

Cómo se comenta una obra de teatro

José Luis García Barrientos

SJIIB964 Teatro Hispanoamericano

Comentario teatral

Generalidades

Escritura, dicción y ficción dramática

La escritura dramática

La dicción dramática

Ficción dramática

Tiempo

Planos del tiempo teatral

Grados de representación del tiempo

Estructura temporal del drama

Orden

Frecuencia

Duración

Distancia temporal

Otras consideraciones

Espacio

Espacio de la comunicación teatral

Planos del espacio teatral

Estructura espacial del drama

Personaje

Funciones del personaje

Acción y jerarquía

Distancia y perspectiva

Visión

Distancia dramática

Perspectiva dramática

Niveles

Contenidos

Generalidades

Escritura, dicción y ficción dramática

La escritura dramática

La dicción dramática

Ficción dramática

Tiempo

Planos del tiempo teatral

Grados de representación del tiempo

Estructura temporal del drama

Orden

Frecuencia

Duración

Distancia temporal

Otras consideraciones

Espacio

Espacio de la comunicación teatral

Planos del espacio teatral

Estructura espacial del drama

Personaje

Funciones del personaje

Acción y jerarquía

Distancia y perspectiva

Visión

Distancia dramática

Perspectiva dramática

Niveles

Comentario teatral

Generalidades

Escritura, dicción y ficción dramática

La escritura dramática

La dicción dramática

Ficción dramática

Tiempo

Planos del tiempo teatral

Grados de representación del tiempo

Estructura temporal del drama

Orden

Frecuencia

Duración

Distancia temporal

Otras consideraciones

Espacio

Espacio de la comunicación teatral

Planos del espacio teatral

Estructura espacial del drama

Personaje

Funciones del personaje

Acción y jerarquía

Distancia y perspectiva

Visión

Distancia dramática

Perspectiva dramática

Niveles

Qué entendemos por comentario

Finalidad del comentario

Analizar una obra teatral para comprenderla y **valorarla** (darle un valor).

Parcialidad del comentario

- ▶ Una obra no puede comentarse ni desde todos los puntos de vista posibles, ni desde ninguno. El comentarista intelectualmente honrado debe ser consciente de su parcialidad, declararla y, si fuera preciso, aclararla.
- ▶ «Es imposible decir cuál es la mejor interpretación de un texto, pero es posible decir cuáles son las equivocadas.» (Umberto Eco)

Comentario teatral

Generalidades

Escritura, dicción y ficción dramática

La escritura dramática

La dicción dramática

Ficción dramática

Tiempo

Planos del tiempo teatral

Grados de representación del tiempo

Estructura temporal del drama

Orden

Frecuencia

Duración

Distancia temporal

Otras consideraciones

Espacio

Espacio de la comunicación teatral

Planos del espacio teatral

Estructura espacial del drama

Personaje

Funciones del personaje

Acción y jerarquía

Distancia y perspectiva

Visión

Distancia dramática

Perspectiva dramática

Niveles

Qué entendemos por obra de teatro

Drama: ¿teatro o literatura?

Dada su forma de transmisión (la representación), la esencia del texto dramático es teatral y no literaria.

Teatro

Actor + Espacio + Tiempo + Público

Drama

La acción teatralmente representada.

Escenificación ⇒ Drama ⇒ Fábula

Esto significa que el *texto dramático* es un documento del drama.

Comentario teatral

Generalidades

Escritura, dicción y ficción dramática

La escritura dramática

La dicción dramática

Ficción dramática

Tiempo

Planos del tiempo teatral

Grados de representación del tiempo

Estructura temporal del drama

Orden

Frecuencia

Duración

Distancia temporal

Otras consideraciones

Espacio

Espacio de la comunicación teatral

Planos del espacio teatral

Estructura espacial del drama

Personaje

Funciones del personaje

Acción y jerarquía

Distancia y perspectiva

Visión

Distancia dramática

Perspectiva dramática

Niveles

Estructura textual del drama

- ▶ Viene determinada por la *inmediatez* del drama.
- ▶ No hay un *yo* emisor de todo el conjunto.
- ▶ Se compone básicamente de *acotaciones* y *diálogo*.

Comentario teatral

Generalidades

Escritura, dicción y ficción dramática

La escritura dramática

La dicción dramática

Ficción dramática

Tiempo

Planos del tiempo teatral

Grados de representación del tiempo

Estructura temporal del drama

Orden

Frecuencia

Duración

Distancia temporal

Otras consideraciones

Espacio

Espacio de la comunicación teatral

Planos del espacio teatral

Estructura espacial del drama

Personaje

Funciones del personaje

Acción y jerarquía

Distancia y perspectiva

Visión

Distancia dramática

Perspectiva dramática

Niveles

Acotaciones

Características

- ▶ Notación de los componentes extraverbales y paraverbales (volumen, tono, intención...) de la representación de un drama.
- ▶ Comprenden todo lo que en el texto no es diálogo.
- ▶ Lingüísticamente, la acotación es impersonal y carece de las funciones propiamente comunicativas (expresiva, apelativa, fática, poética).

Clasificación según el nivel al que se refieren

- ▶ Dramáticas
- ▶ Diegéticas
- ▶ Escénicas

Comentario teatral

Generalidades

Escritura, dicción y ficción dramática

La escritura dramática

La dicción dramática

Ficción dramática

Tiempo

Planos del tiempo teatral

Grados de representación del tiempo

Estructura temporal del drama

Orden

Frecuencia

Duración

Distancia temporal

Otras consideraciones

Espacio

Espacio de la comunicación teatral

Planos del espacio teatral

Estructura espacial del drama

Personaje

Funciones del personaje

Acción y jerarquía

Distancia y perspectiva

Visión

Distancia dramática

Perspectiva dramática

Niveles

Acotaciones II

Clasificación según el elemento al que se refieren

Clasificación según el elemento al que se refieren

1. Personales
  - ▶ Nominativas
  - ▶ Paraverbales
  - ▶ Corporales (de apariencia o expresión)
  - ▶ Sicológicas (mundo interior)
  - ▶ Operativas (acciones)
2. Espaciales (decorado, iluminación, accesorios)
3. Temporales (ritmo, pausas, movimiento...)
4. Sonoras (música, ruidos).

Comentario teatral

Generalidades

Escritura, dicción y ficción dramática

La escritura dramática

La dicción dramática

Ficción dramática

Tiempo

Planos del tiempo teatral

Grados de representación del tiempo

Estructura temporal del drama

Orden

Frecuencia

Duración

Distancia temporal

Otras consideraciones

Espacio

Espacio de la comunicación teatral

Planos del espacio teatral

Estructura espacial del drama

Personaje

Funciones del personaje

Acción y jerarquía

Distancia y perspectiva

Visión

Distancia dramática

Perspectiva dramática

Niveles

Dicción dramática

El diálogo es el componente verbal del drama.

Hay que tener en cuenta el carácter triangular de la comunicación en el teatro. El público también es receptor.

- ▶ El *estilo* del diálogo puede ser homogéneo o variado, puede tener funciones caracterizadoras, pragmáticas (humor) o argumentales.
- ▶ El *decoro* consiste en la coherencia entre los usos lingüísticos y los para- y extralingüísticos (tema, situación, carácter, etc.)

Comentario teatral

Generalidades

Escritura, dicción y ficción dramática

La escritura dramática

La dicción dramática

Ficción dramática

Tiempo

Planos del tiempo teatral

Grados de representación del tiempo

Estructura temporal del drama

Orden

Frecuencia

Duración

Distancia temporal

Otras consideraciones

Espacio

Espacio de la comunicación teatral

Planos del espacio teatral

Estructura espacial del drama

Personaje

Funciones del personaje

Acción y jerarquía

Distancia y perspectiva

Visión

Distancia dramática

Perspectiva dramática

Niveles

Funciones teatrales del diálogo

- ▶ Dramática: acción entre dos personajes (amenazar, seducir, humillar...).
- ▶ Caracterizadora: proporciona elementos para construir el carácter del personaje.
  - ▶ Las palabras no son el único medio caracterizador.
  - ▶ Cada personaje se puede caracterizar a sí mismo o a otros.
  - ▶ El personaje caracterizado por otro puede estar presente o no, puede haber aparecido ya o no.
  - ▶ La caracterización puede ser explícita o involuntaria.
- ▶ Diegética o narrativa.
- ▶ Ideológica o didáctica.
- ▶ Poética.
- ▶ Metadramática

Comentario teatral

Generalidades

Escritura, dicción y ficción dramática

La escritura dramática

La dicción dramática

Ficción dramática

Tiempo

Planos del tiempo teatral

Grados de representación del tiempo

Estructura temporal del drama

Orden

Frecuencia

Duración

Distancia temporal

Otras consideraciones

Espacio

Espacio de la comunicación teatral

Planos del espacio teatral

Estructura espacial del drama

Personaje

Funciones del personaje

Acción y jerarquía

Distancia y perspectiva

Visión

Distancia dramática

Perspectiva dramática

Niveles

Formas del diálogo dramático

- Coloquio** Diálogo con interlocutores. Es importante el número de interlocutores, y la frecuencia y extensión del discurso de cada uno (réplicas o parlamentos).
- Soliloquio** Diálogo sin interlocutor. Verdad interior del personaje.
- Monólogo** Diálogo sin respuesta verbal.
  - Aparte** Diálogo que convencionalmente se sustrae a la percepción de determinados personajes presentes (en coloquio, en soliloquio, *ad spectatores*).
  - Apelación** Se dirige directamente al verdadero destinatario de la comunicación verbal. (Apelación escénica o externa y dramática o interna, según el público sea dramático o escénico.)

Comentario teatral

Generalidades

Escritura, dicción y ficción dramática

La escritura dramática

La dicción dramática

Ficción dramática

Tiempo

Planos del tiempo teatral

Grados de representación del tiempo

Estructura temporal del drama

Orden

Frecuencia

Duración

Distancia temporal

Otras consideraciones

Espacio

Espacio de la comunicación teatral

Planos del espacio teatral

Estructura espacial del drama

Personaje

Funciones del personaje

Acción y jerarquía

Distancia y perspectiva

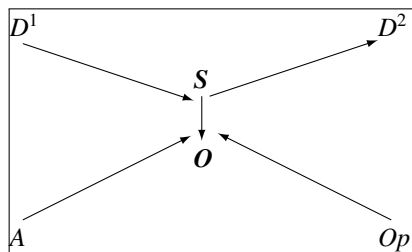
Visión

Distancia dramática

Perspectiva dramática

Niveles

Modelo actancial

S = Sujeto   **O** = Objeto
D¹ = Destinador   **A** = Ayudante
D² = Destinatario   **Op** = Opositor

Comentario teatral

Generalidades

Escritura, dicción y ficción dramática

La escritura dramática

La dicción dramática

Ficción dramática

Tiempo

Planos del tiempo teatral

Grados de representación del tiempo

Estructura temporal del drama

Orden

Frecuencia

Duración

Distancia temporal

Otras consideraciones

Espacio

Espacio de la comunicación teatral

Planos del espacio teatral

Estructura espacial del drama

Personaje

Funciones del personaje

Acción y jerarquía

Distancia y perspectiva

Visión

Distancia dramática

Perspectiva dramática

Niveles

Acciones dramáticas

Situación, acción y suceso

- ▶ **Situación:** estructura o constelación de fuerzas en un momento dado (corte sincrónico).
- ▶ **Acción:** situación inicial, modificación intencionada, situación final.
- ▶ **Suceso:** actuación que no altera la situación.

Estructura de la acción en la construcción cerrada

Planteamiento, nudo y desenlace

Jerarquía

Acciones *principales* y *secundarias*.

Esta relación puede aparecer más o menos estricta.

Comentario teatral

Generalidades

Escritura, dicción y ficción dramática

La escritura dramática

La dicción dramática

Ficción dramática

Tiempo

Planos del tiempo teatral

Grados de representación del tiempo

Estructura temporal del drama

Orden

Frecuencia

Duración

Distancia temporal

Otras consideraciones

Espacio

Espacio de la comunicación teatral

Planos del espacio teatral

Estructura espacial del drama

Personaje

Funciones del personaje

Acción y jerarquía

Distancia y perspectiva

Visión

Distancia dramática

Perspectiva dramática

Niveles

Acciones dramáticas II

Grados de representación de las acciones

- ▶ *Patentes* o escenificadas
- ▶ *Latentes* o sugeridas (suceden durante la representación pero no se muestran).
- ▶ *Ausentes* o aludidas.

Comentario teatral

Generalidades

Escritura, dicción y ficción dramática
La escritura dramática
La dicción dramática
Ficción dramática

Tiempo

Planos del tiempo teatral
Grados de representación del tiempo
Estructura temporal del drama
Orden
Frecuencia
Duración
Distancia temporal
Otras consideraciones

Espacio

Espacio de la comunicación teatral
Planos del espacio teatral
Estructura espacial del drama

Personaje

Funciones del personaje
Acción y jerarquía
Distancia y perspectiva

Visión

Distancia dramática
Perspectiva dramática
Niveles

Estructuras dramáticas

Secuencias

- ▶ *Acto*: unidad mayor en que se organiza la representación.
- ▶ *Cuadro*: cada unidad espacio-temporal en el desarrollo del drama.
- ▶ *Escena*: la secuencia definida por la presencia de los mismos personajes.

Formas de construcción

- ▶ *Cerrada* (dramática): unidad, concentración y jerarquía de los componentes.
- ▶ *Abierta* (narrativa): variedad, expansión, libertad.

Tipos de drama según la acción

- ▶ *De acción*: la composición de los hechos es el elemento central.
- ▶ *De personaje*.
- ▶ *De ambiente*.

Comentario teatral

Generalidades

Escritura, dicción y ficción dramática
La escritura dramática
La dicción dramática
Ficción dramática

Tiempo

Planos del tiempo teatral
Grados de representación del tiempo
Estructura temporal del drama
Orden
Frecuencia
Duración
Distancia temporal
Otras consideraciones

Espacio

Espacio de la comunicación teatral
Planos del espacio teatral
Estructura espacial del drama

Personaje

Funciones del personaje
Acción y jerarquía
Distancia y perspectiva

Visión

Distancia dramática
Perspectiva dramática
Niveles

Planos del tiempo teatral

Tiempo diegético o argumental

Abarca la totalidad del contenido.
Puede considerarse «natural».

Tiempo escénico (escenificado)

Corresponde al tiempo vivido por actores y espectadores durante la representación.
Es un tiempo «real».

Tiempo dramático

Resultado de la relación que contraen el diegético y el escénico.
Es «artificial».

Comentario teatral

Generalidades

Escritura, dicción y ficción dramática
La escritura dramática
La dicción dramática
Ficción dramática

Tiempo

Planos del tiempo teatral
Grados de representación del tiempo
Estructura temporal del drama
Orden
Frecuencia
Duración
Distancia temporal
Otras consideraciones

Espacio

Espacio de la comunicación teatral
Planos del espacio teatral
Estructura espacial del drama

Personaje

Funciones del personaje
Acción y jerarquía
Distancia y perspectiva

Visión

Distancia dramática
Perspectiva dramática
Niveles

Grados de representación del tiempo

- Patente** El tiempo efectivamente representado.
- Latente** El tiempo sugerido por medios dramáticos, elidido de la percepción del espectador.
Sumado al escenificado forma el tiempo de la acción.
- Ausente** El tiempo solo aludido, que no forma parte de la acción.

Comentario teatral

Generalidades

Escritura, dicción y ficción dramática
La escritura dramática
La dicción dramática
Ficción dramática

Tiempo

Planos del tiempo teatral
Grados de representación del tiempo
Estructura temporal del drama
Orden
Frecuencia
Duración
Distancia temporal
Otras consideraciones

Espacio

Espacio de la comunicación teatral
Planos del espacio teatral
Estructura espacial del drama

Personaje

Funciones del personaje
Acción y jerarquía
Distancia y perspectiva

Visión

Distancia dramática
Perspectiva dramática
Niveles

Estructura temporal del drama

Drama

Secuencia de escenas temporales separadas por nexos.

ESCENA 1 + NEXO 1 + ESCENA 2 + NEXO 2 + ESCENA 3...

Escena

Cada segmento dramático de desarrollo continuo.

Es isocrónica con el tiempo diegético que representa y es irreversible.

Tipos de nexos

- ▶ *Elipsis*: TD = N, TE = 0
- ▶ *Resumen temporal*: TD > TE
- ▶ *Pausa*: TD = 0, [TE] = N
- ▶ *Suspensión temporal*: TD = 0, TE = N

Comentario teatral

Generalidades

Escritura, dicción y ficción dramática

La escritura dramática

La dicción dramática

Ficción dramática

Tiempo

Planos del tiempo teatral

Grados de representación del tiempo

Estructura temporal del drama

Orden

Frecuencia

Duración

Distancia temporal

Otras consideraciones

Espacio

Espacio de la comunicación teatral

Planos del espacio teatral

Estructura espacial del drama

Personaje

Funciones del personaje

Acción y jerarquía

Distancia y perspectiva

Visión

Distancia dramática

Perspectiva dramática

Niveles

Orden temporal

En teatro, a diferencia de la narrativa, no existe el tiempo subjetivo.

Acronía Indeterminación o inexistencia de una ordenación temporal.

Regresión Se trata de una vuelta atrás. Puede ser más o menos extensa y más o menos lejana de la secuencia «primaria».

Anticipación Presentación de una secuencia que «naturalmente» va después de la que la sigue. Puede ser más o menos extensa y más o menos lejana de la secuencia «primaria».

Comentario teatral

Generalidades

Escritura, dicción y ficción dramática

La escritura dramática

La dicción dramática

Ficción dramática

Tiempo

Planos del tiempo teatral

Grados de representación del tiempo

Estructura temporal del drama

Orden

Frecuencia

Duración

Distancia temporal

Otras consideraciones

Espacio

Espacio de la comunicación teatral

Planos del espacio teatral

Estructura espacial del drama

Personaje

Funciones del personaje

Acción y jerarquía

Distancia y perspectiva

Visión

Distancia dramática

Perspectiva dramática

Niveles

Frecuencia

Relación entre las ocurrencias de un fenómeno de la fábula en la escenificación y viceversa.

Lo normal es que sean iguales.

- ▶ Repetición.
  - ▶ La repetición *semántica* es relativamente normal.
  - ▶ La repetición *dramática* puede ser parcial o total, completa o incompleta, contigua o diseminada, cerrada o abierta.
- ▶ Iteración. En principio es imposible.

Comentario teatral

Generalidades

Escritura, dicción y ficción dramática

La escritura dramática

La dicción dramática

Ficción dramática

Tiempo

Planos del tiempo teatral

Grados de representación del tiempo

Estructura temporal del drama

Orden

Frecuencia

Duración

Distancia temporal

Otras consideraciones

Espacio

Espacio de la comunicación teatral

Planos del espacio teatral

Estructura espacial del drama

Personaje

Funciones del personaje

Acción y jerarquía

Distancia y perspectiva

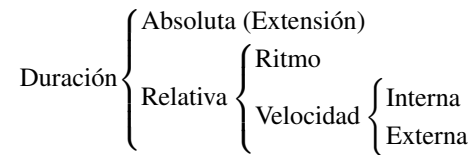
Visión

Distancia dramática

Perspectiva dramática

Niveles

Duración I

Absoluta De la ficción y de la representación.

Velocidad Relación entre la duración del tiempo real y el diegético en el interior de una escena.

Ritmo Relación entre la duración del tiempo real y el diegético en el conjunto de una secuencia de escenas.

Comentario teatral

Generalidades

Escritura, dicción y ficción dramática

La escritura dramática

La dicción dramática

Ficción dramática

Tiempo

Planos del tiempo teatral

Grados de representación del tiempo

Estructura temporal del drama

Orden

Frecuencia

Duración

Distancia temporal

Otras consideraciones

Espacio

Espacio de la comunicación teatral

Planos del espacio teatral

Estructura espacial del drama

Personaje

Funciones del personaje

Acción y jerarquía

Distancia y perspectiva

Visión

Distancia dramática

Perspectiva dramática

Niveles

Duración II

Extensión

- ▶ La duración de la fábula no tiene límites.
- ▶ La duración del espectáculo depende de la convención (de la resistencia de actores y público).

Velocidad externa

Lo normal es la *isocronía* ($Df = De$), pero, cuando la representación no corresponde con la historia, tenemos:

Ralentización ($Df < De$). Provoca distanciamiento, tensión, ambiente lírico, etc.

Aceleración ($Df > De$). ¿Existe?

Comentario teatral

Generalidades

Escritura, dicción y ficción dramática
La escritura dramática
La dicción dramática
Ficción dramática

Tiempo

Planos del tiempo teatral
Grados de representación del tiempo
Estructura temporal del drama
Orden
Frecuencia

Duración

Distancia temporal
Otras consideraciones

Espacio

Espacio de la comunicación teatral
Planos del espacio teatral
Estructura espacial del drama

Personaje

Funciones del personaje
Acción y jerarquía
Distancia y perspectiva

Visión

Distancia dramática
Perspectiva dramática
Niveles

Duración III

Velocidad interna

Lo normal es la *isocronía* ($Df = De$), pero, cuando la fábula no corresponde con lo representado, tenemos:

Condensación ($Df > De$). Por ejemplo, una noche en una escena de 15 minutos.

Dilatación ($Df < De$). Por ejemplo, una escena de 15 minutos que representa un segundo.

Ritmo

Intensión ($Df > De$). Conseguida mediante elipsis (¿y resúmenes e iteraciones?).

Distensión ($Df < De$). Conseguida mediante pausas, suspensiones, dilataciones y ralentizaciones.

Isocronía ($Df = De$). Poco frecuente, quizá más en obras en un acto.

Comentario teatral

Generalidades

Escritura, dicción y ficción dramática
La escritura dramática
La dicción dramática
Ficción dramática

Tiempo

Planos del tiempo teatral
Grados de representación del tiempo
Estructura temporal del drama
Orden
Frecuencia

Duración

Distancia temporal
Otras consideraciones

Espacio

Espacio de la comunicación teatral
Planos del espacio teatral
Estructura espacial del drama

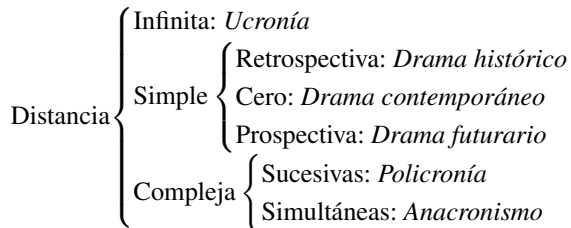
Personaje

Funciones del personaje
Acción y jerarquía
Distancia y perspectiva

Visión

Distancia dramática
Perspectiva dramática
Niveles

Distancia temporal

Otras consideraciones

Es importante estudiar también la ambientación de un clásico y el *grado de determinación* de una obra.

Comentario teatral

Generalidades

Escritura, dicción y ficción dramática
La escritura dramática
La dicción dramática
Ficción dramática

Tiempo

Planos del tiempo teatral
Grados de representación del tiempo
Estructura temporal del drama
Orden
Frecuencia

Duración

Distancia temporal
Otras consideraciones

Espacio

Espacio de la comunicación teatral
Planos del espacio teatral
Estructura espacial del drama

Personaje

Funciones del personaje
Acción y jerarquía
Distancia y perspectiva

Visión

Distancia dramática
Perspectiva dramática
Niveles

Otras consideraciones

Perspectiva temporal

El fenómeno de la *interiorización* se produce cuando se significa que los sucesos de un determinado tramo de la fábula representada no deben situarse en el plano de la realidad (ficticia) sino en el de la subjetividad (ficticia también).

Tiempo y significado

«En el arte todo lo estructuralmente significativo se semantiza». (Lotman)

Comentario teatral

Generalidades

Escritura, dicción y ficción dramática
La escritura dramática
La dicción dramática
Ficción dramática

Tiempo

Planos del tiempo teatral
Grados de representación del tiempo
Estructura temporal del drama
Orden
Frecuencia

Duración

Distancia temporal
Otras consideraciones

Espacio

Espacio de la comunicación teatral
Planos del espacio teatral
Estructura espacial del drama

Personaje

Funciones del personaje
Acción y jerarquía
Distancia y perspectiva

Visión

Distancia dramática
Perspectiva dramática
Niveles

Importancia del espacio en el teatro

- ▶ En el teatro, el espacio forma parte de lo *representado* y de lo *representante*. (En la narrativa no.)
- ▶ En cierta medida, equivale a la «voz» narrativa, puesto que es el «punto de acceso» al universo de la obra.
- ▶ Los personajes solo existen según su *presencia* en el espacio.

Comentario teatral

Generalidades

Escritura, dicción y ficción dramática

La escritura dramática

La dicción dramática

Ficción dramática

Tiempo

Planos del tiempo teatral

Grados de representación del tiempo

Estructura temporal del drama

Orden

Frecuencia

Duración

Distancia temporal

Otras consideraciones

Espacio

Espacio de la comunicación teatral

Planos del espacio teatral

Estructura espacial del drama

Personaje

Funciones del personaje

Acción y jerarquía

Distancia y perspectiva

Visión

Distancia dramática

Perspectiva dramática

Niveles

Relación sala/escena

- ▶ La dualidad constituida por la *sala* (público) y *escena* (actores) es condición *sine qua non* para la representación.
- ▶ La relación puede ser de *oposición* o *integración*, pero nunca absolutas.
- ▶ Esa relación puede ser fija o variar durante la representación.
- ▶ La sala se puede convertir en recurso dramático.

Escena cerrada (oposición)

- ▶ Teatro «a la italiana» ⇒ cuarta pared.
- ▶ Desactivación de la sala.
- ▶ Efectos ilusionistas y procesos de identificación.

Escena abierta (integración)

- ▶ Total (circular) o parcial (griego).
- ▶ Perceptible antes de la representación.
- ▶ Distancia crítica a la fábula y recursos antiilusionistas.

Comentario teatral

Generalidades

Escritura, dicción y ficción dramática

La escritura dramática

La dicción dramática

Ficción dramática

Tiempo

Planos del tiempo teatral

Grados de representación del tiempo

Estructura temporal del drama

Orden

Frecuencia

Duración

Distancia temporal

Otras consideraciones

Espacio

Espacio de la comunicación teatral

Planos del espacio teatral

Estructura espacial del drama

Personaje

Funciones del personaje

Acción y jerarquía

Distancia y perspectiva

Visión

Distancia dramática

Perspectiva dramática

Niveles

Planos del espacio teatral

Espacio diegético

El conjunto de lugares ficticios que intervienen o aparecen en la fábula o argumento.

Espacio escénico

El espacio real de la escenificación (espacio representante).

Espacio dramático

La relación entre los espacios diegético y escénico, es decir, la manera específicamente teatral de representar los espacios ficticios del argumento en los espacios reales. (Analizado en los siguientes apartados)

Comentario teatral

Generalidades

Escritura, dicción y ficción dramática

La escritura dramática

La dicción dramática

Ficción dramática

Tiempo

Planos del tiempo teatral

Grados de representación del tiempo

Estructura temporal del drama

Orden

Frecuencia

Duración

Distancia temporal

Otras consideraciones

Espacio

Espacio de la comunicación teatral

Planos del espacio teatral

Estructura espacial del drama

Personaje

Funciones del personaje

Acción y jerarquía

Distancia y perspectiva

Visión

Distancia dramática

Perspectiva dramática

Niveles

Estructura del espacio dramático

Espacio único

«Unidad de lugar». (Teatro clásico, clasicista francés, etc.)

Espacios múltiples

Sucesivos Por medio de *mutaciones*. (Siglo de oro, isabelino, etc.)

Simultáneos

«Valor» de la estructura

Hay que encontrar un significado a la estructura descubierta.

- ▶ Relaciones paradigmáticas: equivalencia de cada uno de los espacios con otros signos de la obra.
- ▶ Relaciones sintagmáticas: combinación sucesiva de los distintos espacios.

Comentario teatral

Generalidades

Escritura, dicción y ficción dramática

La escritura dramática

La dicción dramática

Ficción dramática

Tiempo

Planos del tiempo teatral

Grados de representación del tiempo

Estructura temporal del drama

Orden

Frecuencia

Duración

Distancia temporal

Otras consideraciones

Espacio

Espacio de la comunicación teatral

Planos del espacio teatral

Estructura espacial del drama

Personaje

Funciones del personaje

Acción y jerarquía

Distancia y perspectiva

Visión

Distancia dramática

Perspectiva dramática

Niveles

Técnicas de caracterización del personaje

- ▶ El nombre
- ▶ Caracterización *verbal*: función caracterizadora del diálogo, incluidos aspectos paralingüísticos.
- ▶ *No verbal*: actos y signos teatrales.
- ▶ *Reflexiva*: el personaje sobre sí mismo.
- ▶ *Transitiva*
  - ▶ *en presencia* del personaje caracterizado.
  - ▶ *en ausencia*: Antes o después de la primera aparición.

Se trata de un juego de perspectivas que se cruzan, multiplican o se contradicen: lo que afecta al *grado de fiabilidad*.

Comentario teatral
Generalidades
Escritura, dicción y ficción dramática
La escritura dramática
La dicción dramática
Ficción dramática
Tiempo
Planos del tiempo teatral
Grados de representación del tiempo
Estructura temporal del drama
Orden
Frecuencia
Duración
Distancia temporal
Otras consideraciones
Espacio
Espacio de la comunicación teatral
Planos del espacio teatral
Estructura espacial del drama
Personaje
Funciones del personaje
Acción y jerarquía
Distancia y perspectiva
Visión
Distancia dramática
Perspectiva dramática
Niveles

Funciones del personaje

Los atributos de su carácter posibilitan que el personaje cumpla determinadas funciones y, a la inversa, el desempeñar tales o cuales funciones también caracteriza al personaje.

Funciones abstractas

Lo propio es que las mismas funciones se repitan en muchas obras distintas, mientras que los caracteres tienden a ser «variantes».

Un personaje puede desempeñar varias funciones, sucesiva o simultáneamente, y una misma función puede repartirse entre varios personajes o pasar de uno a otro.

Función semántica ver «personaje y significado».

Funciones pragmáticas ver página siguiente.

Funciones sintácticas ver página siguiente.

Comentario teatral
Generalidades
Escritura, dicción y ficción dramática
La escritura dramática
La dicción dramática
Ficción dramática
Tiempo
Planos del tiempo teatral
Grados de representación del tiempo
Estructura temporal del drama
Orden
Frecuencia
Duración
Distancia temporal
Otras consideraciones
Espacio
Espacio de la comunicación teatral
Planos del espacio teatral
Estructura espacial del drama
Personaje
Funciones del personaje
Acción y jerarquía
Distancia y perspectiva
Visión
Distancia dramática
Perspectiva dramática
Niveles

Funciones del personaje II

Funciones pragmáticas

- ▶ Función de *dramaturgo*.
  - ▶ **Portavoz**: Formula, desde el interior del universo ficticio pero al margen del conflicto, el «pensamiento» de la obra.
  - ▶ **Presentador**: Función apelativa y comentadora (sobre todo en prólogos y epílogos) desde un nivel exterior a la ficción.
  - ▶ **Seudo-demiurgo**: Personaje que simula crear y organizar el universo dramático.
- ▶ Función de *público*: Puente entre el mundo ficticio y los espectadores, complicidad (*gracioso*) o representación dramática del público (teatro dentro del teatro).

Funciones sintácticas

La interacción de un personaje con los demás, su relación con el argumento.

- ▶ Particulares, específicas de un obra determinada.
- ▶ Genéricas, propias de un género, estilo o forma determinada de drama (Commedia dell'arte, capa y espada...).
- ▶ Universales, comunes a todas las formas de representar funciones (p. ej.: modelo actancial).

Comentario teatral
Generalidades
Escritura, dicción y ficción dramática
La escritura dramática
La dicción dramática
Ficción dramática
Tiempo
Planos del tiempo teatral
Grados de representación del tiempo
Estructura temporal del drama
Orden
Frecuencia
Duración
Distancia temporal
Otras consideraciones
Espacio
Espacio de la comunicación teatral
Planos del espacio teatral
Estructura espacial del drama
Personaje
Funciones del personaje
Acción y jerarquía
Distancia y perspectiva
Visión
Distancia dramática
Perspectiva dramática
Niveles

Acción y jerarquía

Personaje y acción

Relación entre las dos facetas de los personajes, «entes» y «agentes». Teatro de palabra y teatro de acción.

Personaje y jerarquía

Principales protagonista, deuteragonista, tritagonista.

Secundarios

Factores que determinan la jerarquía

- ▶ Rango funcional, psicológico o moral del personaje.
- ▶ Espontaneidad vs. previsibilidad.
- ▶ Presencia repetida en escena.
- ▶ Calidad de los actores.

Comentario teatral
Generalidades
Escritura, dicción y ficción dramática
La escritura dramática
La dicción dramática
Ficción dramática
Tiempo
Planos del tiempo teatral
Grados de representación del tiempo
Estructura temporal del drama
Orden
Frecuencia
Duración
Distancia temporal
Otras consideraciones
Espacio
Espacio de la comunicación teatral
Planos del espacio teatral
Estructura espacial del drama
Personaje
Funciones del personaje
Acción y jerarquía
Distancia y perspectiva
Visión
Distancia dramática
Perspectiva dramática
Niveles

Distancia y perspectiva

«Distancia» personal

- ▶ **Temática:** distancia entre la persona ficticia y la real:
  - ▶ Personaje idealizado.
  - ▶ Humanizado.
  - ▶ Degradado.
- ▶ **Interpretativa:** relación entre el actor y el papel que interpreta:
  - ▶ Ilusionismo.
  - ▶ Distancia.
- ▶ **Comunicativa:** relación entre el personaje y el público.
  - ▶ Identificación (humano, moral).
  - ▶ Distancia

«Perspectiva» personal

- ▶ Personajes *objetivos*, normales.
- ▶ Personajes *subjetivos*, interiorizados. Perceptibles solo por algunos sujetos.

Comentario teatral
Generalidades
Escritura, dicción y ficción dramática
La escritura dramática
La dicción dramática
Ficción dramática
Tiempo
Planos del tiempo teatral
Grados de representación del tiempo
Estructura temporal del drama
Orden
Frecuencia
Duración
Distancia temporal
Otras consideraciones
Espacio
Espacio de la comunicación teatral
Planos del espacio teatral
Estructura espacial del drama
Personaje
Funciones del personaje
Acción y jerarquía
Distancia y perspectiva
Visión
Distancia dramática
Perspectiva dramática
Niveles

Distancia dramática

Aspectos de la distancia en el teatro

Muy imbricados entre sí. Ver también tiempo, espacio y personajes.

- ▶ Distancia **temática:** la que separa el plano de la ficción del plano real.
- ▶ Distancia **interpretativa:** la que separa la cara significativa de la significada, los sujetos y objetos representantes de los representados. Sobre todo en la escenificación y dependiente de la convención.
- ▶ Distancia **comunicativa.** Categoría muy compleja, porque la comunicación forma parte de la «obra». Distancia entre la sala y la escena.

Comentario teatral
Generalidades
Escritura, dicción y ficción dramática
La escritura dramática
La dicción dramática
Ficción dramática
Tiempo
Planos del tiempo teatral
Grados de representación del tiempo
Estructura temporal del drama
Orden
Frecuencia
Duración
Distancia temporal
Otras consideraciones
Espacio
Espacio de la comunicación teatral
Planos del espacio teatral
Estructura espacial del drama
Personaje
Funciones del personaje
Acción y jerarquía
Distancia y perspectiva
Visión
Distancia dramática
Perspectiva dramática
Niveles

«Perspectiva»: Objetividad y subjetividad en el teatro

Por inmediato, el teatro es objetivo, pero más bien se trata de intersubjetividad, por lo que la perspectiva será la tensión dialéctica irreductible entre dos polos: la objetividad y la subjetividad.

Perspectiva narrativa y perspectiva dramática

El uso de la primera persona en la literatura dramática, es a costa de carecer de cualquier trascendencia teatral, de permanecer como «excedente» literario, puramente verbal, no dramático, sin posibilidad ninguna de traducción escénica.

El punto de vista en teatro tiene que ser personal, corresponder a un ser humano (el espectador «dramaturgo», un personaje).

Objetividad Perspectiva externa: Extrañamiento.

Subjetividad Perspectiva interna:

- ▶ *Implícita:* Identificación con «dramaturgo».
- ▶ *Explícita:* Identificación con personaje.

Comentario teatral
Generalidades
Escritura, dicción y ficción dramática
La escritura dramática
La dicción dramática
Ficción dramática
Tiempo
Planos del tiempo teatral
Grados de representación del tiempo
Estructura temporal del drama
Orden
Frecuencia
Duración
Distancia temporal
Otras consideraciones
Espacio
Espacio de la comunicación teatral
Planos del espacio teatral
Estructura espacial del drama
Personaje
Funciones del personaje
Acción y jerarquía
Distancia y perspectiva
Visión
Distancia dramática
Perspectiva dramática
Niveles

Aspectos de la perspectiva en el teatro

El personaje «focal» es aquel bajo cuyo ángulo de conocimiento y de sensibilidad es aprehendido y caracterizado el universo de la obra, en una situación dada.

Perspectiva sensorial La perspectiva interna va ligada a la percepción de lo interior, no a lo que percibe exteriormente el personaje (¿excepto casos como Buero?).

Perspectiva cognitiva Uno de los factores básicos que definen cualquier situación dramática es precisamente el grado de conocimiento que cada uno de los personajes que intervienen y el público que asiste tienen de los hechos, intenciones, deseos, etc.

- ▶ **Interna:** el espectador sabe lo que sabe solo un personaje.
- ▶ **Externa:** observador privilegiado.

Lo interesante es estudiar los efectos parciales de identificación o extrañamiento. Un ejemplo clásico de extrañamiento es la ironía trágica.

Perspectiva afectiva Catarsis. Basada en simpatía y antipatía.

Perspectiva ideológica

Comentario teatral
Generalidades
Escritura, dicción y ficción dramática
La escritura dramática
La dicción dramática
Ficción dramática
Tiempo
Planos del tiempo teatral
Grados de representación del tiempo
Estructura temporal del drama
Orden
Frecuencia
Duración
Distancia temporal
Otras consideraciones
Espacio
Espacio de la comunicación teatral
Planos del espacio teatral
Estructura espacial del drama
Personaje
Funciones del personaje
Acción y jerarquía
Distancia y perspectiva
Visión
Distancia dramática
Perspectiva dramática
Niveles

Niveles: El teatro en el teatro

Metateatro Teatro en el teatro (*Hamlet*).

Metadrama Representación que no se presenta como teatro (sueño, imaginación, etc. *El tragaluz*).

Metadiégesis Fábula secundaria, argumento de segundo grado o historia dentro de la historia.

Relación entre drama y metadrama

Sintáctica Predictiva o explicativa.

Semántica Temática o persuasiva.

Cero Distractiva o obstructiva.

Funciones del drama primario respecto al secundario

Organizadora, comunicativa, testimonial, comentadora.

Comentario teatral

Generalidades

Escritura, dicción y ficción dramática

La escritura dramática

La dicción dramática

Ficción dramática

Tiempo

Planos del tiempo teatral

Grados de representación del tiempo

Estructura temporal del drama

Orden

Frecuencia

Duración

Distancia temporal

Otras consideraciones

Espacio

Espacio de la comunicación teatral

Planos del espacio teatral

Estructura espacial del drama

Personaje

Funciones del personaje

Acción y jerarquía

Distancia y perspectiva

Visión

Distancia dramática

Perspectiva dramática

Niveles