, el flujo sonoro puede cumplir con variadas funciones: entretenimiento, comunicación, ambientación, etcétera.”***

4.1.4 Elementos Icónicos

Este proyecto audiovisual además de ser un compendio histórico; es la recopilación de fotografías antiguas que son el apoyo visual de la locución, que cuenta una versión, de como el teatro vino a Guatemala.

Además, cada una tiene su trascendencia y son el producto real de esta historia, puesto que fueron obtenidas del banco de imágenes del departamento de Teatro de la Universidad Popular.

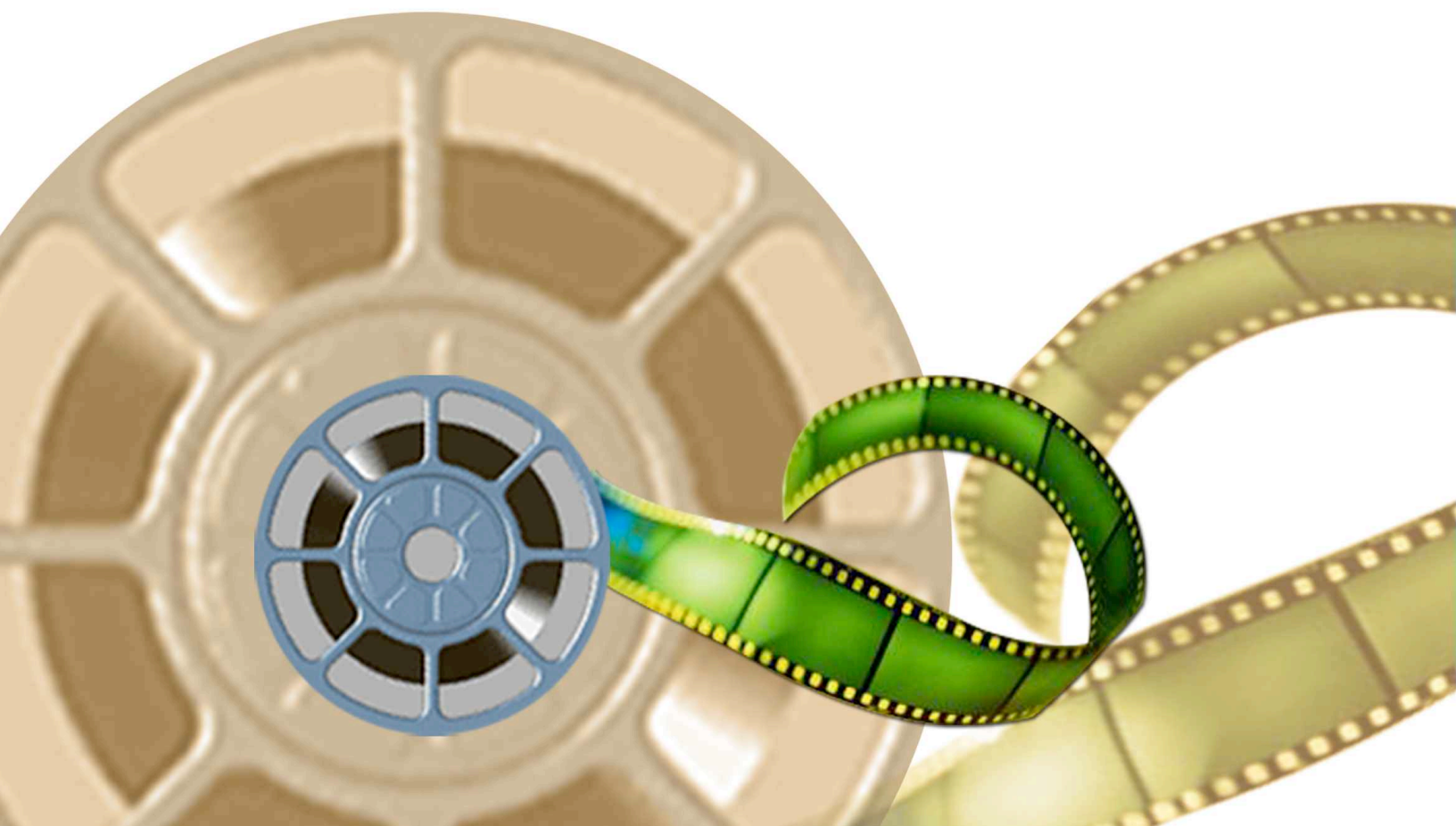
Se incluye también imágenes digitales, conformadas por los personajes entrevistados, tomas de algunos teatros e imágenes de época que sitúan al espectador en el lugar del cual se habla en la narración, así como obras de teatro filmadas que dan apoyo a la misma. Todo esto obtenido en la Cinemateca Universitaria “Enrique Torres” y la videoteca de “Xibalbá Producciones”.

Para la presentación del material Audiovisual se utilizaron las Máscaras características de teatro combinadas con carretes y cintas fílmicas representando el género cinematográfico del proyecto, así como también rótulos de películas mudas, las cuales aparecen en cada corte de época del audiovisual, obtenidas del Banco de Imágenes de **getty Images** y del buscador en internet **GOOGLE**.

Así mismo se utilizó, telones, juego de luces y ornamentos curvilíneos creados en Adobe Photoshop como complemento de los íconos anteriores

4.2 Proceso de
Bocetaje
Arte Gráfico

4.2 Proceso de Bocetaje Arte Gráfico

Se Tomó como referencia estas y otras fotografías bajadas del banco de imágenes en internet.

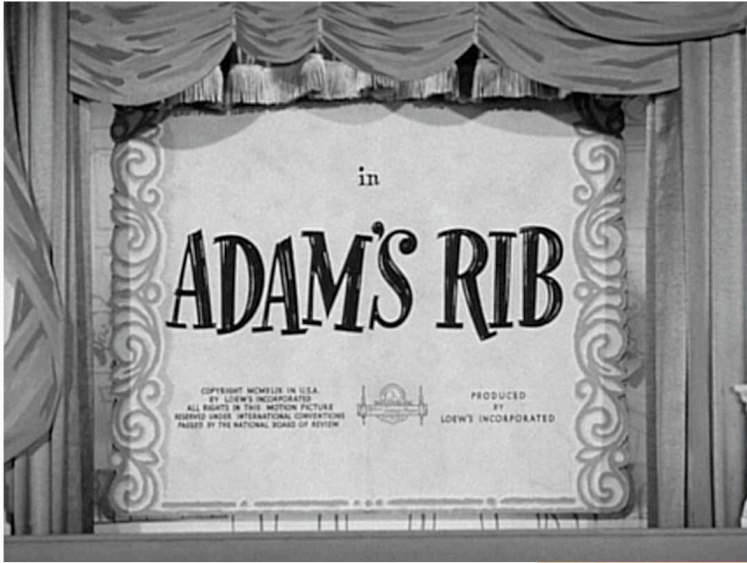
A medida que la idea del diseño evoluciona, se van integrando las imágenes creando una primera idea para la visualización del proyecto.

Lluvia de Ideas

Seguidamente se procede a trabajar las piezas en **sepia** para darle un toque clásico de monocromía al Proyecto Histórico Audiovisual.

4.2 Proceso de Bocetaje Arte Gráfico

Partiendo de la idea anterior de monocromía, se ha tomado como referencia este fondo de película muda, integrándose ésta a las imágenes de las máscaras de teatro para realizar el arte gráfico de la presentación del audiovisual, así como los fondos de los intermedios que separan las diferentes épocas que se dividen en el video.

Sepias

Mezcla de Tonalidades

Pensando en una segunda opción se procede a darle un poco más de color a la idea anterior.

Intentando no perder su concepto original se procede a fotografiar un par de cortinas comunes de sala, de las cuales su color natural pasó a ser un rojizo oscuro, a modo de representar los telones del teatro.

De esta manera, la combinación de color con el sepia, crea un juego de épocas entre pasado y presente.

Elementos Fusionados

Al fusionar las ideas anteriores se logran mezclar:

Para el fondo del arte, el Corinto oscuro, el cual representa el color del cortinaje de los teatros.

El color verde se aplica a las cintas de película para contrastar con el fondo rojizo. Estas cintas a su vez representan el proyecto audiovisual.

Los sepias representarán en esta fusión la historia. Estos quedarán en primer plano en dónde a su vez se integrará la tipografía.

Con la fusión de estos colores se logra la integración de elementos representativos que dieron vida a la visualización del proyecto final.

a.

Fondos para
el Audiovisual

b.

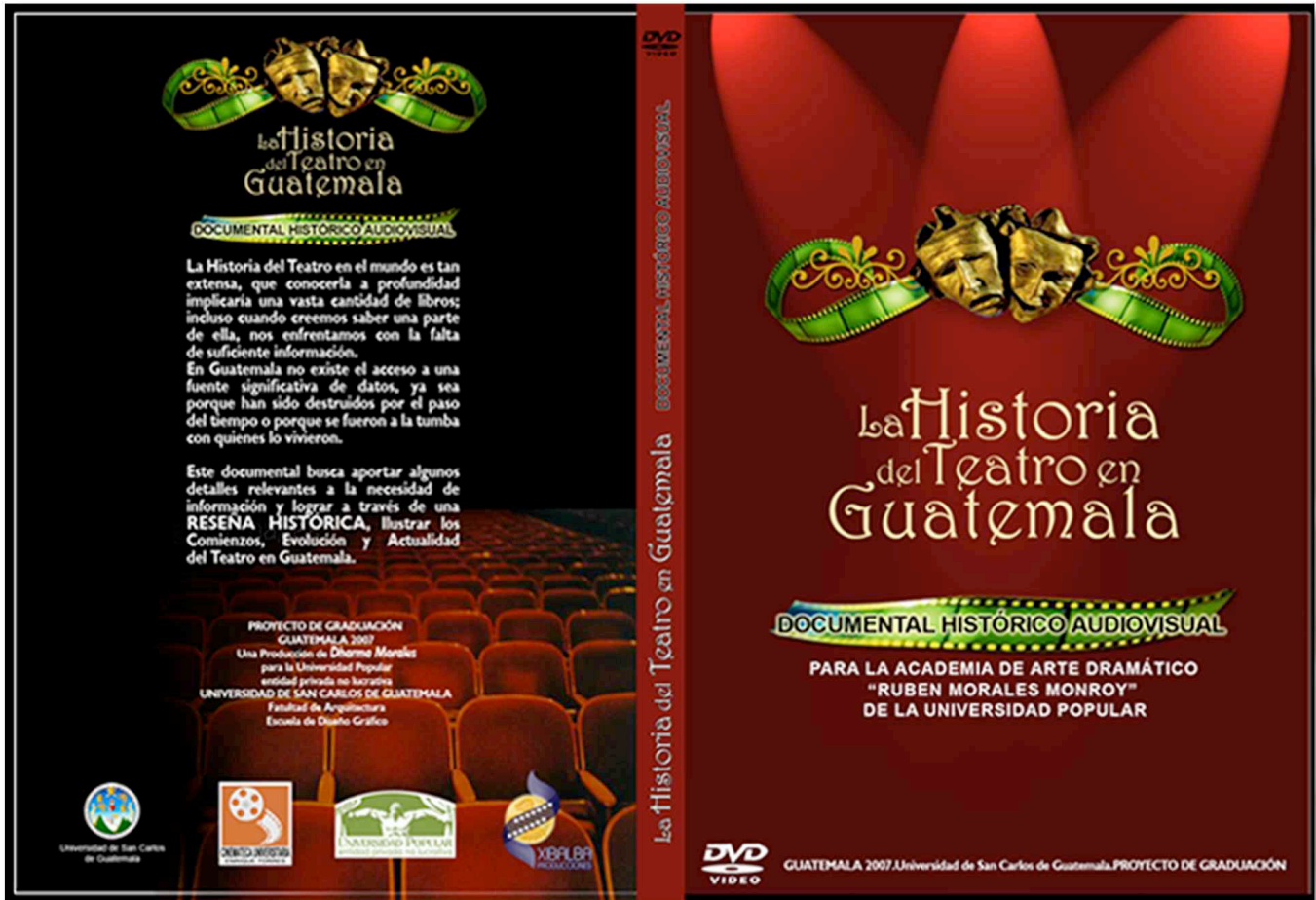
c.

- a. Arte final del fondo para dar **PLAY** al DVD.
- b. Arte final del fondo para la presentación del proyecto.
- c. Rótulos finales que identifican cada época del audio visual.

4.2 Proceso de Bocetaje Arte Gráfico

a.

a. Arte final para la portada del estuche del DVD.

b. Arte final para la carátula del DVD.

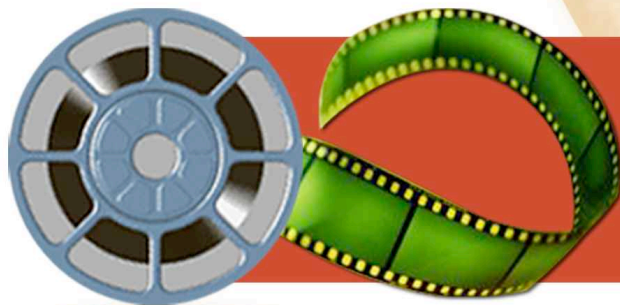
Estuche y DVD

b.

Centro Cultural Miguel Angel Asturias

Cintillos

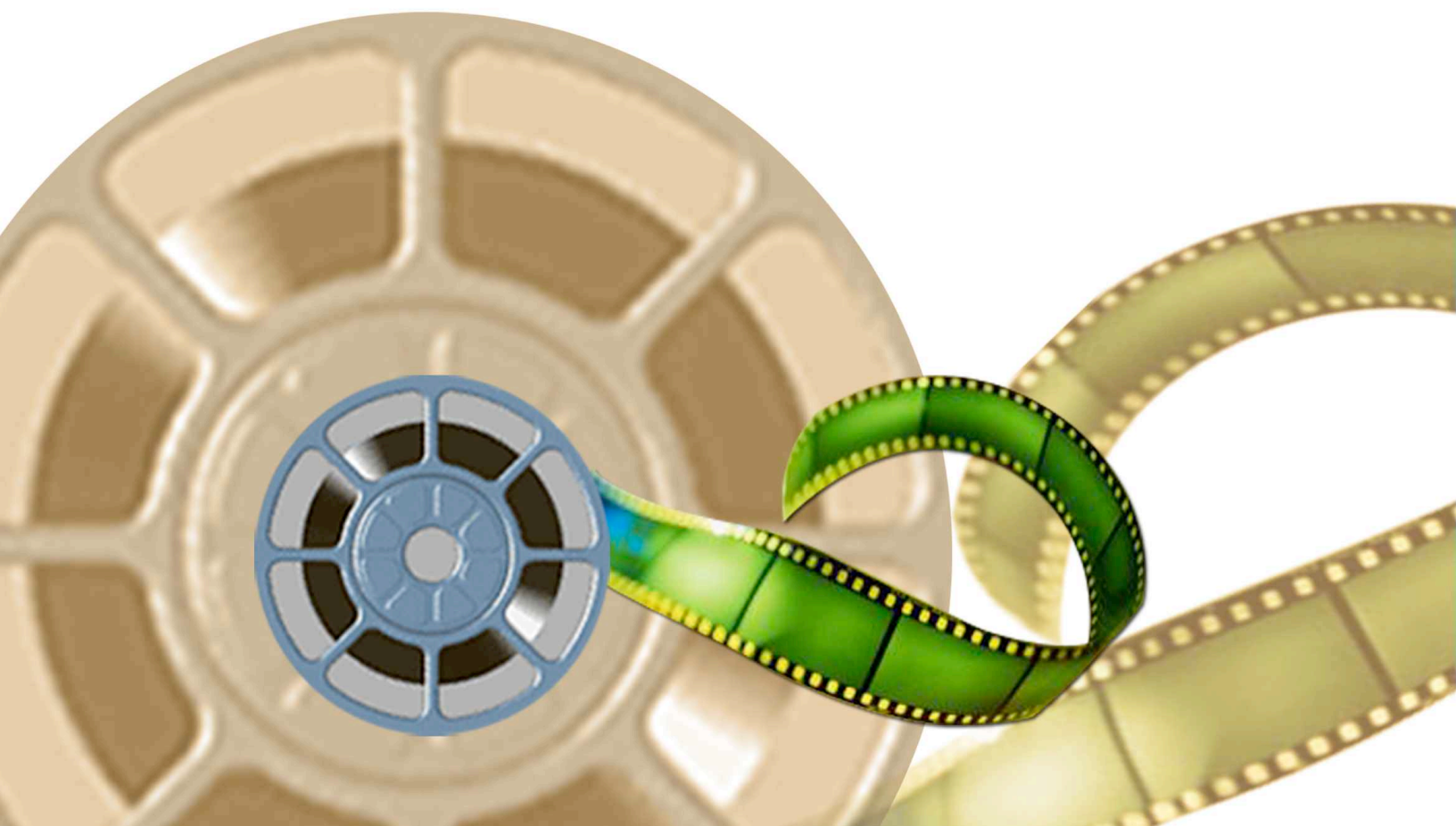
Para los cintillos que se utilizaron en el audio visual, se integraron los elementos icónicos utilizados para los demás artes unificando así el proyecto.

Utilizando de igual manera, la misma línea cromática, así como la tipográfica.

El segundo fue utilizado por ser el más legible y el que encajaba más por su espacio y color..

4.3 Proceso de
Bocetaje
Story Board

4.3 Proceso de Bocetaje Story Board

1.

Inicia con pantalla en negro. Luego por disolvenca aparece el logo de la USAC.

2.

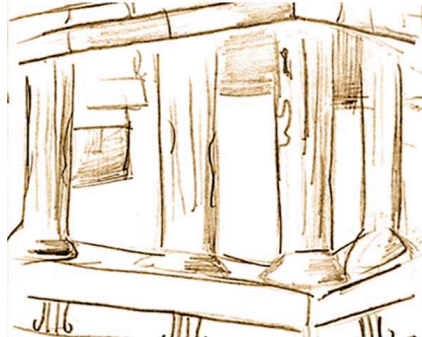
Fade in en negro, y por disolvenca la USAC presenta el proyecto.

3

Fade out del bloque anterior, aparece imagen con carretes de cine en movimiento, continúa presentación.

7.

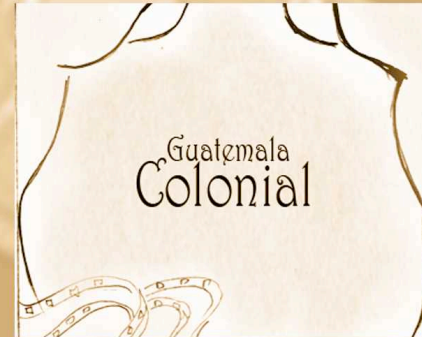
Imágenes de la antigua Grecia y fotografías de la obra teatral Edipo Rey.

8.

Por disolvenca intermedio con la presentación en mov. y entran imágenes (Rabinal Achí).

9.

Por disolvenca, intermedio en cada una de las épocas en las que divide el audiovisual.

13.

Fxs. Música Marcial
Por disolvenca, Intermedio con La Independencia.

14.

Por disolvenca, fotos en movimiento de la Independencia y luego de los teatros importantes de finales de época.

15.

Por disolvenca, fotos en movimiento de los teatros importantes de finales de época.

4.

Fxs. Música Guatemalteca

Por disolvencia, nombre completo del proyecto como presentación del audiovisual.

5.

Fxs. Música Griega

Loc. Off : Narración de la historia del teatro iniciando en Grecia.

6.

Imágenes con relación a los rituales griegos antiguos.

10.

Fotos en movimiento de teatro religioso

11.

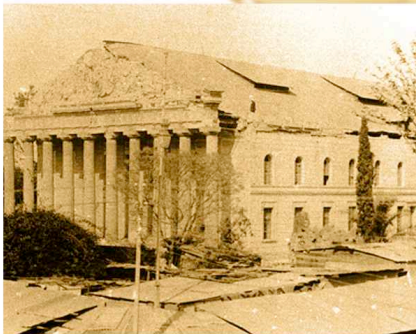
Fotos antiguas en movimiento de gente leyendo en casas.

12.

Fotos e imágenes de loas, sainetes y procesiones.

16.

Fotos en movimiento del Terremoto que acechó al país.

17.

Entrevista con el actor y director de teatro Guillermo Ramírez Valenzuela.

18.

Fxs. Música Charlestone
Por disolvencia, Intermedio con la época de oro.

4.3 Proceso de Bocetaje
Story Board

19.

Fotos en movimiento de Guatemala en los años 20.

20.

Entrevista con la primera actriz María Teresa Martínez.

21.

Entrevista con la primera actriz y directora de la Academia de Teatro UP Ana María Iriarte.

25.

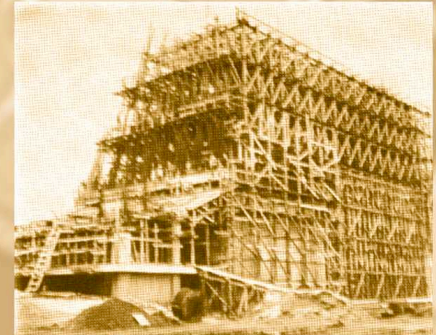
Entrevista con el actor y secretario general de la UP, René Molina.

26.

Entrevista con el Ing. y diseñador del Teatro Nacional Efraín Recinos.

27.

Fotografías en movimiento de la construcción del Teatro Nacional mientras se cuenta la historia.

31.

Entrevista con el actor y secretario general de la UP René Molina.

32.

Fxs. Música Suspenso
Por disolución, Intermedio con un teatro reprimido.

33.

Imágenes de la guerrilla y comunismo.

4.3 Proceso de Bocetaje
Story Board

22.

Fxs. Música Marcial
Por disolvencia, Intermedio con la Revolución del 44.

23.

Entrevista con la primera actriz María Teresa Martínez.

24.

Fotos en movimiento de Guatemala en los años 40 y 50.

28.

Fxs. Música Trova
Por disolvencia, Intermedio con un nuevo teatro.

29.

Entrevista con la organizadora de eventos artísticos Miriam Monteroso.

30.

Entrevista con el actor y secretario general de la UP René Molina.

34.

Entrevista con el actor y director de teatro Guillermo Ramírez Valenzuela.

35.

Entrevista con la primera actriz María Teresa Martínez.

36.

Fxs. Música New Age
Collage de imágenes para finalizar.

La Historia del Teatro en Guatemala

DOCUMENTAL HISTÓRICO AUDIOVISUAL

Capítulo
V

5. Comprobación de Eficacia y Propuesta Final

Para poder validar el documental histórico, se realizó la proyección de éste, el 13 de febrero de 2007; a un grupo que en su totalidad fueron 46 espectadores, comprendidos entre los **15** y **70** años de edad; siendo estos el **43.47%** de género femenino y el **56.53%** de género masculino.

Descifrando de esta manera, al **67.39%** de espectadores integrado por estudiantes y adultos, ambos, de nivel académico medio, cuyas edades estaban comprendidas entre los **15** y los **42** años de edad.

El segundo grupo lo integra el **32.61%** de la población encuestada, conformado por estudiantes universitarios, actores, profesionales y maestros de arte dramático cuyas edades están comprendidas entre los **20** y **70** años.

Ambos grupos, pertenecientes a diversos segmentos sociales, siendo éstos C (medio típico), D (medio bajo) y E (bajo).

Al finalizar dicha presentación, cada uno de los espectadores respondió el cuestionario descrito a continuación:

1. ¿Le gusta el género documental?

■	SI	100%
■	NO	0%

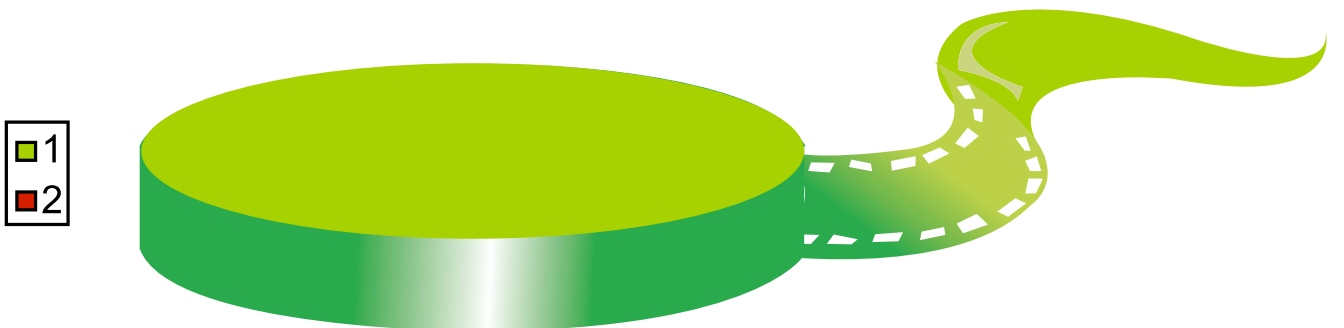
El **100%** de la población encuestada coincidió en que es una manera atractiva y diferente de conocer la historia del teatro guatemalteco, además, fue de motivación para ellos mismos y apoyo didáctico para sus estudios.

2. ¿Cree que el lenguaje fue sencillo de comprender?

■	SI	100%
■	NO	0%

El **100%** de la población encuestada, aseguró que el audiovisual fue concreto, ya que no se utilizó un lenguaje técnico. Además acordaron que fue sencillo, claro y directo. El Documental tuvo aceptación ya que trataba de un tema que fue de interés común para los espectadores.

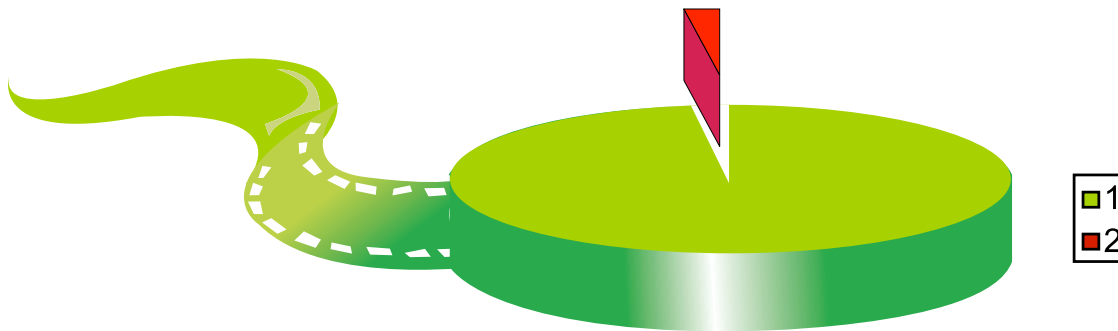

3. ¿Cree que la información del documental es compacta?

■	SI	97.82%
■	NO	2.18%

El **97.82%** de la población encuestada, coincidió que una investigación lleva mucho trabajo y más cuando hay que compactarla. El material trata hechos históricos los cuales encontraron resumidos y bien definidos.

En cambio, el **2.18%** no especificó el por qué de su respuesta.

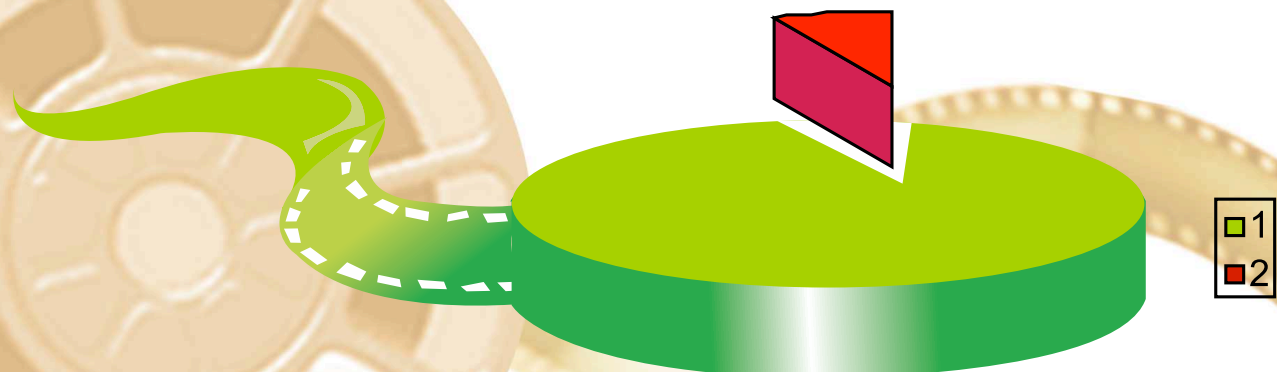

4. ¿Considera que la música utilizada fue la apropiada para ilustrar la historia?

■	SI	93.47%
■	NO	6.53%

Para representar algunas épocas se utilizó el genero trova, con el cual el **93.47%** de la población se sintió identificada, por ser este, un género musical acorde con los temas del conflicto armado y problemática del país que se tocaron, por ser música protestante y del pueblo y al mismo tiempo, por ser compatible con su gusto musical. Así mismo el resto de temas musicales utilizados los ubicó en un tiempo y espacio definidos.

El **6.53%** coincidió, que por un tema nacional, debía incluir música del mismo tipo y no temas en inglés.

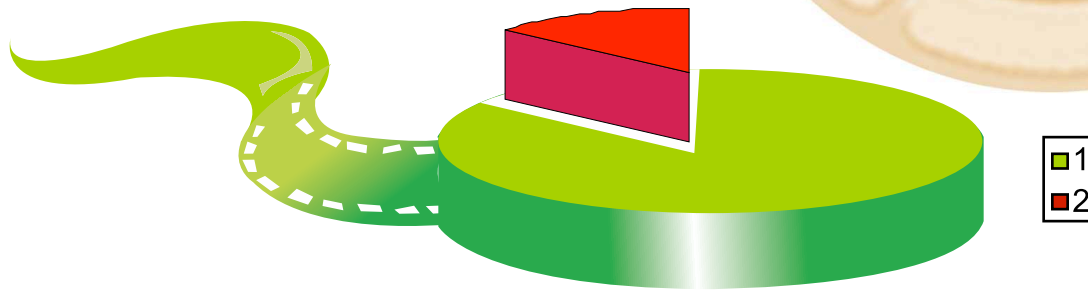

5. ¿Cree que los colores utilizados son los apropiados para la presentación del audiovisual?

■	SI	86.94%
■	NO	13.05%

El **86.94%** del grupo objetivo, creyó que fue una combinación acertada del pasado y el presente ya que es una mezcla de colores. Así mismo, la fotografía del proyecto trabajada en *sepia* da seriedad al proyecto y va con el concepto clásico e histórico del tema del audiovisual.

El **13.05%** se enfocó en la iluminación de algunas tomas, y no en el uso correcto de colores, para la presentación del proyecto.

6. La duración del documental le pareció:

■	Correcta	71.74%
■	Corta	28.26%
□	Larga	0 %

El **28.26%** de los espectadores coincidió que es un tema que les interesa mucho y del cual no sabían a profundidad, por la misma razón querían ver más.

Por otra parte el **71.74%** coincidió que, por ser un compendio de la historia del teatro, era difícil definir a profundidad todos los temas; pero en este caso se habló de todo, en el tiempo justo y por esta misma razón, deja la inquietud de saber más e investigar más.

Por último, nadie coincidió en que la duración del documental fue larga o tediosa.

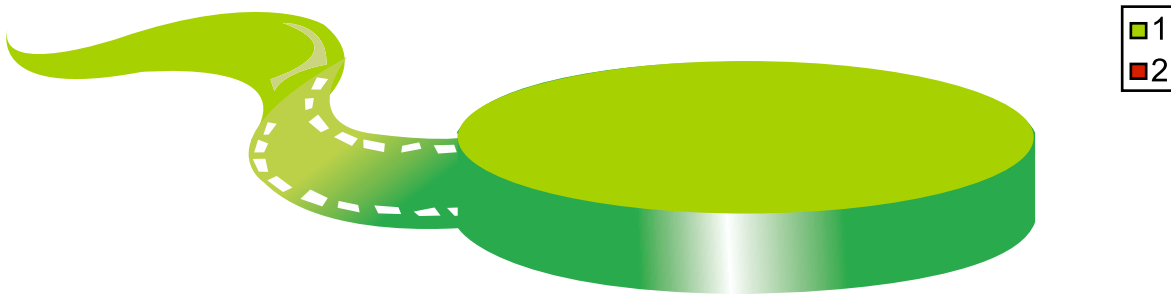
7. ¿Le pareció interesante el documental Histórico?

■	SI	100%
■	NO	0%

Ya que el **100%** de la población entrevistada son estudiantes de arte dramático a nivel diversificado, técnico y universitario; todos coincidieron que les ha sido de gran utilidad para desarrollo personal y cultural, como futuros artistas guatemaltecos.

Da a conocer datos diversos y diferentes puntos de vista enfocados por las mismas personalidades entrevistadas en el documental.

Además, les deja un mensaje positivo que los incentiva a interesarse más en su historia, en sus raíces y en su arte.

8. ¿Consideraría de gran utilidad obtener un ejemplar del audiovisual?

■	SI	100%
■	NO	0%

El grupo objetivo en general (**100% de la población encuestada**) coincidió que es de muchísima utilidad para conocimiento personal, archivo bibliográfico y como documentación histórica que ayudará a futuras generaciones. Además, les es difícil encontrar información de este tipo y el material existente es tedioso.

Así mismo, ésta información forma parte de la Historia Guatemalteca; es un material accesible a mucha gente y está enfocado a todo tipo de público.

9. ¿Piensa que el relato de los hechos puede atraer a la población en general?

☒	SI	100%
☐	NO	0%

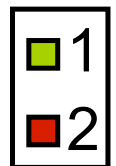
Parte de la población encuestada apuntó que nuestro pueblo ignora muchas cosas y es preciso educarlo; también, el **100%** de los espectadores de el material audiovisual presentado, hicieron las siguientes observaciones:

Hace conciencia de la calidad del trabajo teatral que hubo y que hay en Guatemala.

Da a conocer temas políticos, sociales e históricos y puede crear conciencia a mucha más gente fuera del gremio teatral.

Es un proyecto que deja huella no sólo en la historia guatemalteca, sino también en el medio artístico por su labor en la recopilación de datos y su preocupación porque mucha gente lo conozca.

Este proyecto puede ser el inicio de un despertar de la conciencia actoral para retomar el teatro como lo que es.

Guatemala es un país con poca o ninguna cultura de archivo y por lo mismo se hace necesario ofrecer un material didáctico que eduque en forma entretenida y a la vez despierte el interés por investigar y conocer más, tanto en lo que al ambiente artístico se refiere como en un sentido general de nuestra historia.

La presentación de este documento en forma audiovisual, logra que el espectador asimile con mayor facilidad la información; tomando en cuenta que se apela a dos sentidos importantes como lo son: La vista y el oído.

El diseño gráfico básicamente tiene propósitos educativos y no solamente comerciales, ya que es un medio eficaz de proyectar imagen, misma que combinada con sonido y movimiento facilita la penetración del mensaje en la mente.

De esta manera, el buen uso del diseño gráfico contribuye a que el arte y la cultura despierten la curiosidad y el deseo por conocer más.

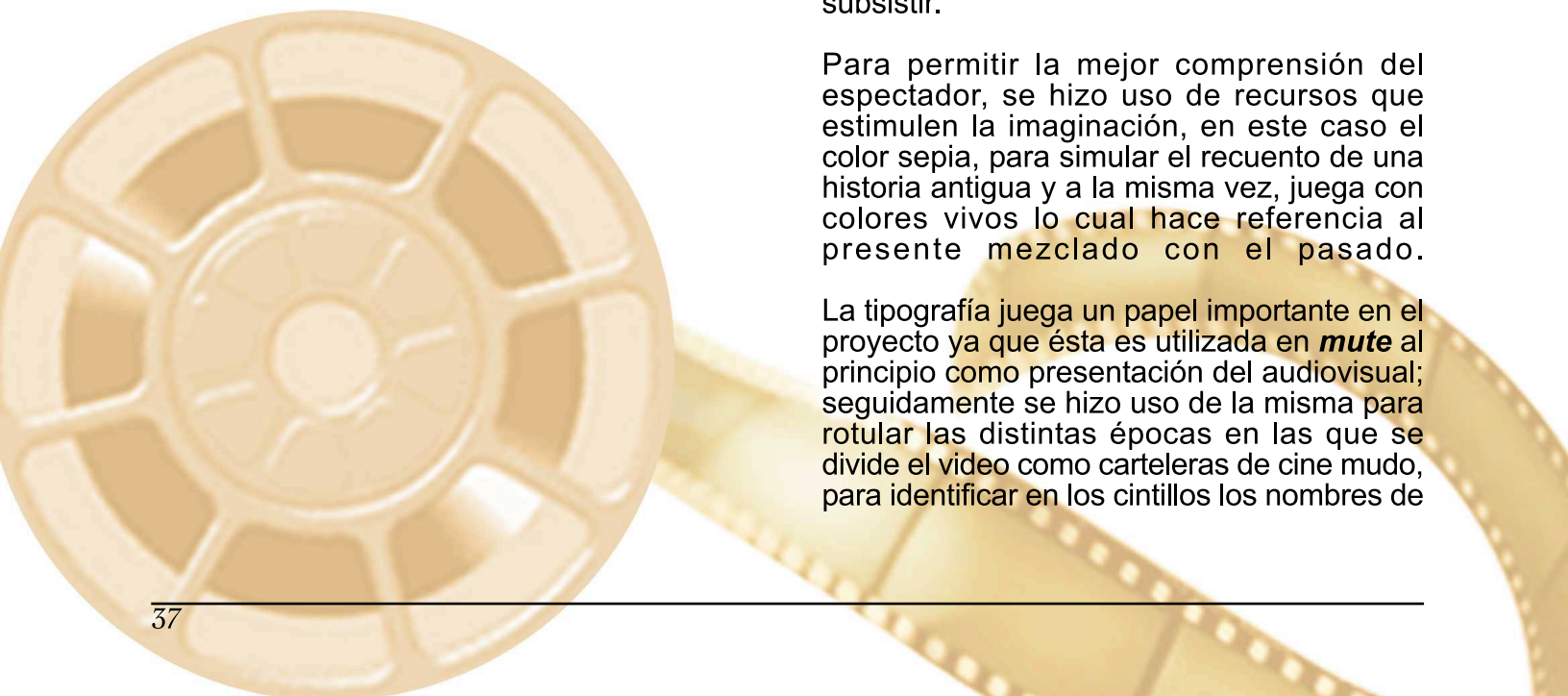
La propuesta final es un **DVD**, lo cual hace accesible y atractiva la información y al mismo tiempo facilita la adquisición del material audiovisual para el espectador objetivo.

Este **DVD** contiene un Documental Histórico Audiovisual que cuenta la historia del movimiento teatral en Guatemala, haciendo referencia a las distintas épocas y por ende, los diversos altos y bajos por los que ésta disciplina artística tuvo que pasar para poder subsistir.

Para permitir la mejor comprensión del espectador, se hizo uso de recursos que estimulen la imaginación, en este caso el color sepia, para simular el recuento de una historia antigua y a la misma vez, juega con colores vivos lo cual hace referencia al presente mezclado con el pasado.

La tipografía juega un papel importante en el proyecto ya que ésta es utilizada en **mute** al principio como presentación del audiovisual; seguidamente se hizo uso de la misma para rotular las distintas épocas en las que se divide el video como carteleras de cine mudo, para identificar en los cintillos los nombres de

5.1 Propuesta Gráfica Final y fundamentación

A golden film strip curves from the top left towards the center, ending in a golden film reel. The reel is a circular object with a central hub and several radial spokes, designed to hold a film strip. The entire scene is set against a plain white background.

los entrevistados, así como para finalizar el proyecto con los créditos.

Se contó con una locución neutral, y la música constituyó un elemento ubicador en el tiempo que hizo entretenido el desarrollo de la historia, manteniendo la atención del espectador y transportándolo a otro lugar en el tiempo.

Conclusiones

Con respecto al Proyecto:

Puede observarse cómo la crisis económica guatemalteca de los años dorados del teatro repercutió de forma negativa al mismo. Como, luego de este problema, surgen academias de arte dramático con el afán de mantener vivo este movimiento artístico de forma especializada, ayudando de esta manera a la supervivencia del teatro que fue evolucionando conforme a la historia misma de Guatemala, convirtiéndose en una forma de expresión que denunciaba y criticaba los problemas sociales, políticos y económicos del país, y en consecuencia, ante esta crítica el teatro vuelve a decaer.

Se comprobó que este problema es evidente por falta de credibilidad, apoyo moral y cultural al arte y por consiguiente al trabajo actoral; pero esto no es, ni ha sido un obstáculo, ya que una vez más, el teatro se está levantando y resurge nuevamente como movimiento artístico que es.

Con respecto a la comprobación y eficacia:

Para darle validación al proyecto audiovisual, se realizó una proyección del mismo a las dos academias de arte dramático que existen en Guatemala (*ENAD y Academia de Arte Dramático Rubén Morales Monroy de la UP*), comprobándose que ha sido de gran utilidad y prueba de ello es que el documental ha servido como recurso didáctico para exposiciones y como fuente de información y consulta de dichas academias.

Se comprobó que a partir de su presentación, ha despertado el interés tanto de estudiantes de teatro, gente involucrada en el medio y sobre todo en el espectador común por adentrarse al tema y conocer más detalles de dicha historia.

Es un aporte que ayuda a dejar la ignorancia que prevalece en nuestro país, tanto cultural como educativo.

El grupo objetivo, coincidió que es de muchísima utilidad para conocimiento personal y como documentación histórica que ayudará a futuras generaciones. Además, les es difícil encontrar información de este tipo, y, el material existente es tedioso.

Por lo tanto, como resultado, este trabajo constituye una fuente bibliográfica que apoya las enseñanzas impartidas por la escuela de teatro y, al mismo tiempo satisface la necesidad de material informativo actualizado sobre la historia teatral en nuestro país.

Es una contribución de archivo para que cualquier persona interesada en el tema, tenga acceso a este tipo de información, y en un futuro, darle continuidad.

Se comprobó por medio de la proyección del documental audiovisual que el 100% de los espectadores, coincide que este proyecto, es un trabajo que logró el objetivo, por ser de interés común entre ellos y por su valor histórico.

Es un arma que cumple con dos funciones básicas: Educar e incentivar el gusto por la actividad artística teatral que actualmente está tan necesitada de apoyo en nuestro país.

Este audiovisual, por su valor histórico es una herramienta informativa que debiera estar al alcance de cualquier persona interesada en obtenerla.

Por lo tanto ya se anunció en el sitio Web de la Universidad Popular la existencia del proyecto y se ha puesto a la disposición del público en las siguientes instituciones:

Archivo general del departamento de teatro de La Universidad Popular.
Archivo General de la Escuela Nacional de Arte Dramático ENAD.
Cinemateca Universitaria Enrique Torres.
Canal Universitario T.V. USAC

Como apoyo informativo y para darlo a conocer, se han hecho proyecciones del video en conversatorios sobre la evolución del teatro en Guatemala, en el Centro Cultural Universitario.

Así mismo ha servido como apoyo didáctico para los estudiantes de la Academia de Arte Dramático Rubén Morales Monroy de la UP y de la ENAD *Escuela Nacional de Arte Dramático*, ésto luego de la proyección realizada el 13 febrero de 2007, para validar el Documental.

El material audiovisual será anunciado con afiches informativos en el lobby del teatro y estará a la venta a la salida de cada función para recaudar fondos para el mantenimiento de la sala de teatro “Manuel Galich” de dicha institución.

5.2 Linzamientos

Para la puesta en práctica de la propuesta

Recomendaciones

Por el logro alcanzado con la propuesta del Documental Histórico Audiovisual y su aceptación por parte de las instituciones educativas que imparten la carrera de arte dramático y sobre todo por el grupo objetivo, no está de más proponer que el proyecto por su valor histórico sea puesto a disposición de:

La biblioteca de la Universidad de San Carlos de Guatemala y sus diferentes sedes.

Que pueda formar parte del material histórico que tiene el Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT.

Cabe mencionar que la presente propuesta audiovisual sea distribuida y proyectada en algunos canales de cable locales para su difusión.

También puede presentarse en el área cultural de los medios escritos y de esta forma inquietar a aquellos interesados en visualizar el Documental Histórico Audiovisual.

Como punto final, motivar a los futuros diseñadores y visualizadores a continuar con la investigación y realización de otros materiales afines a este.

Bibliografía

FUENTES ESCRITAS

1. Verganza Gustavo
2004 Compendio de Historia de Guatemala. 1944 - 2000 Guatemala. Editorial **ASIES 1a. edición.** 319p.
2. Pérez Coterillo, Moisés
Escenario De Dos Mundos Inventario Teatral de Iberoamérica. Madrid España. Centro de Documentación Teatral. 345p. TOMO 3
3. Vásquez Miguel Ángel, Oliva Alonzo Roberto, Recinos Efraín
1999 TEATRO NACIONAL, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Guatemala. **Ministerio de Cultura y Deportes.** 118p.
4. Most Jacob
1995 Así Se Crean Guiones. Barcelona España. Editorial **ROSALJAI.** 198 P.
4. Gordillo María Eugenia
Hemeroteca Nacional
5. Vásquez Roberto
Prensa Libre
6. Universidad Popular
documento impreso. 20p.

FUENTES ELECTRONICAS

7. © ENCARTA Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. año **1993-2003**
8. www.wikipedia.org. La Enciclopedia Libre, año **2006 / 2007**
9. www.lcarito.com, año **2005**
10. <http://personal.telefonica.terra.es/web/apuntesasr/JoseCarlosCarrillo/GenJCCEITeatro.htm> **2007**

ARCHIVOS DE IMAGEN

11. www.guatefotos.com, año **2006**
12. www.centrohistorico.net, año **2006**
13. Cinemateca Universitaria Enrique Torres, año **2006**
14. Archivo general del departameto de teatro de la Universidad Popular de Guatemala, año **2006**
15. Videoteca Teatral, Xibalbá Producciones. año **2007**
16. Getty Images, año **2006**
17. GOOGLE, año **2006 - 2007**

Glosario

Actor: Persona que interpreta a un personaje en cine, televisión, teatro o radio. El primer actor del que se tiene conocimiento escrito fue el griego **Tespo**, que actuó en el Teatro Dionisio en el año 534 d.C. (8)

Actuación: Proceso de investigación personal que hace el actor para descubrir a un futuro personaje a representar. (8)

Auto sacramental: Obras de tema religioso que cuentan con un solo acto en verso. Los personajes son alegóricos (la Muerte, el Pobre, el Rico, la Hermosura, el Mundo...). Este género vive su apogeo durante el siglo XVII, gracias, sobre todo, a Calderón de la Barca. Se solían representar durante el día del Corpus. (10)

Cinematógrafo: Es la técnica consistente en proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la impresión de movimiento. La palabra cine designa también las salas o complejos de salas en los cuales se difunden las películas. La palabra "cine" proviene del griego; etimológicamente, significa "movimiento". (8)

Comedia: Se basa en la ridiculización y denuncia desenfadada de costumbres y problemas cotidianos. Los protagonistas suelen ser personas normales que sufren en escena, aunque siempre desde un punto de vista cómico. Se busca la risa, por lo que el desenlace es feliz, desenfadado y alegre, sin olvidar la ironía. (10)

Coturnos: Los griegos solían calzar los altos coturnos, que llegaban hasta la pantorrilla y fueron luego adaptados por los romanos. Una variante concreta de ese calzado era la usada en el teatro, con suelas muy gruesas, de corcho, que realzaban la estatura de los actores trágicos. Al estar asociado a un género literario de prestigio, ha dado pie al sintagma lexicalizado «de alto coturno», que se puede aplicar a personas o cosas y significa, según María Moliner, «de elevada categoría». (8)

Danza: Movimientos corporales rítmicos que siguen un patrón, acompañados generalmente con música y que sirve como forma de comunicación o expresión.

La danza puede incluir un vocabulario preestablecido de movimientos, como en el ballet y la danza folclórica europea, o pueden utilizarse gestos simbólicos o mimo, como en las numerosas formas de danza asiática. (7)

Dionisio o Baco: En la mitología griega, dios del vino y la vegetación, el cual enseñó a los mortales cómo cultivar la vid y cómo hacer vino. Era bueno y amable con quienes lo honraban, pero llevaba la locura y la destrucción a quienes lo despreciaban a él o a los rituales orgiásticos de su culto. De acuerdo con la tradición, Dioniso moría cada invierno y renacía en la primavera. Para sus adeptos, este renacimiento cíclico, acompañado de la renovación estacional de los frutos de la tierra, encarnaba la promesa de la resurrección de los muertos. Después del siglo V a.C., Dioniso fue conocido para los griegos como Baco. Para los mitos relativos a Dioniso. (7)

Ditirambo (ἄεισιθάρβος/dithyrambos): En griego, forma de la lírica coral dedicada al dios Dioniso. El nombre es de origen desconocido, y probablemente la raíz no es griega. Su desarrollo como género literario fue obra del poeta Arión, en Corinto, durante el último cuarto del siglo VII a.C..

Laso de Hermíone: Poeta lírico arcaico griego, lo llevó a Atenas, y en el 509 a.C. se convirtió en un elemento de competición en los festivales dedicados a Dioniso. Simónides, Píndaro y Baquílides escribieron ditirambos. De los dos primeros solo se conservan fragmentos; en cambio, de Baquílides queda bastante.

El coro ditirámico no lleva máscara y cantaban en círculo en la *orchestra*. La narración juega un papel importante en estos poemas, pero el tema no tiene por qué estar relacionado con Dioniso. Después de Baquílides el componente musical del ditirambo parece que incrementó su importancia a costa de las palabras, pero como la música no ha sobrevivido no podemos discernir lo que ocurrió.

Antes de esta época el ditirambo se compuso de forma regular en estrofas y antístrofas, pero a partir de entonces se abandonó esta correspondencia en favor de un estilo de composición más libre, con solos cantados. El lenguaje se hizo rebuscado y artificial. Tespis, director de un coro del siglo VI a.C., creo el al distinguir dos secciones en el coro de un ditirambo: el papel del personaje principal, y el del resto del coro. El personaje principal hablaba y el coro respondía, lo que, según el, era ya implícitamente una pieza dramática que sólo habría de esperar a la incorporación de otros actores y personajes para desarrollarse.(10)

Drama: Viene de la palabra griega que significa "hacer", y por esa razón se asocia normalmente a la idea de acción. En términos generales se entiende por drama una historia que narra los acontecimientos vitales de una serie de personajes. Como el adjetivo dramático indica, las ideas de conflicto, tensión, contraste y emoción se asocian con drama. (10)

Drama satírico o tragicomedia: Suele tratar un tema legendario, aunque con efectos cómicos protagonizados, fundamentalmente, por el coro. Los dioses no intervienen en la vida de los hombres y puede haber más de una acción al mismo tiempo. Se encuentra a medio camino entre la tragedia y la comedia: no se evitan las situaciones cómicas, pero tampoco el desenlace trágico.(10)

DVD: También conocido como disco de video digital. es un formato de almacenamiento óptico que puede ser usado para guardar datos, incluyendo películas con alta calidad de vídeo y audio. Se asemeja a los discos compactos en cuanto a sus dimensiones físicas, pero están codificados en un formato distinto y a una densidad mucho mayor.(8)

Entremeses: Pieza breve en un acto, en prosa o en verso, de tema jocoso, que hunde sus raíces en la tradición popular y posee un humor festivo y picaresco. Surgió en el siglo XVI, inicialmente para ser representada entre dos actos de una comedia.

Posiblemente, las actuales obras de formato corto continúan en la práctica teatral lo que eran los entremeses en la sociedad y el tiempo que los generaba. Prueba de su vigencia en el teatro actual es el hecho de que numerosos grupos y compañías jóvenes aún los ponen en escena. (7)

Farsa: Obra cómica, breve, y sin otra finalidad que la de hacer reír. Suele tener un marcado carácter satírico y se caracteriza por la exageración de las situaciones.(10)

Inquisición: Institución judicial creada por el pontificado en la edad media, con la misión de localizar, procesar y sentenciar a las personas culpables de herejía. En la Iglesia primitiva la pena habitual por herejía era la excomunión.(7)

Loa: Pieza teatral de media hora y que se escenificaba en las calles, al paso de la procesión sobre un tablado de madera.(6)

Melodrama: Suele presentar situaciones graves y serias en las que los personajes *buenos* sufren despiadadamente a manos de los *malos*. Se caracteriza por el sentimentalismo exagerado. (10)

Obra Dramática: La obra dramática posee una estructura especial, es decir, está construida en forma particular y propia. Está dividida en actos, que normalmente son tres y sirven para separar los momentos dentro de la historia.(10)

Personajes: Seres creados por el dramaturgo, que cobran vida en la ficción de la obra. Ellos dicen sus parlamentos y, a través de sus palabras, nos ayudan a configurar la acción.(10)

Paso: Obra breve con finalidad cómica concebida para ser representada en los entreactos de las obras mayores. Su creador fue Lope de Rueda (s. XIV). (10)

Sainete: Obra teatral de poca extensión, cómica y de carácter popular o costumbrista.

Sainete, pieza breve, generalmente en un acto, de tema humorístico y ambiente popular, que antiguamente se representaba a continuación de una obra seria o como final de una función. Deriva del paso y del entremés. (7)

Teatro: El teatro es un género literario, ya sea en prosa o en verso, normalmente dialogado, concebido para ser representado; las artes escénicas cubren todo lo relativo a la escritura de la obra teatral, la interpretación, la producción, los vestuarios y escenarios. (8)

Teatro Costumbrista: Es el teatro que refleja las costumbres y tradiciones de un país. (6)

Teatro Departamental: El teatro de aficionados que surge de los departamentos de Guatemala donde reflejan la problemática de su respectivo sector. (6)

Teatro Popular: Es el teatro que refleja la problemática social de un país.(6)

Teatro para niños: El concepto de *teatro infantil* comprende al menos tres clases de obras: Los textos escritos por niños y adolescentes; escritos para ellos, como una clase de lector modelo (según el concepto de Umberto Eco); o los que la tradición literaria ha considerado adecuados para ellos. En el segundo sentido, y sobre todo cuando se requiere la precisión, es frecuente hablar también de *teatro para niños*. (8)

Tespo: Thespis (*mediados del siglo VI a.C.*), poeta griego que, según la tradición, fue el inventor de la tragedia. Nacido en Ática, escribió obras de teatro y fue el primer ganador de un premio a la mejor tragedia convocado por el teatro de Dionisio, alrededor del año 534 a.C. También fue al parecer el primer dramaturgo que introdujo un actor, independiente del coro, que recitaba monólogos y participaba en diálogos con el principal miembro del coro. El nacimiento del teatro se sitúa normalmente a partir de esta innovación.

Tespis introdujo asimismo, el uso de pigmentos y máscaras para disfrazar a los intérpretes. El término tespiano (actor), se deriva de su nombre. (7)

Tragedia: Protagonizada por personajes de alta categoría social que se ven arrastrados por la fatalidad a graves conflictos entre sí, a través de un lenguaje esmerado y cuidado. La tragedia griega se caracteriza por el horror, la desgracia y la muerte. El protagonista suele ser el héroe, que actúa con el decoro suficiente de acuerdo a las normas establecidas. Suele representar un ideal de comportamiento humano. Contra este héroe se encuentra el antagonista, que puede ser un solo hombre o un conjunto de circunstancias contrarias a la voluntad del protagonista. El conflicto suele desembocar en la catástrofe, en la fatalidad. Las obras están regidas por las tres unidades (acción, lugar y tiempo). Los espectadores, ante la contemplación de una tragedia, se solidarizan y sufren con el protagonista, con lo que llegan a la catarsis (liberación). (10)

Torquato Tasso: Procedía de una noble familia originaria de Bérgamo. Su padre era el poeta cortesano *Bernardo Tasso*, por entonces al servicio del príncipe de Salerno, y su madre, *Porzia dei Rossi*. Sus primeros años los pasó en Nápoles, donde se educó con los jesuitas. A los diez años, en 1554, siguió a su padre a Roma. La madre de Tasso, que había permanecido en Nápoles, murió dos años después, en febrero de 1556. En septiembre de ese mismo año, Bernardo Tasso pasó al servicio de *Guidobaldo II*, duque de Urbino, y envió a su hijo a Bérgamo.

Al cabo de pocos meses, el futuro poeta se reunió con su padre en Urbino, y luego marchó a Pesaro, donde completó su educación, siendo compañero de estudios del hijo del duque.

La tormentosa vida de Tasso llamó la atención de numerosos escritores y artistas. Ya en 1755, el veneciano Carlo Goldoni compuso sobre él una tragedia en cinco actos. En 1790 el alemán Johann Wolfgang Goethe escribió una obra teatral en cinco actos, ***Torquato Tasso***, sobre la locura de los últimos años del poeta. El poeta inglés Lord Byron publicó en 1817 el poema ***The lament of Tasso***.

En 1833 se compuso una ópera, titulada también ***Torquato Tasso***, con libreto de Jacopo Ferretti (1784-1852) y música de Gaetano Donizetti. (8)

Ópera: Drama cantado con acompañamiento instrumental que, a diferencia del oratorio, se representa en un espacio teatral ante un público. Existen varios géneros estrechamente relacionados con la ópera, como son el musical, la zarzuela y la opereta.(7)

Opereta: Obra teatral con canciones y bailes intercalados con diálogos. En el siglo XVIII el término significaba ópera corta, pero en los siglos XIX y XX tuvo el sentido de una obra con música de carácter ligero al gusto popular.(7)

Vendimia: Recolección o cosecha de las uvas de vino. En el caso de las uvas de mesa se usa simplemente el término cosecha. El periodo de vendimia varía entre febrero y abril (en el hemisferio Sur), y julio y octubre (en el hemisferio norte). Esto depende del grado de maduración de la uva que se desee, es decir, del momento en que la relación porcentual entre los azúcares y los ácidos en el grano de uva han alcanzado el valor óptimo para el tipo de vino que se desea producir (Véraison).

Si bien este parámetro es genéricamente válido para la uva de mesa, en el caso de la uva destinada a la producción vinera es necesario considerar otros parámetros para decidir cuando es tiempo de vendimia. (8)

Zancos: Zapatos de plataformas elevadas, con el objeto de dar la impresión de seres de mayor tamaño.(7)

Zarzuela: Obra dramática y musical en la que alternativamente se habla, se canta y a veces también se baila. La zarzuela deriva del nombre del palacete o pabellón de caza, rodeado de zarzas, donde, en el siglo XVII se representaban para la corte española historias con temática mitológica. Las primeras representaciones de obras teatrales musicales españolas, sin imitar el modo italiano se dieron en la residencia real de La Zarzuela, en época de Felipe IV y de ahí tomaron su nombre.(7)

Entrevista a René Molina
Actor y Secretario General UP
Octubre 04 - 2006
Instalaciones Universidad Popular
11:30 a.m.

¿Cómo fue el teatro en la época suya?
¿Cómo dió inicio el teatro de la Universidad Popular?
¿Puede hablarme del teatro para niños?
¿Cómo dió inicio el teatro para niños en Guatemala?
¿Que diferencia hay entre teatro infantil y teatro para niños?
¿Qué es y que ha sido el teatro para usted?

Entrevista a Miriam Monterroso
Organizadora de Eventos Artísticos
Octubre 04 - 2006
Casa
2:15 p.m.

¿ Que es el teatro departamental?
¿ Que actividades se realizaban con este tipo de teatro?
¿ Por qué dió inicio este proyecto del teatro departamental?
¿ Que consecuencias trajo el conflicto armado al teatro departamental?
¿Qué es y que ha sido el teatro para usted?

Entrevista a María Teresa Martínez
Primera Actriz y Directora de Teatro
Octubre 04 - 2006
Antiguo edificio de Correos, 1er. Nivel
8:00 p.m.

¿Cómo era el teatro anteriormente?
¿Según anécdotas de su padre, que tipo de teatro fué el que él vivió?
¿A causa de que cree usted que el teatro ha decaído en Guatemala?
¿Cómo fué la época de Oro en el teatro Guatemalteco?
¿Cree usted que el teatro pueda llegar a florecer nuevamente?
¿Qué es y que ha sido el teatro para usted?

Anexos

**Entrevista a Guillermo Ramírez
Actor y Director de Teatro**

Octubre 10 - 2006

Casa

11:00 a.m.

- ¿Como era el teatro anteriormente?
- ¿Puede hablarme del teatro durante el conflicto armado?
- ¿Que costos trajo el conflicto armado al arte dramático?
- ¿Tuvo usted amenazas o experiencias de este tipo durante la represión de 1982?
- ¿Porque Cree que el teatro ha decaído y cómo puede éste volver a levantarse?
- ¿Qué es y que ha sido el teatro para usted?

**Entrevista a Miguel Cuevas
Actor y Director de Teatro**

Octubre 10 - 2006

Instalaciones Universidad Popular

4:30 p.m.

- ¿Cómo fué el teatro de su época?
- ¿Vivió usted a flor de piel la represión del teatro?
- ¿Puede hablarme del teatro durante el conflicto armado?
- ¿Cómo fueron sus inicios en el teatro?
- ¿Luego de incursionar en el ballet y en el radio teatro, cómo se vió involucrado en el teatro para niños?
- ¿Qué es y que ha sido el teatro para usted?

**Entrevista a Ana María Iriarte
Primera Actriz y Directora de la Academia
de Arte Dramático “Rubén Morales
Monroy” UP**

Octubre 10 - 2006

Instalaciones Universidad Popular

7:35 p.m.

- ¿Como era el teatro anteriormente?
- ¿Que caracteriza al teatro de su época?
- ¿Cómo camnió el teatro con la Revolución del 44?
- ¿Puede hablarme del teatro durante la represión artistica que se dió a partir de 1982?
- ¿Cómo fueron sus inicios en el teatro?
- ¿Cómo cree usted que el gusto por el teatro se perdió y cómo puede resurgir?
- ¿Qué es y que ha sido el teatro para usted?

**Entrevista a Ing. Efraín Recinos
Diseñador del Centro Cultural Miguel Angel
Asturias.**

Octubre 19 - 2006

Instalaciones Centro Cultural Miguel Angel
Asturias. Oficina Privada

4:00 p.m.

- ¿Cómo dió inicio la construcción del teatro nacional?
- ¿Cómo se vio usted involucrado en este proyecto?
- ¿Cuanto tiempo le llevó concluir el proyecto?
- ¿Porque le dió esa forma asimétrica al edificio del Centro Cultural?
- ¿Que normas y tendencias lo inspiraron en el diseño del edificio del centro cultrual?
- ¿Cual es la fecha exacta de la inauguración del C.C.?
- ¿Con la construcción de este proyecto, qué es y que ha sido el teatro para usted?

Encuesta

Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Arquitectura
Programa de Diseño Gráfico
PROYECTO DE GRADUACIÓN
Dharma Morales

Encierre con un círculo SI o NO. Si su respuesta fue NO especifique por qué.

Edad: Sexo: **F** **M** Nivel académico:

1. ¿Le gusta el género documental?

SI **NO**

¿POR QUÉ? _____

2. ¿Cree que el lenguaje fue sencillo de comprender?

SI **NO**

¿POR QUÉ? _____

3. ¿Cree que la información del documental está bien compactada?

SI **NO**

¿POR QUÉ? _____

4. ¿Considera que la música utilizada fue la apropiada para ilustrar la historia?

SI **NO**

¿POR QUÉ? _____

encuesta

5. ¿Cree que los colores utilizados son los apropiados para la presentación del audiovisual?

SI

NO

¿POR QUÉ? _____

6. La duración del Documental le pareció:

CORTA

LARGA

CORRECTA

7. ¿Le pareció interesante el documental histórico?

SI

NO

¿POR QUÉ? _____

8. ¿Consideraría de gran utilidad obtener un ejemplar del audiovisual?

SI

NO

¿POR QUÉ? _____

9. ¿Piensa que el relato de los hechos puede atraer a la población en general?

SI

NO

¿POR QUÉ? _____

encuesta

La Historia del Teatro en Guatemala

DOCUMENTAL HISTÓRICO AUDIOVISUAL

Imprímase

Arq. Carlos Enrique Valladares Cerezo
Decano

Lic. Rualdo Ibno Anzueto Talento
Asesor Metodológico

Dharma Eunice Morales Beltetón
Sustentante

La Historia del Teatro en Guatemala

DOCUMENTAL HISTÓRICO AUDIOVISUAL

Nómina de Autoridades

MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA FACULTAD DE ARQUITECTURA

ARQUITECTO

Carlos Enrique Valladares Cerezo
Decano

ARQUITECTO

Sergio Mohamed Estrada Ruiz
Vocal I

ARQUITECTO

Efraín de Jesús Amaya Caravantes
Vocal II

ARQUITECTO

Carlos Enrique Martini Herrera
Vocal III

BACHILLER

Carlos Alberto Mancilla Estrada
Vocal IV

SECRETARIA

Liliam Rosana Santizo Alva
Vocal V

ARQUITECTO

Alejandro Muñoz Calderón
Secretario

TRIBUNAL EXAMINADOR

ARQUITECTO

Carlos Enrique Valladares Cerezo
Decano

ARQUITECTO

Alejandro Muñoz Calderón
Secretario

Lic. Rualdo Ibne Anzueto Talento

Examinador

Lic. Juan Bautista Sagastume Reyes

Examinador

Lic. Fernando Fuentes Ríos

Examinador

Lic. Rualdo Ibne Anzueto Talento

Asesor

Lic. Juan Bautista Sagastume Reyes

Asesor

Lic. Fernando Fuentes Ríos

Asesor