Curso de Teatro y Artes Escénicas

Análisis del texto teatral (5 horas)

Prof. Dr. Julio Vélez

Tema 2. Modelo estilístico-filológico

Tema 2. Modelo estilístico-filológico

1. ACCIÓN

1.1. Organización del texto

1.1.1. Elementos iniciales (Paratexto)

1.1.1.1. Titulación

1.1.1.1.1. Título

1.1.1.1.2. Subtítulo

1.1.2. Textos preliminares

1.1.2.1. Dedicatoria

1.1.2.2. Lema

1.1.2.3. Prólogo

1.1.2.4. Elenco (*Dramatis personæ*)

1.1.3. Textos posliminares (epílogo)

1.1.4. Otros elementos (dibujos, ilustraciones)

1.2. Estructura de la acción dramática

1.2.1. Desarrollo de la acción

1.2.2.1. Argumento

1.2.2.2. Tipos de acción

1.2.2.2.1. Acción principal

1.2.2.2.2. Acción secundaria

1.2.2. División de la acción

1.2.2.1. Explícita

1.2.2.1.1. Partes

1.2.2.1.2. Actos o jornadas

1.2.2.1.3. Cuadros

1.2.2.1.4. Escenas

1.2.2.2. Implícita (segmentos o secuencias)

2. SITUACIÓN

2.1. Espacio

2.1.1. Configuración literaria (mediante el texto secundario

(1.2.1.2.)

2.1.1.1. Tipos (realista, fantástico, etc.)

2.1.1.2. Función y simbolismo

2.1.2. Configuración espectacular

2.1.2.1. Marco general (Tipo de teatro)

2.1.2.1.1. Teatro al aire libre

2.1.2.1.2. Teatro cerrado

2.1.2.2. Escenario

2.2. Tiempo

2.2.1. Configuración literaria

2.21.1. Tiempo de la acción (historia)

2.21.2. Tiempo de la palabra (discurso)

2.2.2. Configuración espectacular

2.2.2.1. Tiempo de la representación

2.2.2.2. Tiempo de la circunstancia (histórico)

3. PERSONAJE

3.1. Función en la acción dramática: actante

3.1.1. Sujeto

3.1.2. Ayudante

3.1.3. Oponente

3.2. Forma y tipología

3.2.1. Denominación

3.2.1.1. Nombre propio

3.2.1.2. Nombre común

3.2.1.3. Otros

3.2.2. Tipos (según diversas oposiciones:)

- realista/fantástico o alegórico

- divino/humano

- individual/universal

4. LENGUAJE

4.1. LENGUAJE LITERARIO

4.1.1. Enunciado dramático

4.1.1.1 División

4.1.1.1.1. Texto principal

(lo que se dice en escena)

4.1.1.1.1.1. Diálogo

4.1.1.1.1.2. Monólogo

4.1.1.1.1.3. Aparte

4.1.1.1.2. Texto secundario

(lo que se hace en escena)

4.1.1.1.2.1. Acotaciones

(indicaciones explícitas)

4.1.1.1.2.2. Didascalias

(indicaciones implícitas)

4.1.2. Modalidad

4.1.2.1. Prosa

4.1.2.2. Verso (Métrica)

4.2. LENGUAJE ESPECTACULAR

4.2.1. Interpretación: el actor

4.2.2. Mímica

4.2.2.1. Significación de los gestos

4.2.2.2. Relación gesto/palabra

4.2.3. Cinésica

4.2.4. Figurinismo

4.2.4.1. Maquillaje

4.2.4.2. Peinado

4.2.4.3. Vestimenta

4.2.5. Escenografía

4.2.5.1. Decorado

4.2.5.2. Iluminación

4.2.5.3. Música

4.2.5.4. Efectos especiales

5. TEMÁTICA E IDEOLOGÍA

5.1. Temas

5.1.1. Tema principal

5.1.2. Temas secundarios o motivos

5.1.3. Tópicos

5.2. Intertextualidad

5.2.1. Literaria

5.2.1.1. Texto y género

5.2.1.2. Textos y tradición literaria

5.2.2. Cultural

5.2.2.1. Artes plásticas

5.2.2.2. Música

5.2.2.3. Cine

5.3. Contextualidad

5.3.1. Texto y contexto social

Tema 3. Modelo semiótico -comunicativo

1. La palabra o texto.

2. El tono.

3. La mímica del rostro.

4. Los gestos.

5. Los movimientos escénicos del actor.

6. El maquillaje o la máscara.

7. El peinado.

8. El vestuario.

9. Los accesorios.

10. El decorado o escenografía.

11. La iluminación

12. La música.

13. Los efectos sonoros.

Los signos pueden quedar divididos en el siguiente esquema:

Palabra Tono	Texto Oral	Actor	Signos auditivos	Tiempo	Signos auditivos (actor)
Mímica Gesto Movimiento	Expresión corporal	Signos visuales	Espacio y tiempo	Signos visuales (actor)
Maquillaje Peinado Vestuario	Apariencia externa del actor	Espacio
Accesorios Decorado Iluminación	Características del espacio escénico	Externos al actor		Espacio y tiempo	Signos visuales (externos al actor)
Música Efectos sonoros	Efectos sonoros no articulados	Signos auditivos	Tiempo	Signos auditivos (externos al actor)

Tomado de <http://arteescenicas.wordpress.com/2010/03/21/signos-y-significados-en-el-teatro/>

Tema 4. Modelo técnico-profesional[[1]](#footnote-1)

* 1. Documentación
     1. Documentación sobre el montaje
     2. Documentación sobre el texto
     3. Información sobre el creador
     4. Información sobre equipo creativo
     5. Documentación sobre el elenco
  2. Descripción formal
     1. Lugar de representación

O lugar teatral, recogiendo terminología de Patrice Pavis:

Término que hoy en día se utiliza a menudo como sustitutivo de *teatro*. Con la transformación de las arquitecturas teatrales —en particular el retroceso del escenario a la italiana o frontal— y la aparición de nue- vos espacios (escuelas, fábricas, plazas, mercados, etc.), el teatro se instala donde le parece conveniente, buscando ante todo un contacto más estrecho con un grupo social e intentado escapar de los circuitos tradicionales de la actividad teatral (Pavis, 2002:276).

* + 1. Disposición emisor/receptor
    2. Tipo de aforo
    3. Utilización o no de telón
    4. Descripción escenográfica
       1. Tipo de escenografía
       2. División del espacio
       3. Suelo escenográfico
       4. Notación de entradas y salidas
       5. El color, gama cromática
       6. Texturas
       7. Utilería y mobiliario
       8. Zonas visibles y ocultas

2.2.6. Relación del cuerpo del actor con el espacio

* 1. Descripción de la iluminación
     1. Luz natural o luz artificial
     2. Tipo de iluminación
     3. Luz dura o difusa

La luz podrá ser dura cuando tenga los bordes y los haces de luz muy marcados y, por lo tanto, muy presentes y definidos, frente a la luz di- fusa7, de bordes suaves, que no crea saltos ni baches en la iluminación. Esto será una decisión fundamental para el diseñador de iluminación.

* + 1. Dirección de la luz
    2. Calidad de la sombra
    3. Gama cromática
    4. Movimiento lumínico
    5. Utilización del cañón de seguimiento o *follow spot*13
    6. Técnica empleada en la iluminación
    7. Luz que proviene del escenario
    8. Deslumbramiento intencionado al espectador
    9. Interacción de la iluminación con el espacio
    10. Interacción de la iluminación con los actores/bailarines
    11. Interacción de la iluminación con la pantalla sonora
    12. Importancia de la iluminación en las transiciones
  1. Descripción del audiovisual
     1. Presencia de proyecciones
     2. Técnica empleada en la emisión de la proyección
     3. Clasificación del elemento sobre el que se proyecta

Los elementos sólidos podremos subdividirlos en tres clasificaciones:

* + - * Opacos: aquellos que absorben por completo la luz, como panta- llas de proyección frontal, escenografía, mobiliario o el cuerpo del actor / bailarín.
      * Translúcidos: aquellos que dejan traspasar gran parte de la luz, como textiles concretos, gasas, pantallas de retroproyección.
      * Transparentes: aquellos que dejan pasar totalmente la luz, como el cristal o el metacrilato.
    1. Técnica empleada en la creación de contenidos proyectados

3DEstudio, Photoshop y *AfterEffects*, *Qlab, Resolume*, o *Modul8,1*

* + 1. Relación de la proyección con los actores/bailarines
    2. Carácter de la imagen proyectada
    3. Clasificación de la imagen según su originalidad

Pablo Iglesias Simón

Imagen original, cuando los materiales audiovisuales han sido idea- dos y creados por vez primera y específicamente para el espectáculo en el que van a ser introducidos.

Imagen preexistente o apropiada, cuando los materiales audiovi- suales han sido generados previamente a la concepción de la pues- ta en escena y son, en principio, completamente ajenos a ella. Esto ocurre cuando se utilizan creaciones audiovisuales precedentes, como películas o fotografías, que adquieren, por su inclusión en el proyecto escénico, el carácter de cita o referencia documental (2008:30).

* + 1. Lo audiovisual en relación con la puesta en escena
       - El audiovisual es la escenografía.
       - Saturación por bombardeo
       - Efecto metafórico: lo audiovisual y lo teatral pertenecen a ámbitos distintos, pero ambos tienen puntos de interconexión. Ambos mun- dos reduplican la misma idea, aluden a ella de manera metafórica.
    2. Relación del audiovisual con las transiciones

Cómo interactúa el audiovisual con las transiciones:

* + - * Desaparece / no interviene.
      * El audiovisual es la transición.
      * El audiovisual articula las transiciones.
    1. El audiovisual en relación con el actor
  1. Descripción de la pantalla sonora / espacio sonoro
     1. Tipo de emisión: lo que se emite
     2. Tipo de emisor
     3. Música diegética o no diegética
     4. Tipo de música
     5. Música empática o anempatíca
     6. Tratamiento de la voz de los actores

En este apartado deberemos distinguir entre cuatro opciones posibles:

* Voz al natural: la fonación tradicional de actores.
* Voz microfonizada amplificada: uso de micrófonos para momen- tos determinados o para toda la función. En su caso, deberemos indicar también la frecuencia de uso.
* Microfonizada y procesada: utilización de micros y aparatos gene-

radores de efectos que modifiquen esa voz, desde mesas de soni- do, pedales de efectos, *loopstation*, etc.

* Microfonizada grabada y modificada para posterior amplificación: grabación, modificación y emisión de esas voces en directo du- rante el espectáculo.
  + 1. Relación del espacio sonoro con el movimiento
  1. Descripción del cronotopo presentado
  2. Elementos cinéticos y sinestésicos
     1. Descripción del movimiento en el espacio y utilización del mismo
     2. Atmósfera29
     3. Composición: ritmo visual y movimiento escénico
     4. Tempo-ritmo del espectáculo:
     5. Equilibrio desequilibrio
     6. Transformación del espacio
  3. Configuración y concepción del cuerpo del actor/bailarín
     1. Caracterización del actor
     2. Vestuario
     3. Utilización y concepción del cuerpo del actor
     4. Existencia o no de desnudos y utilización del mismo
  4. Idioma/s
  5. Armonía o contradicción coherente
  6. Estrategia estético estilística

1. Tomamos este esquema de la tesis doctoral de Diego Palacio, de reciente defensa, *La influencia de la estética del videoclip en las artes escénicas: Tomaz Pandur,Tthomas Oostermeier y Falk Richter*, madrid, URJC, 2017. [↑](#footnote-ref-1)