

El impacto del teatro en la sociedad actual: promotor del arte, formador de pensamiento y del sentido crítico

25 de Marzo 2022 | Costa Rica | Consecutivo 078

El Día Mundial del Teatro fue creado por el Instituto Internacional del Teatro (ITI), con el objetivo de promover este arte en todo el mundo y sensibilizar a las personas sobre su valor.

- **27 de marzo Día Internacional del Teatro**
- **El teatro en la sociedad costarricense cumple una función muy importante como promotor del arte, formador de pensamiento y del sentido crítico**

San José, 25 de marzo, 2022. El Día Mundial del Teatro fue creado por el Instituto Internacional del Teatro (ITI), con el objetivo de promover este arte en todo el mundo y sensibilizar a las personas sobre su valor.

Según datos del International Theatre Institute (ITI), "Se celebró por primera vez el 27 de marzo de 1962, fecha de la apertura de la temporada del "Teatro de las Naciones" en París. Desde entonces, cada año en esta fecha, el *World Theatre Day* (Día Mundial del Teatro) se celebra a escala mundial".

Historia del teatro costarricense

De acuerdo con la investigadora teatral independiente, Olga Martha Mesén Sequeira, “el teatro como manifestación consustancial con las sociedades humanas no tiene fecha de nacimiento: nace con las propias sociedades humanas. En todos los territorios de la América precolombina existieron manifestaciones teatrales, casi siempre formando parte de rituales festivos de tipo religioso, asociados a los ciclos de la naturaleza, las cosechas y los fenómenos naturales. Por lo tanto, Costa Rica, aún no llamada así, pero habitada por aborígenes de diversas etnias, no fue ajena a esas experiencias”.

Es así como, según explicó Mesén, con los procesos de colonización, los habitantes de los territorios del continente americano recibieron el legado heredado de los griegos y romanos, el cual había pasado a los países de Europa occidental. El teatro estaba dentro de ese legado.

El primer teatro creado para representaciones se ubica en el 1837, edificado por Vicente Villaseñor quien lo construyó en la “Plaza Principal” (hoy Parque Central) de San José, según indica Fernando Borges (1875-1943), periodista canario que vivió en Costa Rica.

“Esa fecha, 1837, sería -salvo otras fuentes autorizadas que desconozco- el punto de partida de la construcción de espacios para representaciones teatrales y, por lo tanto, para su presentación en Costa Rica. Borges también documenta que, en 1850, llegó a San José la primera empresa de espectáculos organizada; sin embargo, por el tipo de artistas que Borges anota, más parece asemejarse a espectáculos circenses (con acróbatas, volatineros y gimnastas). No obstante, a partir de esa fecha, continuaron llegando al país compañías teatrales y líricas”, comentó Mesén Sequeira.

En el año 1889, Costa Rica ve la construcción del Teatro Variedades, que según Borges amplió el panorama teatral. “El propietario del “VARIEDADES”, el artista y comediante Tomás García, hombre de empresa, de negocios y de iniciativas, procuró que no faltaran espectáculos en su teatro y siempre lo tuvo ocupado...” (Teatros de Costa Rica, Fernando Borges. Editorial Costa Rica, 1980, pág. 38).

“La apertura del Teatro Nacional, en 1897, significó un nuevo hito en la historia teatral. Yo diría que fue el más importante acontecimiento cultural que sucedió al finalizar el siglo XIX y alborear el XX. Su inauguración se hizo con la ópera *Fausto*, de Gounod. En 1902, se estrenó una obra importante del autor nacional: *Magdalena*, de Ricardo Fernández Guardia. Y de ahí en adelante, surgieron otros teatros, tanto en San José, como en provincias y otros dramaturgos: rescatamos los nombres de Carlos Gagini, Rafael Carranza, Daniel Ureña, Gonzalo Sánchez Bonilla, Ernesto Martén, José Fabio Garnier, Eduardo Calsamiglia, Camilo Cruz Santos, Francisco Soler, Raúl Salazar, Roberto Valladares, entre otros”, explicó la investigadora independiente teatral, Mesén Sequeira.

Importancia de incentivar la cultura teatral en la sociedad

Al respecto Mesén Sequeira cita la frase de Daniel Gallegos: -Un pueblo culto, es un pueblo libre-. “Culto en el sentido amplio del término, como él lo entendía. El teatro es un vehículo formador de pensamiento, de sentido crítico, de criterio; es un complemento a la educación, formación de los niños, niñas y jóvenes; los enseña a ser mejores personas, más tolerantes, entender mejor a los otros. En fin..., los enseña a pensar. Los niños y niñas que ven teatro se tornan más desenvueltos, hablan mejor, se les amplía el horizonte de conocimientos; cuando los niños y niñas ven teatro toman partido, se involucran, discuten, preguntan y esperan una respuesta. El teatro para ellos tiene un sentido lúdico y es tan importante como el juego”, apuntó la investigadora.

A lo anterior, se debe agregar que el sector teatral representa una fuente de empleo para muchas personas que están involucradas en esta actividad, la cual dinamiza la economía del país y estimula el turismo.

Por su parte, Juan Rafael Madrigal Rodríguez, mejor conocido como Juan Cuentacuentos añadió “el teatro nos reúne, nos hace mirarnos a los ojos, porque el teatro es una actividad en vivo, no admite celular, el teatro dice cosas a la sociedad”.

Actualmente, uno de los mayores retos que tiene este sector, según Mesén, es la creación de más políticas culturales para orientar la oferta teatral, la calidad en los espectáculos y el uso adecuado de recursos dirigidos a este sector.

“Es necesario hacer un diagnóstico del plan de estudios en las escuelas de artes dramáticas, para determinar si están logrando el cometido de formar profesionales competentes, con las destrezas que la profesión exige, con vocación, comprometidos con su profesión”, apuntó Mesén.

A lo anterior Madrigal Rodríguez, añade otros retos tales como: “la captación de público consumidor, la poca proyección nacional, la inmediatez de la tecnología y con ello la desconcentración de las personas adultas y niños y niñas adictas al celular; que el espectador sea cautivado por la buena puesta en escena y la interpretación y que, con pocos recursos, se pueda ser poético y estético en la propuesta teatral”.

Aportes de la Compañía Nacional de Teatro (CNT) y retos para el sector teatral de Costa Rica

La Unidad de Comunicación entrevistó a la Marysela Zamora Villalobos, directora de la Compañía Nacional de Teatro sobre los aportes que la Compañía ha dado en los últimos años al sector:

“En lo relacionado a la reactivación logramos instaurar y estandarizar la posibilidad de coproducción con la CNT, a través de la creación de la convocatoria anual para coproducciones, abierta para los grupos teatrales costarricenses. En esta primera convocatoria se recibieron 56 proyectos con los cuales se logró consolidar 17 coproducciones con el teatro más variado posible. Asimismo, se trabajó en la reforma del decreto original del concurso anual conocido como “Puesta en Escena” para aumentar la cantidad de personas beneficiadas y flexibilizar el funcionamiento del mismo, subsanando retos del pasado. Por otro lado, se han establecido alianzas con Compañías Nacionales de Teatro de Venezuela y México que han apoyado en procesos de mentoría para grupos teatrales con sus proyectos y se ha trabajado en la mejora del servicio de préstamo de vestuario y utilería para el gremio y las mejoras. En el 2021 se

prestaron más de 1500 piezas de vestuario”.

¿Qué retos enfrenta actualmente el sector teatral de Costa Rica?

“Fortalecer el presupuesto nacional en el desarrollo de las artes y la cultura. Asimismo, es fundamental diversificar los modelos de financiamiento del teatro en Costa Rica. Es importante que diseñemos y probemos modelos de trabajo con la empresa privada, gobiernos locales e inclusive con la cooperación internacional.

Lo segundo más urgente es la descentralización del desarrollo teatral, de las artes escénicas y en general de las artes y la cultura. Sigo viendo con preocupación nuestro poco impacto en lugares fuera de las principales ciudades del país, las razones son varias, pero el presupuesto sigue siendo fundamental. Esto tiene un impacto directo no solo en asegurar que las personas de zona rural accedan a sus derechos culturales, pero va en detrimento de la nueva creación de narrativas propias y la posibilidad de propiciar el desarrollo de las diversas manifestaciones artísticas y culturales”.

La directora también apuntó que, un tercer reto es la innovación y búsqueda de nuevos lenguajes escénicos y formas de contar las historias. “En un mundo que cada vez se mueve más entre ese diálogo de lo local y lo global nos queda una gran tarea a quienes creamos para escena poder ser lo suficientemente flexibles para poder movernos de manera estratégica”, finalizó Zamora Villalobos.

Fotos: Compañía Nacional de Teatro Costa Rica.

Producción – Unidad de Comunicación - MCJ / Consecutivo 078 / GGU / 25-03-2022

Fuente: <https://www.mcj.go.cr/sala-de-prensa/noticias/el-impacto-del-teatro-en-la-sociedad-actual-promotor-del-arte-formador-de>