

Guía de Teatro V

Este documento presenta una síntesis estructurada de los fundamentos de las artes escénicas, abarcando desde el entrenamiento físico y vocal hasta el análisis dramático y la gestión de proyectos teatrales.

Unidad 1. Fundamentos de la Expresión y la Actuación

1.1 Técnicas corporales para la expresión

El cuerpo es el instrumento principal del actor. Su dominio requiere:

Conciencia y control corporal (Kinestésica): Capacidad de reconocer la posición y el movimiento de cada parte del cuerpo.

Relajación: Eliminación de tensiones innecesarias para permitir el flujo de energía.

Coordinación y Elasticidad: Armonía motriz y capacidad de extensión muscular.

Equilibrio y Flexibilidad: Estabilidad en el movimiento y adaptabilidad física.

Fuerza y Rapidez: Potencia física y capacidad de reacción inmediata.

Ubicación en el espacio (Proxémica): Manejo de las distancias y relaciones espaciales entre actores y objetos.

Uso del tiempo (Cronémica): Gestión del ritmo, el tempo y la duración de las acciones.

1.2 Técnicas vocales para la expresión

La voz debe ser capaz de transmitir emociones y pensamientos con claridad:

Técnica	Descripción
Respiración	Uso del diafragma para un soporte de aire constante y profundo.
Proyección	Capacidad de enviar la voz a grandes distancias sin esfuerzo laríngeo, utilizando los resonadores naturales del cuerpo.
Dicción	Articulación clara de fonemas para una comprensión total del mensaje.

1.3 a 1.6 Práctica y Aplicación

La teoría se consolida mediante ejercicios escénicos donde se integran los elementos de la actuación (presencia, atención, imaginación y acción). La aplicación práctica busca que el actor

utilice su cuerpo y voz como herramientas de comunicación artística efectivas.

1.7 y 1.8 Ética y Valoración

La expresividad no es solo técnica; es una herramienta de comunicación colectiva. El respeto al trabajo de los compañeros es fundamental para la creación de un entorno creativo seguro y productivo.

Unidad 2. Análisis Dramático y Teatral

2.1 Elementos del análisis dramático (El Texto)

Estructura externa del teatro

La estructura externa del texto teatral puede presentarse de la siguiente manera:

Acto: este no es un elemento que acompaña al teatro desde sus orígenes, ya que en las estructuras dramáticas del teatro griego solamente se manejaba un tiempo y, por ende, sólo un acto. Con el resurgimiento del teatro en el Renacimiento, las obras cambiaron y éstas se empezaron a dividir en un mayor número de actos para lograr que las tramas complejas tuvieran sentido.

El acto en su más simple definición es la caída del telón; sin embargo, es algo más complejo que eso, es el cambio de momento, escenario y personajes que interactúan a lo largo de la obra. Puede existir el caso de que hayan obras que sólo tengan un acto, por ello podemos decir que cuando el telón cae se da por terminada la obra.

Para algunos teóricos, cada acto debe tener un principio, un desarrollo y un desenlace (Betancourt 2012); entonces los actos ayudan a que ese principio, ese desarrollo y ese desenlace queden más marcados, es por ello que los dramaturgos deben tener especial cuidado que al término de cada acto el público esté lo suficientemente interesado para ver el siguiente acto. Es decir, que la narrativa de la obra se interrumpa, quede en suspenso y en el siguiente acto se retome.

Cuadro: es una estructura característica del teatro moderno y del actual. Su nombre deviene de las pinturas; también como una foto o una historieta, delimita en sí una unidad de situación y se diferencia del acto, porque en éste último la narrativa se fragmenta con entradas y salidas de personajes y en el cuadro se mantienen como una unidad.

Escena: es cuando los actores salen o entran. Con el teatro renacentista la escena pasó a ocupar un lugar secundario dentro del teatro, y se limitaba a hacer mención a las ocasiones en las que los actores salían o entraban dentro de un acto, entonces podemos decir que un acto puede tener varias escenas.

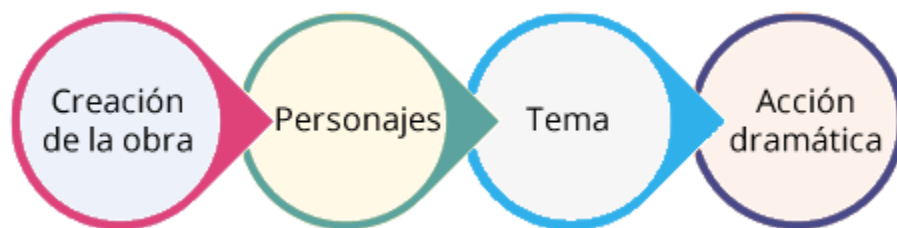
Como parte de la estructura externa también tenemos elementos como:

Las acotaciones: son las diferentes ideas, sugerencias e indicaciones que el autor de la obra escribe, a menudo entre paréntesis, para que la puesta en escena sea lo más cercano a su concepción original (Betancourt, 2012). Sin embargo, es importante mencionar que las acotaciones no sólo sirven en los cuadros, sino que también son importantes para señalar: cambios de escena, cambio de vestuario, acciones de los personajes, humor en que se dice una frase, etc.

Las formas expresivas: son las diferentes maneras en que se puede comunicar un personaje, se destacan: diálogo directo, monólogo, soliloquio y aparte.

Estructura interna del teatro

Para desarrollar la estructura interna de una obra hay que considerar:

Creación de la obra: para toda creación teatral es necesario visualizarla en tres grandes etapas: exposición, desarrollo y conclusión, en donde la trama completa se va desarrollando. En lo que respecta a la **exposición** se plantea la situación de **conflicto** que va a estar presente a lo largo de la obra, también se presentan a los personajes y se establece cuál de ellos es el protagonista y cuál el antagonista. El **desarrollo** es la parte medular donde el conflicto se trata de resolver, sin embargo, no se hace en su totalidad. Los protagonistas son puestos a prueba por el antagonista y se prepara todo para resolver el conflicto al final. Por su parte, la **conclusión** es donde se resuelve el conflicto, el protagonista al fin es capaz de definir si puede o no llegar a su meta para cumplir sus objetivos; éste es el momento en el que el dramaturgo es capaz de revelar el porqué de todas las situaciones que se presentaron a lo largo de la obra.

Personajes: son la parte emblemática de la obra, el éxito o el fracaso de la misma depende de qué tanto pueda identificar el público al personaje con el mensaje que pretende dar. Un personaje tiene que tener los gestos, el carácter, la forma de ser y hasta la forma de vestir según lo propone el autor o dramaturgo en las acotaciones del texto, lo que hace muy complicada su caracterización, ya que en muchas ocasiones el personaje sólo vive en la mente de quien lo concibe y muchas veces puede enriquecerse la creación con las propuestas del actor y del director de escena.

Los personajes que pueden existir en obra son:

Haz clic en cada uno de los personajes para ver su descripción.

Protagonista

Es el personaje principal de la obra, es sobre el que gira toda la trama o conflicto. Es quien lleva adelante la acción dramática. Tiene un objetivo claro que puede evidenciarse como una necesidad impostergable.

Antagonista

Es el personaje que intenta evitar que el protagonista cumpla su meta. Comúnmente se considera al antagonista como el villano y al protagonista como el bueno, sin embargo, existen obras en donde no siempre sucede así.

Elemento de juicio

Este personaje acompaña al protagonista y lo ayuda, es quien carga la situación moral a lo largo de la obra, él aconseja al protagonista y lo guía para que haga las cosas de forma correcta.

Pivote

Es el personaje gracioso que se encuentra dentro de la obra, en ocasiones también puede ser una persona despreocupada y sin cuestiones éticas, comúnmente está saltando de lado conforme la trama se va desarrollando.

Espejo

Este personaje se encuentra cerca del protagonista o del antagonista, y se trata de magnificar los defectos o las virtudes de estos dos; es decir, si el protagonista es inteligente, el espejo puede ser tonto, o un genio.

Estereotipos

Este personaje representa rasgos muy representativos de una comunidad, una cultura, una población, etc. Son secundarios en la obra.

Redondos

Son personajes complejos que tienen más de una forma de ser, pueden tener virtudes y defectos.

Planos

Son los que se mantienen siempre iguales a lo largo de toda la obra.

Cabe señalar que los protagonistas en su gran mayoría son personajes redondos, que en muchas de las ocasiones cambian su forma de ser, o su carácter, gracias a una lección que recibieron en el desarrollo de la trama, o con ayuda del elemento de juicio.

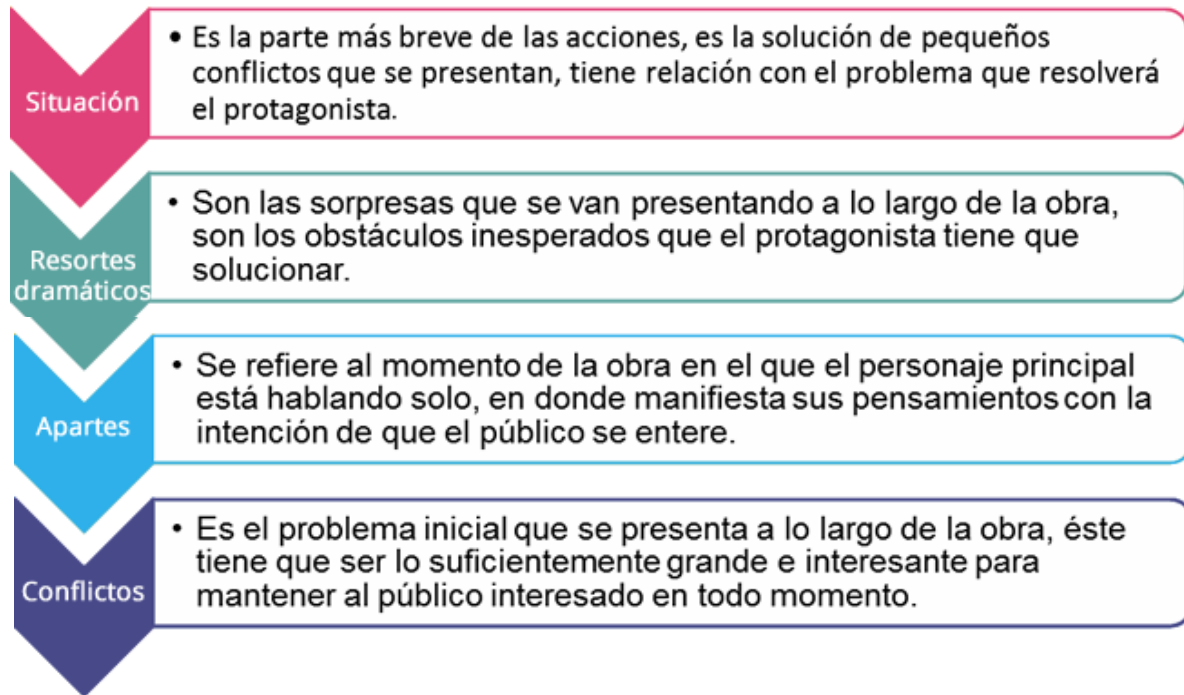
El **tema** es una parte fundamental en las obras y no es otra cosa que la idea principal de la misma. Temas como justicia, amor, odio, venganza y recompensa son comunes (Betancourt, 2012).

El tema es la base a partir de la que va a girar la obra, es la idea que el dramaturgo quiere desarrollar a lo largo de toda su trama; por ejemplo, en *Hamlet* de William Shakespeare el tema es la venganza, pues la trama gira en torno a un rey asesinado por su hermano, luego regresa el fantasma del asesinado para pedir a su hijo que desenmascare al traidor y recupere su trono.

La **acción dramática** es el sustento del teatro, y se refiere a los diferentes aspectos, las distintas decisiones que el protagonista toma y lleva a cabo para que la obra fluya y se

desarrolle (Betancourt, 2012).

Las acciones se pueden presentar de la siguiente manera:

En lo que respecta al conflicto podemos decir que existen cinco tipos diferentes:

- Ser humano contra ser humano
- Ser humano contra sociedad
- Ser humano contra sí mismo
- Ser humano contra el destino
- Ser humano contra naturaleza

Cabe señalar que no existe un orden de cuál de las dos partes es la protagonista y cuál la antagonista, el conflicto solo es una situación de quiebre y disputa entre las dos partes.

2.2 Elementos del análisis teatral (La Puesta en Escena)

Se enfoca en cómo el texto cobra vida:

- **Atmósfera:** Sensación emocional que envuelve la escena.
- **Producción y Dirección:** La visión artística y logística que coordina el montaje.
- **Escenografía e Iluminación:** Definición del espacio y el tiempo visual.
- **Género.** El texto teatral puede pertenecer a uno de los siete géneros dramáticos: Tragedia, Comedia, Melodrama, Tragicomedia, Pieza, Farsa y Género didáctico. Eso establece el
- **Tono.** Es la forma en que se desarrolla la acción y establece el tránsito emocional y energético de los intérpretes.

2.3 y 2.4 Función Social y Recursos

El teatro funciona como espejo de la sociedad y herramienta de reflexión crítica.

Unidad 3. Creación y Producción Escénica

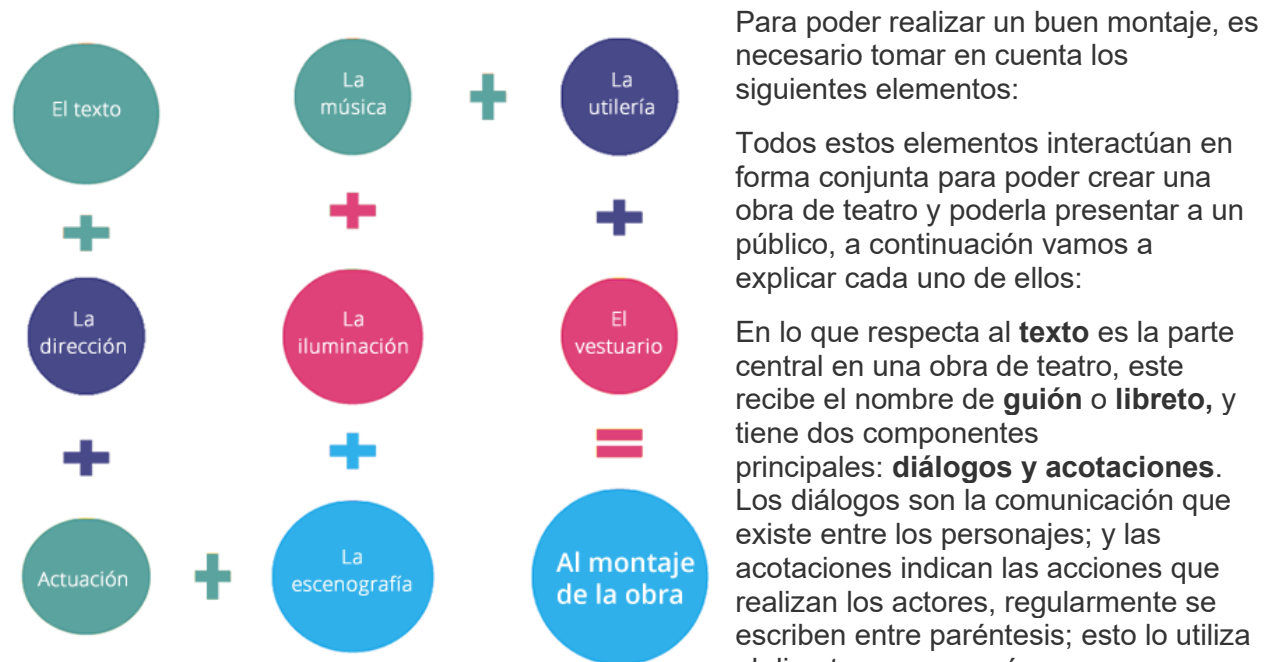
3.1 Modos y formas de creación

Las tendencias (realismo, simbolismo, teatro del absurdo) y los géneros (tragedia, comedia, drama) dictan el estilo de la propuesta.

3.2 a 3.4 El Proyecto Teatral

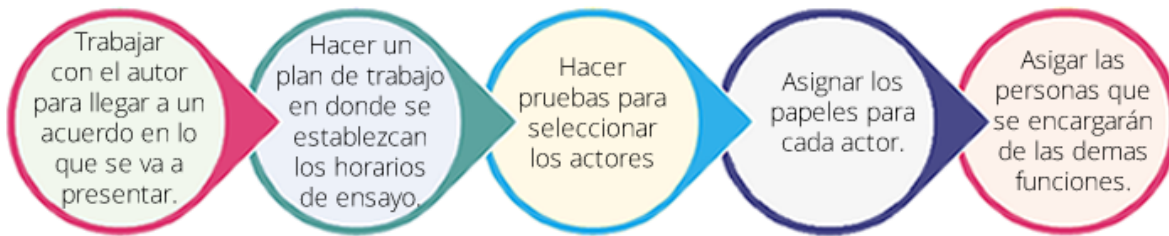
A diferencia de los otros dos géneros literarios (la épica y la lírica), el género dramático requiere un trabajo en equipo, y que varias personas interactúen para que la obra pueda presentarse de forma correcta en escena. El género dramático no es sólo el texto, es acción; es decir, necesita de la representación.

Jerzy Grotowski (2004) reflexiona sobre la representación y define al teatro “como **lo que sucede** entre el espectador y el actor”. “Lo que sucede”, ¿tendrá esto que ver con lo que se moviliza entre el emisor y el receptor? Pero, ¿qué sucede? No solo el montaje de la obra dramática, sino también un complejo sistema de comunicación.

desarrollando la obra. Al principio del guion, los dramaturgos generalmente incluyen a los personajes que van a intervenir en la obra.

La dirección se encuentra a cargo de una persona, tiene la obligación de vigilar y cuidar que la esencia de la obra llegue a presentarse al público; además de esas, el director tiene otras responsabilidades y obligaciones:

Otra actividad necesaria en el teatro es **la actuación**, como ya se vio en el subtema anterior; esto no es otra cosa que la escenificación que hace el actor al representar un personaje, con características propias, rasgos, sentimientos, formas de ser, etc.

El escenario juega un papel importante en la puesta en escena, ya que mediante él se pueden expresar los elementos que entran en acción en las actuaciones, las personas encargadas de esta tarea deben tener las siguientes características:

- Amplia imaginación, ya que necesita poder expresarle al público lo que el autor se está imaginando.
- Tener un gran sentido artístico para crear los diferentes escenarios.
- Ser un administrador de los bienes económicos, ya que en ocasiones el presupuesto no es muy amplio y él tiene que aprender a utilizar los recursos.
- Distinguir la funcionalidad de los diferentes objetos, tiene que intentar que los objetos usados en la escenografía tengan más de una utilidad.

Una parte de la obra que ayuda a que éste pueda entenderse mejor es la **iluminación**, ésta tiene cinco características básicas:

- **Brillo:** las luces tienen que cuidar el equilibrio entre que sea visible para el espectador y no distraerlo de más.
- **Color:** los colores que se utilizan sirven para expresar emociones y sentimientos.
- **Gradualidad:** los cambios de luces tienen que ser graduales, no puedes de repente hacer los cambios de luces que distraigan la atención.
- **Objetividad:** las luces tienen que definir bien los objetos que en la escenografía están establecidos.
- **Atmósfera:** brinda al espectador una sensación de estar en el lugar en que se desarrolla la obra.

Uno de los elementos que en ocasiones puede prestarse a confusión es **la música**, ya que existen obras que son musicales, donde la música es el centro y la trama de la misma; sin embargo, en el teatro que no es musical, ésta se tiene que presentar de una forma sutil, tenue y en momentos muy oportunos, nunca en lugar de un diálogo o en los momentos decisivos.

Existen elementos que ayudan a que la obra tenga credibilidad, que le permiten al espectador tener una visión de la realidad mucho más clara, en este caso **la utilería** le sirve al actor como un apoyo en su accionar que le permite que su representación sea mucho más veraz.

Por su parte, **el vestuario** ofrece una oportunidad para que el espectador se pueda conectar con el tiempo, el lugar o las situaciones donde se está desarrollando la obra, le da una visión general del estrato social que se esté representando, e incluso puede ayudar a distinguir entre los protagonistas y los antagonistas.

Hay muchos detalles que cuidar para montar una obra de teatro, ¿no es así? Revisa el siguiente video para observar cómo se logra esto en un teatro:

Haz clic en el ícono para ver el video

Eduarne Arizaga Lasagabaster (2014, 6 de mayo). ¿Cómo se monta una obra de teatro? [Archivo de video].

Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=735AXrk9M2g>

Cierre

Durante este tema, viste elementos que son indispensables para la puesta en práctica de una obra de teatro, desde la actuación hasta los elementos de utilería, vestuario, música, escenografía e iluminación, ya que mediante estas herramientas te será posible montar una obra de teatro, ya sea desde la organización como desde la dirección. Este conocimiento no es únicamente teórico, sino que juega un papel práctico que te puede ser útil en situaciones futuras.

Referencias bibliográficas

- Betancourt, M. (2012). *Literatura I*. México: McGraw Hill.
- Grotowski, J. (2004). *Hacia un teatro pobre*. México: Siglo XXI editores.

3.5 a 3.7 Valoración de la Experiencia

Evaluar la experiencia estética permite entender el impacto artístico tanto en el espectador como en el creador. Se valora el esfuerzo individual y colectivo en la transmisión de experiencias significativas.