

Educación Artística Teatro

Material de lectura: EL HECHO TEATRAL

ESTRUCTURA DRAMÁTICA:

Cuando se trata de clarificar este tema a los alumnos mayores y dar algunas nociones a los más chicos, será conveniente simplificar un tanto, a fin de facilitar su comprensión.

En la estructura teatral el criterio general se aviene a distinguir los códigos que refieren a lo externo y los que integran lo interno de todo texto.

Dentro de la estructura externa se incluyen:

1. los actos,
2. escenas y
3. cuadros o unidades de acción.

Dentro de la estructura interna se incluyen:

1. tema,
2. argumento,
3. trama,
4. conflicto,
5. acción,
6. situación,
7. personajes,
8. espacio y
9. tiempo

La parte visual de la obra se organiza secuencialmente en escenas; un conjunto de escenas, eventualmente, formaran los cuadros y un grupo de ellos, los actos. EL, o los actos, integran la obra.

Para determinar los a códigos de la estructura interna se deberá reflexionar con mayor profundidad.

Para que el hecho teatral se concrete debe existir un sujeto que accione dentro de un espacio, en un tiempo determinado.

Cuando demuestra tener características propias (físicas, intelectuales, volitivas, emotivas, etc), dicho sujeto se convierte en personaje.

Ese personaje debe resolver, con su accionar en la situación en que se encuentra, el conflicto que contiene el argumento, del que se extrae su tema central o nuclear y otros periféricos.

También debe hacer entendible al espectador cuál es el entorno o contexto en que se mueve, cuáles las circunstancias que modifican su accionar y su interaccionar.

ESTRUCTURA EXTERNA

1. ESCENA

Es el núcleo de acción dramática que en principio está limitado por la entrada y salida de personajes, como algo formal, aunque no es estricto.

Una escena está hecha en base a monólogos, diálogos, silencios (muy importantes) y acotaciones para la puesta en escena.

Son las partes en que se divide una obra, pudiéndose identificar ya sea por su tema central o por la tensión dramática preponderante (la búsqueda; la revelación, el miedo, violenta, etc).

Actualmente en los textos dramáticos no se marca cada escena, pero antes se lo hacía como una forma de dividir la obra mecánicamente. Pero, indudablemente, la escena “es algo más que una división mecánica, puesto que determina hasta cierto punto lo que se va produciendo en la obra y, en consecuencia, afuera de su estructura”

Es por eso que la duración de las distintas escenas que integran un acto o una obra es variable, pudiendo ser cortas o largas, de acuerdo con las pautas que la determinen.

2. ACTO

Un conjunto de determinado número de escenas forma un acto. Este por la característica de la acción que contiene representa una unidad.

Según Pavis es la “división externa de la obra en partes más o menos iguales en función del tiempo y del desarrollo de la acción “

Estas unidades, que en un principio fueron cinco (actualmente suelen ser dos o una), pasaron luego a ser tres, que corresponderían a las fases de:

- a. Antecedentes
- b. Nudo
- c. Desenlace

a. **En los antecedentes o presentación** se conocen los personajes y la situación que originará el conflicto. Mediante esta primera parte, el espectador conocerá todo lo que precisa para la total comprensión del argumento. Es el planteamiento inicial del texto.

b. **En esta segunda parte, el Nudo**, se desarrolla el conflicto de la obra. Es donde esta se desenvuelve y llega al momento álgido. Hace entendible lo que se sugirió en la presentación. En una palabra, desarrolla la trama. Va desde la situación básica hasta la escena culminante.

c. En el Desenlace es donde se resuelve favorable o desfavorablemente el conflicto o problema de la obra. Es la culminación de los hechos.

Para poder dar a conocer todas las circunstancias de la obra, el entorno en que se desenvuelven las acciones, cómo son los personajes, etcétera, el autor se vale **del diálogo y de las acotaciones (didascalias)**, que son las explicaciones que introduce el autor (dramaturgo) para el director o el intérprete, destinadas a aclarar detalles de la escenografía, vestuario, fijar la ubicación o movimiento de los personajes, señalar la conveniencia de un silencio, etcétera.

Las acotaciones pueden ser:

- De desplazamiento o movimiento
- De lugar y tiempo
- De descripción física y psíquica del personaje
- De tensión dramática
- De gesticulación, etcétera.

3. CUADRO

Es el que indica más que nada, la época o el ambiente en que transcurre una parte de la pieza. "Es una unidad temática y no actancial"

ESTRUCTURA INTERNA

La estructura interna está directamente entroncada con la presentación, el desarrollo del conflicto y el desenlace, es decir que está íntimamente ligada a la estructura externa en su división en actos. Es todo lo que se relaciona con el pensamiento del autor.

1. TEMA. ARGUMENTO

Cuando extraemos la quintaesencia de una obra y la podemos expresar con pocas palabras, hablamos de su tema: el significado de la pieza. Así, puede descubrirse que el tema de tal o cual obra es el amor, la vanidad, o la injusticia.

El tema general, dice Pavis, es el resumen de la acción o del universo dramático, su idea central o principio organizador.

Una obra puede tener un tema principal o central y uno o varios subtemas o temas secundarios. Si tratamos de explicar cómo se llega al tema y nos hacen falta mayor número de palabras para decirlo, éramos refiriéndonos al argumento.

El tema es una especie de abstracción. En cambio, el argumento es la relación de los acontecimientos que se conocen a través de los personajes cuando accionan. Estos acontecimientos con su principio, medio y fin, forman la historia que se apoya en un conflicto.

2. TRAMA

Es un término que suele utilizarse como sinónimo de argumento, pero cuyo sentido se refiere más específicamente al entrecruzamiento de los distintos códigos entre sí, para narrar y desarrollar la historia.

3. CONFLICTO

Personajes, acción, selección de escenas que se mueven alrededor de un conflicto, etcétera, explican la historia que se está contando. El conflicto es la esencia del drama. Es "lo que acontece entre los personajes (protagonista y antagonista), el suceso por el cual se establece una lucha, un contraste que transforma el objetivo de uno de ellos y determina el desenlace de una situación creada.

Se puede plantear un conflicto entre dos inclinaciones o deseos de un mismo personaje, entre el protagonista y antagonista, entre un individuo u la sociedad, etcétera.

4. ACCIÓN

Es el movimiento general que hace que entre el principio y el fin de una obra haya nacido algo, se haya desarrollado y haya muerto. "La acción dramática es el modo como se desenvuelve el argumento de una pieza teatral (...) confiere y deslinda el carácter de los personajes, avanza el argumento, mantiene el interés del espectador"

La acción es la que da a la tónica, el movimiento, el clima de la obra.

En toda obra teatral los personajes, movidos por el tema y por el argumento, experimentan emociones que se traducen en reacciones, las que crean un conflicto.

Todo esto genera la acción, la que a su vez determina el carácter de los personajes.

Vemos así la correlación que existe entre todos los elementos estructurales de una obra dramática. Una acción puede ser externa, cuando los personajes la muestran, o interna, cuando la viven en su intencionalidad. De las acciones (no confundir con movimientos), se puede percibir la actitudes y conductas del personaje.

La acción se vuelve compleja por golpes de efecto, como son los factores excitantes y los retardantes. **Son los llamados resortes dramáticos.**

Los factores excitantes pueden ser:

- **Sorpresa:** cuando se presenta un personaje no previsto, no esperado, o bien un suceso impensado.
- **Apartes:** son la expresión de los pensamientos del personaje o de sus reflexiones respecto de lo que está sucediendo. Poco usados en la actualidad.
- **Suspense:** cuando la resolución de un problema se alarga y mantiene el interés del público.
- **Retrovisiones:** un personaje recuerda algo del pasado
- **Sueños:** dados a conocer mediante una u otra técnica.
- **Final feliz:** apresura la acción

Como factor retardante se encuentran las:

- **Peripecias:** son los obstáculos que encuentran los personajes para el logro de sus propósitos.

5. SITUACIÓN DRAMÁTICA

Es la mínima unidad escénica que expresa el sentido esencial de lo que acontece. Es la que lleva adelante la acción, la conduce haciéndola avanzar a través de un diálogo.

Son pequeños núcleos dramáticos, pequeñas intrigas o fuerzas que llevan a la movilización. Hacen progresar la acción, con la que se encuentran tan íntimamente ligadas que es difícil reconocer, a ciencia cierta, cuál es la situación y cuál acción.

Cada situación está encadenada a su inmediata anterior, siendo a su vez encadenante de la posterior. No puede considerársela aisladamente, ya que todas ellas son acciones auxiliares que llevan a otra situación y todas juntas producen la catarsis.

6. PERSONAJES

Es muy importante que un autor sepa crear individuos con caracteres sólidos, bien contruidos. Estos no se pueden describirlo retractar: hay que mostrarlos. ¿cuándo? Ahora, en este lugar, en el escenario.

Para dar a conocer un personaje o en el futuro. Además, un personaje no puede ser evocado. Su presencia debe poder palparse, debe estar aquí, junto con los espectadores. A esto es lo que se llama el aquí y ahora del teatro.

Todo personaje ha de tener un carácter definido, el que podrá apreciarse a través de la trama (que a su vez está determinada por el accionar de los personajes). Del enfrentamiento de protagonista y antagonista y, circunstancialmente por las acotaciones.

A un personaje teatral lo hacen:

- a. **Un carácter determinado**
- b. **Una voluntad firme**
- c. **Su comportamiento frente a una situación o un medio ambiente que se opone a esa voluntad.**

En cuanto al punto

- a. El carácter del personaje, está dando por la vida interior del mismo, la manera en que asume la situación. También por sus rasgos exteriores, tratados más adelante.
- b. Todo personaje tiene voluntad. Es la que da forma al carácter. Incluso el personaje carente de voluntad, tiene una voluntad que le impone no tenerla.
- c. Si un personaje reacciona inmoderadamente ante una situación dada, deducimos que su carácter es violento. Si lo hace con mansedumbre, decimos que es tranquilo. Si se conforma ante los hechos, pensaremos que es resignado.

La forma de reaccionar también está fijando el carácter de un personaje.

Para comprender a un personaje hay que preguntarse cómo está inserto en una situación y qué motivaciones lo mueven. Cómo resuelve los enfrentamientos, ya sea como protagonista o como antagonista y cómo supera los obstáculos que se le van presentando.

En una obra dramática se encuentran personajes principales y personajes secundarios; protagonistas y antagonistas.

7. ESPACIO

Puede ser:

- a. **Visible**
- b. **No visible o abstracto.**

- a. **El espacio visible es el espacio en que se desarrolla la acción;** el espacio tridimensional que llamamos **escenario** y que complementamos o no con la escenografía. En él se desarrolla la acción dramática con todo lo que implica de ficcionalidad; no es un tablado de madera o un espacio concreto y real, sino uno imaginario: un dormitorio, una granja, una estación de tren, o cualquier otro ámbito abierto o cerrado.
- b. **El no visible es el que imaginamos,** que somos a través de las acciones de los personajes, pero que no se materializa en el escenario. Es llamado también espacio dramático.

8. TIEMPO

Hay tres tiempos en la obra teatral:

- a. Tiempo dramático o cronológico
 - b. Tiempo de la ficción
 - c. Tiempo interior o psicológico
- a. **Tiempo dramático es el de nuestro reloj. Lo que dura la representación.** El tiempo que el espectador permanece en su butaca.
 - b. **Tiempo de la ficción es el que transcurre dentro de la acción;** el tiempo necesario para que, en la trama, se desarrollen los acontecimientos. Pueden ser horas, días, meses o años
 - c. **Tiempo interior es el que transcurre en los personajes.** Es decir, cómo influyen los acontecimientos en un personaje. Es un tiempo de la ficción de un par de horas, un personaje puede haber vivido varios años. Daré un ejemplo sencillo. Una jovencita mimada por la vida

se ve, en el espacio de pocas horas, huérfana y carente de toda clase de recursos. Debe tomar resoluciones, solucionar problemas, resolver su futuro, etcétera. En esas pocas horas (tiempo de la ficción), para ella, por la precipitación de los acontecimientos, han pasado meses o años. Es decir que ella ha vivido, subjetivamente, meses o años. Es a esto a lo que llamamos tiempo interior o psicológico.