

Cómo se comenta una obra de teatro

José Luis García Barrientos

SJIB564, Comentario de textos literarios II

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
- Signos del espacio
- Grados de representación del espacio
- Distancia y perspectiva espacial
- Espacio y significado

Personaje

- Funciones del personaje
- Acción y jerarquía
- Distancia y perspectiva

Visión

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)

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
- Signos del espacio
- Grados de representación del espacio
- Distancia y perspectiva espacial
- Espacio y significado

Personaje

- Funciones del personaje
- Acción y jerarquía
- Distancia y perspectiva

Visión

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.

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
- Signos del espacio
- Grados de representación del espacio
- Distancia y perspectiva espacial
- Espacio y significado

Personaje

- Funciones del personaje
- Acción y jerarquía
- Distancia y perspectiva

Visión

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*.

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

Signos del espacio

Grados de representación del espacio

Distancia y perspectiva espacial

Espacio y significado

Personaje

Funciones del personaje

Acción y jerarquía

Distancia y perspectiva

Visión

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

Generalidades

Escritura, dición y ficción dramática

La escritura dramática

La dición 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

Signos del espacio

Grados de representación del espacio

Distancia y perspectiva espacial

Espacio y significado

Personaje

Funciones del personaje

Acción y jerarquía

Distancia y perspectiva

Visión

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).

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

Signos del espacio

Grados de representación del espacio

Distancia y perspectiva espacial

Espacio y significado

Personaje

Funciones del personaje

Acción y jerarquía

Distancia y perspectiva

Visión

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.)

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

Signos del espacio

Grados de representación del espacio

Distancia y perspectiva espacial

Espacio y significado

Personaje

Funciones del personaje

Acción y jerarquía

Distancia y perspectiva

Visión

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**

Generalidades

Escritura, dición y ficción dramática

La escritura dramática

La dición 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

Signos del espacio

Grados de representación del espacio

Distancia y perspectiva espacial

Espacio y significado

Personaje

Funciones del personaje

Acción y jerarquía

Distancia y perspectiva

Visión

Formas del diálogo dramático

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

Signos del espacio

Grados de representación del espacio

Distancia y perspectiva espacial

Espacio y significado

Personaje

Funciones del personaje

Acción y jerarquía

Distancia y perspectiva

Visión

Coloquio Diálogo con interlocutores. Es importante el número de interlocutores, y la frecuencia y extensión del discurso de cada uno (réplicas o parlamentos).

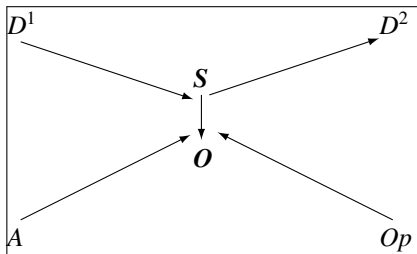
Soliloquio Diálogo sin interlocutor. Verdad interior del personaje.

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.)

Modelo actancial

S = Sujeto

O = Objeto

D^1 = Destinador

A = Ayudante

D^2 = Destinatario

Op = Opositor

Generalidades

Escritura, dición y ficción dramática

La escritura dramática

La dición 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

Signos del espacio

Grados de representación del espacio

Distancia y perspectiva espacial

Espacio y significado

Personaje

Funciones del personaje

Acción y jerarquía

Distancia y perspectiva

Visión

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.

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

Signos del espacio

Grados de representación del espacio

Distancia y perspectiva espacial

Espacio y significado

Personaje

Funciones del personaje

Acción y jerarquía

Distancia y perspectiva

Visión

Grados de representación de las acciones

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

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

Signos del espacio

Grados de representación del espacio

Distancia y perspectiva espacial

Espacio y significado

Personaje

Funciones del personaje

Acción y jerarquía

Distancia y perspectiva

Visión

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*.

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

Signos del espacio

Grados de representación del espacio

Distancia y perspectiva espacial

Espacio y significado

Personaje

Funciones del personaje

Acción y jerarquía

Distancia y perspectiva

Visión

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».

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
- Signos del espacio
- Grados de representación del espacio
- Distancia y perspectiva espacial
- Espacio y significado

Personaje

- Funciones del personaje
- Acción y jerarquía
- Distancia y perspectiva

Visión

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.

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

Signos del espacio

Grados de representación del espacio

Distancia y perspectiva espacial

Espacio y significado

Personaje

Funciones del personaje

Acción y jerarquía

Distancia y perspectiva

Visión

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*: $TD = 0$, $TE = N$

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
- Signos del espacio
- Grados de representación del espacio
- Distancia y perspectiva espacial
- Espacio y significado

Personaje

- Funciones del personaje
- Acción y jerarquía
- Distancia y perspectiva

Visión

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».

Generalidades

Escritura, dición y ficción dramática

La escritura dramática
La dición 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
Signos del espacio
Grados de representación del espacio
Distancia y perspectiva espacial
Espacio y significado

Personaje

Funciones del personaje
Acción y jerarquía
Distancia y perspectiva

Visión

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.

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

Signos del espacio

Grados de representación del espacio

Distancia y perspectiva espacial

Espacio y significado

Personaje

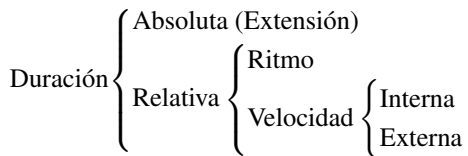
Funciones del personaje

Acción y jerarquía

Distancia y perspectiva

Visión

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.

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
- Signos del espacio
- Grados de representación del espacio
- Distancia y perspectiva espacial
- Espacio y significado

Personaje

- Funciones del personaje
- Acción y jerarquía
- Distancia y perspectiva

Visión

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?

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
- Signos del espacio
- Grados de representación del espacio
- Distancia y perspectiva espacial
- Espacio y significado

Personaje

- Funciones del personaje
- Acción y jerarquía
- Distancia y perspectiva

Visión

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.

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

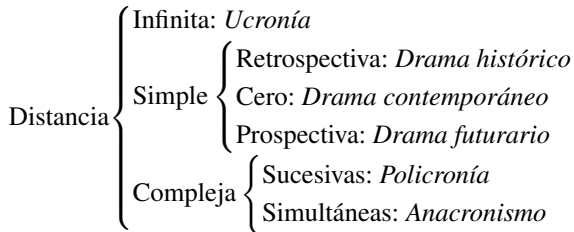
- Espacio de la comunicación teatral
- Planos del espacio teatral
- Estructura espacial del drama
- Signos del espacio
- Grados de representación del espacio
- Distancia y perspectiva espacial
- Espacio y significado

Personaje

- Funciones del personaje
- Acción y jerarquía
- Distancia y perspectiva

Visión

Distancia temporal

Otras consideraciones

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

Generalidades

Escritura, dición y ficción dramática

- La escritura dramática
- La dición 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
- Signos del espacio
- Grados de representación del espacio
- Distancia y perspectiva espacial
- Espacio y significado

Personaje

- Funciones del personaje
- Acción y jerarquía
- Distancia y perspectiva

Visión

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)

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
- Signos del espacio
- Grados de representación del espacio
- Distancia y perspectiva espacial
- Espacio y significado

Personaje

- Funciones del personaje
- Acción y jerarquía
- Distancia y perspectiva

Visión

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.

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

Signos del espacio

Grados de representación del espacio

Distancia y perspectiva espacial

Espacio y significado

Personaje

Funciones del personaje

Acción y jerarquía

Distancia y perspectiva

Visión

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.

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
- Signos del espacio
- Grados de representación del espacio
- Distancia y perspectiva espacial
- Espacio y significado

Personaje

- Funciones del personaje
- Acción y jerarquía
- Distancia y perspectiva

Visión

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)

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
- Signos del espacio
- Grados de representación del espacio
- Distancia y perspectiva espacial
- Espacio y significado

Personaje

- Funciones del personaje
- Acción y jerarquía
- Distancia y perspectiva

Visión

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.

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
Signos del espacio
Grados de representación del espacio
Distancia y perspectiva espacial
Espacio y significado

Personaje

Funciones del personaje
Acción y jerarquía
Distancia y perspectiva

Visión

Los signos del espacio 1/2

Medios con los que la representación puede significar teatralmente los espacios ficticios.

Espacio escenográfico

La «escenografía», todo lo que el espectador ve (excepto los actores).

- ▶ Decorado.
- ▶ Iluminación.
- ▶ Accesorios.

Espacio verbal

- ▶ La *palabra*.
  - ▶ para referirse a espacios ficticios;
  - ▶ sustituyendo al decorado («decorado verbal»)
- ▶ El *tono* de voz puede crear distancias y, por tanto, espacios.

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
- Signos del espacio**
- Grados de representación del espacio
- Distancia y perspectiva espacial
- Espacio y significado

Personaje

- Funciones del personaje
- Acción y jerarquía
- Distancia y perspectiva

Visión

Los signos del espacio 2/2

Espacio corporal

- ▶ Expresión corporal: mímica, gesto, movimiento (signos dinámicos).
- ▶ Apariencia: maquillaje, peinado, vestuario (signos estáticos).

Espacio sonoro

- ▶ Música.
- ▶ Efectos sonoros.

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
- Signos del espacio**
- Grados de representación del espacio
- Distancia y perspectiva espacial
- Espacio y significado

Personaje

- Funciones del personaje
- Acción y jerarquía
- Distancia y perspectiva

Visión

Grados de representación del espacio

Espacios patentes (visibles)

El escenario convertido en signo de un espacio ficticio mediante el decorado, la iluminación y los accesorios.

Espacios latentes (contiguos)

- ▶ No son visibles para el público pero sí para los personajes en escena.
- ▶ Se activan mediante:
  - ▶ Signos sonoros (provinientes de fuera de la escena).
  - ▶ Diálogos (con personajes que están fuera de la escena, describiendo lo que se ve desde la escena).

Espacios austentes (autónomos)

Espacios de los que solo se habla, como en la narración.

No se debe olvidar que la relación dentro/fuera suele ser muy productiva en teatro

Generalidades

Escritura, dición y ficción dramática

La escritura dramática
La dición 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
Signos del espacio
Grados de representación del espacio
Distancia y perspectiva espacial
Espacio y significado

Personaje

Funciones del personaje
Acción y jerarquía
Distancia y perspectiva

Visión

Distancia y perspectiva espacial

Cuanto menor sea la distancia entre el espacio escénico y el ficticio, mayor será la «ilusión de realidad».

Localización Más o menos exótica o familiar.

Grado de determinación Más o menos utópica o precisa.

Distancia representativa

Representación icónica Lo que se ve es semejante al lugar ficticio.

Metonímica Lo que se ve representa lo ficticio por traslación (sonido de olas = playa).

Convencional Sin más apoyo que la convención. Por ejemplo, el decorado verbal.

Perspectiva espacial

El espacio puede ser *subjetivo*, es decir, percibido a través de un personaje.

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

Signos del espacio

Grados de representación del espacio

Distancia y perspectiva espacial

Espacio y significado

Personaje

Funciones del personaje

Acción y jerarquía

Distancia y perspectiva

Visión

Espacio y significado

- ▶ Como cualquier elemento, el espacio puede estar desde *neutralizado* (carecer de significado) hasta *tematizado* (siendo en sí mismo un tema), pasando por diversos grados de semantización.
- ▶ Algunas oposiciones espaciales con valor significativo: dentro/fuera, arriba/abajo, delante/detrás, izquierda/derecha, cerca/lejos, cerrado/abierto, luminoso/oscurο, rural/urbano, celeste/terrenal, diurno/nocturno, sacro/profano, público/privado, rico/pobre, aristocrático/popular...
- ▶ Siempre es útil examinar las relaciones paradigmáticas y sintagmáticas de los espacios.

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
- Signos del espacio
- Grados de representación del espacio
- Distancia y perspectiva espacial
- Espacio y significado**

Personaje

- Funciones del personaje
- Acción y jerarquía
- Distancia y perspectiva

Visión

Personaje dramático

- ▶ Es la suma de un actor y un papel.
- ▶ Existe solo mientras está en escena.
- ▶ Alguien que finge ser otro.

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

Signos del espacio

Grados de representación del espacio

Distancia y perspectiva espacial

Espacio y significado

Personaje

Funciones del personaje

Acción y jerarquía

Distancia y perspectiva

Visión

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*.

Generalidades

Escritura, dición y ficción dramática

La escritura dramática
La dición 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
Signos del espacio
Grados de representación del espacio
Distancia y perspectiva espacial
Espacio y significado

Personaje

Funciones del personaje
Acción y jerarquía
Distancia y perspectiva

Visión

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.

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
- Signos del espacio
- Grados de representación del espacio
- Distancia y perspectiva espacial
- Espacio y significado

Personaje

- Funciones del personaje
- Acción y jerarquía**
- Distancia y perspectiva

Visión

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 una 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).

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
Signos del espacio
Grados de representación del espacio
Distancia y perspectiva espacial
Espacio y significado

Personaje

Funciones del personaje
Acción y jerarquía
Distancia y perspectiva

Visión

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.

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
Signos del espacio
Grados de representación del espacio
Distancia y perspectiva espacial
Espacio y significado

Personaje

Funciones del personaje
Acción y jerarquía
Distancia y perspectiva

Visión

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.

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
Signos del espacio
Grados de representación del espacio
Distancia y perspectiva espacial
Espacio y significado

Personaje

Funciones del personaje
Acción y jerarquía
Distancia y perspectiva

Visión

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.

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
- Signos del espacio
- Grados de representación del espacio
- Distancia y perspectiva espacial
- Espacio y significado

Personaje

- Funciones del personaje
- Acción y jerarquía
- Distancia y perspectiva

Visión

«Persectiva»: Objetividad y subjetividad en el teatro

Por inmediato, el teatro es objetivo, pero más bien se trata de intersubjetividad, por lo que la perpectiva 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.

Generalidades

Escritura, dición y ficción dramática

- La escritura dramática
- La dición 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
- Signos del espacio
- Grados de representación del espacio
- Distancia y perspectiva espacial
- Espacio y significado

Personaje

- Funciones del personaje
- Acción y jerarquía
- Distancia y perspectiva

Visión

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

Generalidades

Escritura, dición y ficción dramática

- La escritura dramática
- La dición 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
- Signos del espacio
- Grados de representación del espacio
- Distancia y perspectiva espacial
- Espacio y significado

Personaje

- Funciones del personaje
- Acción y jerarquía
- Distancia y perspectiva

Visión

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 u obstructiva.

Funciones del drama primario respecto al secundario

Organizadora, comunicativa, testimonial, comentadora.

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
- Signos del espacio
- Grados de representación del espacio
- Distancia y perspectiva espacial
- Espacio y significado

Personaje

- Funciones del personaje
- Acción y jerarquía
- Distancia y perspectiva

Visión