

¿QUÉ ES EL ARTE?

El arte es toda forma de expresión creativa que poseemos los seres humanos para representar nuestros sentimientos, emociones y percepciones.

El arte es uno de los componentes más importantes de la cultura y abarca muchas más técnicas y formas.

Algunos ejemplos de disciplinas artísticas pueden ser la música, la escultura, la pintura o la literatura.

Tipos de Arte

1. Bellas artes

Son las artes que reúnen el conjunto de actividades artísticas clásicas revisadas y actualizadas en el siglo XX; siete en su inicio (la arquitectura, la escultura, la pintura, la literatura, la danza y el teatro, la música), y nueve en total luego de que se agregara la fotografía y el cómic como octavo y noveno arte respectivamente.

2. Artes visuales

Las artes visuales son aquellas disciplinas artísticas en las que prima el contenido visual como la pintura, la fotografía, el vídeo, el dibujo, y el grabado.

3. Artes plásticas

Las artes plásticas son aquellas disciplinas en las que el artista crea la obra usando activamente la materia, como la escultura, la arquitectura, la pintura, el grabado y el dibujo.

4. Artes aplicadas

Sinónimo de artes funcionales, industriales o decorativas, se refieren a los productos cuya estética o plástica está supeditada a su función, como la arquitectura funcional, la fotografía periodística, el diseño o la ilustración.

5. Artes escénicas o de performance

Son aquellas actividades artísticas que se practican en un espacio escénico, como el teatro, la danza y el performance. En estas, el artista utiliza su cuerpo, su voz y/o objetos inanimados como forma de expresión artística, y suceden usualmente frente a una audiencia en vivo. Con la llegada de la grabación de audio y video estas artes también pueden ser disfrutadas de manera privada y posterior al momento en el que se realizó la presentación o performance.

6. Artes musicales o sonoras

Las artes musicales o sonoras son una forma de arte y una manifestación cultural en la que se manipulan los sonidos y los silencios de una forma sensible y coherente, usando la melodía, la armonía y el ritmo para componer cada pieza. El fin de este arte es generar una sensación en el escucha, y de estimularlo al mismo tiempo para suscitar diferentes emociones.

7. Artes literarias

Este es el arte de la palabra escrita que puede ser leída o escuchada, en ella caben las novela, la poesía, el ensayo, y/o el guión de teatro entre otros. Aún así, en esta categoría caben todas las tradiciones orales de cada cultura, que se transmiten de generación en generación pero que no existen en papel. En un sentido más estricto las artes literarias abarcan todas las creaciones de poseen mérito artístico y no son la palabra escrita ordinaria.

8. Artes gráficas

Este término nació con la invención de la imprenta de Gutenberg y abarca las técnicas de impresión que funcionan en dos dimensiones, como el grabado y la litografía. En la actualidad abarcan también impresiones digitales, gráficas generadas por computador e incluso la caligrafía manual o digital.

9. Artes basadas en el tiempo

Esta categoría relativamente nueva recoge las manifestaciones artísticas que usan el paso del tiempo como elemento esencial. En ella caben las películas experimentales, el video arte y la instalación, el performance, el sonido y la computación multimedia.

Teatro

El teatro es una de las actividades culturales y artísticas más antiguas que conoce la humanidad. Es una de las artes escénicas, es decir, aquellas que tienen lugar sobre un escenario, y consiste en la recreación de una o varias historias de distinta índole mediante actores, discursos, música y escenografía.

El teatro ha sido cultivado a lo largo de la historia con muy distintos fines, pero siempre comprendido como una herramienta para comunicar ideas masivamente. De hecho, los antiguos griegos lo empleaban como un instrumento de educación religiosa y ciudadana, poniendo en escena sus mitos y sus célebres tragedias.

Se trata, pues, de una forma de arte muy versátil, que combina el ejercicio intelectual con la representación de situaciones graciosas, conmovedoras, impactantes, etc. Existen formas muy variadas de representación teatral, algunas de las cuales ni siquiera tienen lugar dentro de un teatro, sino en la calle, y algunas incluso exigen la participación del público.

Características del teatro

- Consiste en la puesta en escena, o sea, **la representación en vivo, de alguna historia o situaciones**, en las que interactúan distintos personajes. Dicha representación tiene lugar generalmente en el escenario de una instalación propicia (un teatro, anfiteatro, auditorio, etc.), aunque también puede darse en otros ambientes, públicos o privados.
- Generalmente **se representa ante un público o audiencia**, que dependiendo del tipo de puesta en escena puede verse más o menos involucrado en la pieza, siendo espectadores pasivos o teniendo algún grado de participación (real o simulada) en ella.
- Requiere de la actuación de profesionales entrenados en la representación (actores), que encarnan a los diferentes personajes del relato y que les dan vida. Antiguamente, estos actores eran sólo hombres y empleaban máscaras que ilustraban el carácter del personaje, cosa que aún sobrevive en variantes teatrales orientales, como el teatro del No japonés.
- Los relatos representados siempre ocurren en presencia del público, o sea, en un presente recreado. Rara vez interviene un narrador que cuente parte de la historia, aunque también es posible.
- El espacio teatral puede contener material escenográfico (decoración y ambientación), así como utilería, o puede apelar a la imaginación para suscitarlo todo.

Elementos teatrales

- **Un escenario.** Que es el fondo sobre el cual transcurre la acción y que puede o no identificarse con el mundo real. En él suelen hallarse los elementos de la escenografía, que forman parte del decorado, y que le aportan atmósfera a la representación. Muchas piezas, sin embargo, prescinden de escenografía y simplemente usan la actuación para suscitar el fondo, el decorado e incluso la utilería.
- **Objetos de utilería.** Que son objetos con los cuales los actores interactuarán: espadas, flores, árboles, vasos, mesas, y un largo etcétera. Pueden hallarse en escena, siendo reales o simulados, o pueden suscitarse mediante la actuación y la imaginación.
- **Los actores.** Lo más importante de toda pieza teatral, quienes encaran toda clase de personajes y llevan adelante la obra al representar las acciones de la trama.
- **El guion.** O sea, el texto dramático que contiene las indicaciones para representar la obra y que puede ser más o menos obedecido por el director de la obra.

Tipos de teatro

Formas mayores. En teoría, las que son más exigentes para el público y los actores, dado que requerían de largos tiempos teatrales y muchos actos.

Tragedia.

Comedia.

Tragicomedia.

Formas menores. Aquellas, por ende, cuya representación requiere de menos tiempo. Son muy abundantes, pero las más conocidas son:

Auto sacramental.

Entremés.

Farsa.

Monólogo. Vodevil.

Melodrama.

Por otro lado, puede clasificarse el teatro de acuerdo a lo necesario para su representación, en:

Teatro de cámara.

Teatro de calle.

Teatro de títeres

Teatro de inmersión.

Fuente: <https://concepto.de/teatro>