

II.

I N T R O D U C C I O N

✓ Todo arte busca descubrir la realidad del hombre a través de re-valorar y realizar nuevas síntesis de lenguaje. El Arte siempre trabajará con signos y símbolos que provienen del uso común del presente o pasado de la sociedad. Sin embargo, su labor será seleccionar; sintetizar, re-re-lacionar, signos y símbolos que al ser dispuestos en una nueva forma, la artística, descubren y permiten conocer una nueva realidad.

✓ La comunicación artística se realiza de acuerdo a ciertos signos, que para distinguirlos de otros, los llamamos símbolos. Por símbolo entendemos un signo que no sea arbitrario (como lo son las palabras de la lengua) ni convencional (como las señales del tránsito), sino representativo y además vinculado de algún modo natural a la realidad que representa.

x { Por realidad entendemos tanto la vida social y el mundo exterior a los sujetos -colores - volúmenes - sonido- como la realidad interna de los mismos (vida squíca o espiritual). El símbolo representa entonces, esa realidad, no en el sentido figurativo, o de una "copia" sino que la trae presente aportando un mas allá de ese objeto, un nuevo conocimiento "la del conjunto de relaciones que ampliándose en ondas concéntricas hasta el infinito, sostienen a ese objeto en la existencia y le dan sentido" (1).

✓ El símbolo tendrá siempre una parte material o de soporte que entrega significados a primera vista: las palabras de un poema, la figura pictórica, la musical, la del movimiento. Sirviéndose de este material el símbolo artístico la supera e introduce a la vida del hombre una realidad hasta entonces desconocida.

(1) Manuel Ossa -Revista EAC N°3.

El arte se convierte, por esta facultad de descubrir a través de símbolos, en un lugar clave para el conocimiento de las personas, de los grupos y de las sociedades. Se convierte en un lugar de la manifestación de la existencia. Por su proposición, por su nueva articulación de símbolos el arte cumple una función totalizadora e integradora. Los signos dispersos y cotidianos cobran fuerza al integrarse en una proposición nueva, que los potencia mutuamente, que los re-descubre y así ilumina en forma sintética zonas ocultas del hombre y de la realidad.

"Las grandes obras de arte, aquellas que han adquirido una significación universal cumplen con esa función: apuntar a una realidad que trasciende los objetos, formas, colores, volúmenes, sonidos inmediatamente significados y extrae su fuerza expresiva de emociones profundamente arraigadas en la energía psíquica, canalizando esta energía hacia la búsqueda de la comunicación humana, y por ella a la comprensión del universo como una totalidad en la que es posible y tiene sentido vivir y convivir" (1).

No solo por sus temas, que son infinitos, sino también por su propia organización interna, la obra de arte aparece desde un comienzo como la creación de un universo, como la re-creación y el rescate de una realidad que por presentarse en forma de síntesis se vuelve a la vez mas simple y mas abarcable y por ello una invitación a descubrir las posibilidades de relación entre las cosas. Las posibilidades intuitivas, las de la integración, por ende de la dimensión creadora que tienen todos los seres humanos.

El lenguaje artístico está formado por trozos de símbolos culturales corrientes, pero la organización nueva en que esos trozos se articulan sugieren otra fuerza que entra en acción con la sociedad muchas veces a la

(1) Manuel Ossa. Revista EAC N° 3.

manera de crítica, pues pone en juego las maneras seguras y tradicionales en las cuales hasta entonces se utilizaban esos signos.

La Pantomima como arte escénico comparte estos conceptos generales aplicables a las funciones y naturaleza de todo arte. Pero es a la vez un arte específico que como tal debemos intentar caracterizar.

origen
Desde los tiempos primitivos y en todas partes del mundo sin diferencia de países, ni razas, el hombre buscó saciar una necesidad vital de conocimiento a través de la imitación del movimiento de otros seres. El hombre ve a otros hombres moviéndose. Antes de nacer ya él está en movimiento. Su lucha por vivir comienza con el movimiento y este no le abandonará hasta la muerte. El hombre primitivo usaba, antes de la palabra, un código físico, su cuerpo y diversos gestos para darse a entender. La mímica o este arte que hoy llamamos Pantomima, nace entonces, desde muy antiguo como fruto de la necesidad humana de comunicarse a través de la imitación de otros. Imitar las imágenes animadas suponiendo así que por ejemplo: la caza resultaría menos difícil y mas provechosa. Los hombres primitivos se revestían de pieles para representar animales, se cubrían la cabeza con máscaras esculpidas imitando y caracterizando a los animales que representaban: su paso, su rugido, su manera de atacar, su conducta. Es de la imitación de la realidad y de sus formas que nace la Pantomima.

✓ "Mimo = Mimare = Imitar = Pantomima"

La representación se fue complejizando, se representaban hechos de guerra; en los cuales las Pantomimas imitaban la lucha; otras se realizaban después de las guerras para conmemorar triunfos. Cada fecha importante de la vida humana fue teniendo su propia fiesta; su propia Pantomima.

Era un método de conocimiento, que permitía develar los sucesos más importantes que ocurrían en una comunidad de personas. Conocimientos, que en el momento de la representación implica un compartir, un saber, un

darse cuenta de algo que está oculto, o de algo que es necesario transformar en representación para que tenga la posibilidad de ser conocido y compartido.

En sus orígenes las pantomimas tenían fines específicos y prácticos. Las mujeres realizaban pantomimas que imitaban y simulaban el proceso del parto, para que cuando este se produjese, tuviera un fin feliz. La conquista amorosa también dió origen a muchas pantomimas.

Pero si bien el principio de la creación mimética fue en directa relación a las necesidades inmediatas de la subsistencia humana, mas tarde se emancipará de esta función tan directa y se irá transformando poco a poco en un espectáculo, en una entretención y tendrá un desarrollo técnico. En su evolución la integrará a funciones mas complejas de la vida cultural.

Desde el punto de vista histórico los gérmenes de la Pantomima los encontramos en Egipto, en los pueblos orientales; China, India y Japón. Pero es en Grecia y Roma donde este arte marca un hito más significativo.

En estos pueblos la Pantomima está ligada, como todo el Teatro, al ritual sagrado, a la relación de acción de gracias con los Dioses que requerían de espectáculos donde el hombre representaba acciones que lo ligaban a esa experiencia con lo sobre-natural, a danzas, a hombres que imitan a los Dioses, a sacerdotes, a plegarias dramatizadas. Pasos lentos, actitudes hieráticas practicadas en el Santuario de los pueblos de Oriente están en los orígenes de la Pantomima.

En India, donde el Teatro aparece dos siglos antes de nuestra era, surge a partir del culto religioso, incluso se le atribuye a los Dioses el invento del Teatro. (Brhana es el padre del Teatro en la India). Uno de los antecedentes del surgimiento de este Teatro se encuentra en los sacrificios que llevaban a cabo tres órdenes religiosas, donde se alternaba, entre ceremonia y ceremonia, el baile, la pantomima, y el canto. En el Tíbet, se representaban los "misterios tibetanos", inspirados en fábulas

indúes y se representaban en los atrios de los templos o en las praderas circundantes, el escenario carecía totalmente de decorados, no había si quiera bastidores donde se oculten los actores. La actuación y la mímica, de estilizados ademanes se bastan por si solos. Había cuidadosos trajes, que vestían a las mujeres, máscaras que usaban los integrantes del coro y algunos personajes. La concepción del Teatro en India es similar a la de Grecia fundada en principios Aristotélicos. Los indúes van a plantear que la representación es para reflejar la vida del mundo como si se viera en un espejo.

El Teatro Oriental, se basa en la Expresión Corporal, que a su vez se basa en el desarrollo de las danzas imitativas. Lo principal de estas Pantomimas consistió en el arte de crear personajes que pueden ser concretos o encarnación de ideas abstractas, a partir del gesto en silencio. Se trataba de mostrar el mundo de un personaje utilizando todas las partes del cuerpo por separado, y así tener, o disponer de brazos, piernas, ojos, etc. como instrumentos expresivos. El Teatro Oriental pareciera postular que el cuerpo es el mejor medio para manifestar las conductas a expresar y así cada movimiento debe convertirse en un hecho extraordinario, en un signo, con fuerza expresiva, por si mismo, donde la palabra no se hace necesaria.

Democratización teatral = STS

(En Grecia por otra parte el mimo será un personaje popular, que procedía del pueblo y compartía con él sus gustos y su sabiduría.) En su comienzo como arte popular consistía en una especie de danza farsesca con la que el actor entretenía y hacía reír al público, al imitar los movimientos de los animales, los ruidos de los fenómenos de la naturaleza como la lluvia y el trueno. De alguna manera el mimo repite lo que hacían sus antepasados en los ritos y ceremonias religiosas. Mas adelante comienza a imitar a hombres y mujeres del pueblo en diálogos y monólogos caricaturescos.

El mimo entonces tiene una larga evolución, nace desde la prehistoria y se desarrolla con el hombre y su natural instinto de imitación. Siempre

se presenta en sus distintos lugares de origen como una expresión bastante espontánea de la vida de los pueblos, al comienzo con una función mágica y religiosa, mas adelante entreteniéndolo y cumpliendo la función de ser una auténtica expresión de la vida humana. Incluso en la Tragedia Griega, surgida como sabemos del mito de Dionisio y del Ditirambo (danza y fiesta para celebrar al Dios) se encuentra presente en forma muy importante la forma dramática del mimo, especialmente en el Ditirambo.

Por esta razón la Pantomima seguirá la evolución general del Teatro, al pasar a Roma y posteriormente a los dramas litúrgicos de la Edad Media. En cada uno de los países y de los períodos históricos tendrá distintas características y funciones de acuerdo a las culturas respectivas, veáse por ejemplo los juegos en los circos romanos, o la Comedia del Arte en la Europa Medieval; pero siempre evolucionará y se originará a partir del arte teatral, derivándose de él o ocupando un papel preponderante. La historia de la Pantomima no puede plantearse como diferente a la historia del Teatro, pues hace parte de él, si bien tiene, de acuerdo a cada momento, características propias.

Hemos presentado muy someramente los orígenes generales de la Pantomima para entender sus bases, pero, nos interesa a continuación conocer la Pantomima hoy y los puntos de vista teóricos en los cuales se sostiene este arte.