

Instituto Politécnico

Universidad Nacional de Rosario Universidad Nacional de

**Ficciones,
Escenas y Teatro**

**Lenguajes
Artísticos I**

1º Año

Cód. 19106-26

Patricia Ghisoli

Dpto. de Extensión Cultural

Masterización: RECURSOS PEDAGÓGICOS

Introducción al lenguaje dramático

El Lenguaje Dramático es un lenguaje tradicionalmente relacionado al drama. La propia palabra drama viene del griego *drao*, que significa “hacer”. Por esa razón se asocia a la idea de acción. Es un conjunto de recursos lingüísticos y no verbales utilizados en las obras de teatro para desarrollar una historia mediante la acción directa de los personajes, sin la intervención de un narrador. Su objetivo principal es la representación escénica ante un público.

Te invitamos a compartir tus experiencias en relación a este lenguaje: ¿Te gusta jugar a ser otras personas o a dramatizar situaciones? ¿Fuiste al teatro en alguna oportunidad? ¿Qué función viste? ¿Te acordás del nombre de la obra o del grupo o del lugar donde ocurrió? ¿Actuaste en algún acto escolar? ¿Tuviste teatro en la escuela primaria? ¿Tomaste clases de teatro fuera de la escuela? ¿Cómo describirías esas experiencias?

Este cuadernillo es un acompañamiento para las actividades del cursado. Contiene nociones conceptuales básicas y algunas orientaciones para explorar.

¡Bienvenidos!

Comunicación:

Como todo lenguaje, podemos considerar el Lenguaje Dramático como un fenómeno de **comunicación**, ya que podemos identificar en él los siguientes elementos: un *emisor*, un *destinatario o receptor*, un *mensaje*, un *canal* y un *código*.

Como emisor identificamos al actor o la actriz, como receptor (activo) el público, como canal el espacio que comparten actor/actriz junto con los y las espectador/as en vivo, como código a los sistemas de signos con coherencia interna, que serán los que se utilicen con el fin de contar el mensaje: la obra. Podemos pensar cómo funcionan estos elementos en ejemplos concretos: en una obra callejera, en la presentación de una obra determinada en un teatro de la ciudad, en una improvisación en el aula de una escuela, en un acto escolar, etc.

Convención teatral

Para que el teatro suceda solo se necesita una convención, es decir, aquello sobre lo que acuerdan por lo menos dos personas: el actor y el espectador para asegurar la ficción teatral.

La convención teatral es el acuerdo implícito entre quien actúa y quien observa para aceptar una ficción como si fuera real. Sucede cuando “elegimos creer” en la ficción que el artista nos propone. Aceptamos jugar el juego.

Esto implica que la actividad teatral pertenece al campo de la ficción. Tanto quienes lo hacen como los que lo observan lo saben. Pensemos en este ejemplo: Cuando en una escena vemos a un personaje lastimado, ¿pedimos a gritos la presencia de un médico en la sala? No, porque sabemos que es ficción.

Sin embargo, el teatro también puede impactar en la realidad. Puede suceder que salgamos de ver una obra conmovidos, pensando diferente sobre alguna cosa, con diferente humor al que teníamos antes de la función, reflexionando sobre cosas que antes no considerábamos, con ganas de hablar con alguien sobre lo que vimos, en fin, con nuestra realidad modificada más allá de la sala.

Resumiendo: necesitamos como mínimo dos personas para que se establezca la convención teatral: actor/actriz y espectador/a o público, compartiendo el mismo tiempo y el mismo espacio y siendo conscientes del carácter ficcional del teatro.

Si hablamos de estar en el mismo tiempo y en el mismo espacio, podemos relacionar lo dicho anteriormente con el concepto de **Convivio** que propone el investigador argentino Jorge Dubatti (2007). El convivio comienza en el momento en que efectivamente se reúnen en el espacio y el tiempo, de cuerpo presente y en relación de proximidad los artistas, los técnicos y los espectadores. Esta reunión constituye el acontecimiento convivial como experiencia vital intransferible. No hay dos funciones iguales. Cada función, cada presente es a la vez inédita e irrepetible.

Estructura dramática

Toda estructura es una organización de elementos que crea un soporte, en este caso, para la situación dramática. Y el drama, como vimos, se asocia a la idea de acción. De la conjunción de estas dos nociones proviene la noción de estructura dramática que consta de determinados elementos interdependientes entre sí, ya que ninguno de ellos puede faltar. Cada elemento interactúa con otro y está presente en cualquier historia. Estos son:

- **Entorno**
- **Personaje**
- **Conflicto**
- **Acción**

El **entorno** hace referencia al espacio-tiempo de la ficción (no el escenario) en el aquí y ahora. ¿Cómo se construye ese espacio imaginario? Fundamentalmente con el accionar del actor que "crea" ese tiempo-espacio de ficción. No necesariamente con escenografía, ya que en muchas épocas simplemente no existió, como tampoco la iluminación eléctrica. Cuando consideramos el entorno, hacemos referencia también a las **circunstancias dadas** que son condiciones en que se desarrolla la escena. Por ejemplo: en un bosque de noche, la circunstancia dada puede ser que estamos perdidos.

El **personaje** es interpretado por los actores o las actrices y tiene características propias dadas tanto por el autor como por el intérprete. Su voz, su cuerpo, su propia imaginación, sus estados de ánimo, sus concepciones, su cultura, su ideología, sus condicionamientos. Lo real y lo imaginario, entonces, conviven en la persona del actor/actriz.

¿De qué manera construimos los personajes?

Nociones y diferenciaciones entre **rol y personaje**: El rol está dado por la función social que representa el personaje, por ejemplo: estudiante, albañil, árbitro de fútbol, locutora entre otros. A este rol, el/la autor/a, los actores y las actrices le suman características propias que

Lenguaje Dramático I

componen concretamente al personaje. Ejemplo: Yo, Ana, le brindo al personaje mis características físicas, invento una forma de caminar que imagino tiene ese personaje e incorporo los datos que el autor menciona —como puede ser el hecho de ser anciana.

El **conflicto** se genera en el personaje por la presencia de un obstáculo que impide la realización de su objetivo. Es importante aclarar que el conflicto no es el obstáculo, sino que éste produce: las tensiones y fuerzas en pugna que debe tener un desarrollo para ser comprendidas por el público y generar su interés. Profundizando en el análisis del conflicto, decimos que, de acuerdo a su origen, puede clasificarse en: conflicto con el entorno, conflicto con otro/as y conflicto con uno mismo.

Con el entorno. La fuerza opositora se sitúa en lo que rodea al personaje. Hay algo fuera de él que le impide lograr su objetivo, tales como el espacio geográfico, las condiciones climáticas, las normas sociales, el tiempo limitado o circunstancias opresivas. Ejemplo: Diluvia y no puedo salir.

Con otro/s. La fuerza opositora proviene de otro u otros sujetos. Es el tipo de conflicto más frecuente en el teatro. Es el enfrentamiento directo entre la voluntad del protagonista y las acciones u objetivos opuestos de otro personaje (antagonista) o grupo.

Con uno mismo. Se trata de problemas de conciencia, de dilemas o disyuntivas. Ocurren en el interior del propio personaje.

Nunca un conflicto una vez planteado en la práctica permanece igual a sí mismo, ya que, por su propia naturaleza inestable, se desarrolla, evoluciona, se transforma en otro nuevo. En todos los casos es importante no perder de vista el objetivo que se plantea cada personaje cuando acciona en función del conflicto: para qué y por qué hace lo que hace.

La **acción** es una conducta voluntaria y consciente tendiente a un fin determinado. Toda acción es transformadora y conlleva una intención, un “para qué” y se da en el aquí y ahora. Es “un hacer”, por lo tanto, podemos pensarla desde los verbos. La acción es el elemento que interrelaciona a las demás partes de la estructura dramática, es el motor de toda improvisación, y a toda acción corresponde una reacción.

Es posible explorar las acciones físicas con y sin objetos. Darle diferentes intensidades, intenciones. Construir secuencias de acciones.

Para consultar ejemplos de estructura dramática podés ingresar al siguiente link:

<https://youtu.be/yAMcmIfb9YM?si=EivhuVDY9YvhR6UN>

Estructura dramática - Explicación y ejemplificación

La improvisación grupal

Según el autor Keith Johnstone¹, la improvisación es un arte basado en la espontaneidad, la aceptación absoluta de las ideas del compañero ("Sí, y...") y la eliminación del miedo al fracaso. Se enfoca en el "aquí y ahora", en la libertad del intérprete, el juego imaginativo, el manejo de estatus y la reconexión con la creatividad infantil. Cuando improvisamos exploramos la acción en cualquiera de sus formas.

Las improvisaciones pueden ser realizadas por todo el grupo, por subgrupos, en dúos.

En las improvisaciones el público (la parte del grupo que no está improvisando en escena) es el que sostiene, con la mirada, la atención y la observación de lo que realizan los compañeros, teniendo en cuenta, además, las pautas de trabajo y los temas aprendidos anteriormente. Esto ya convierte la situación en teatral y nos permite aprender no sólo “haciendo” sino también “observando”. Teniendo en cuenta los elementos de la estructura dramática podemos improvisar en grupos diferentes situaciones y escenas.

Lenguajes que intervienen en el teatro

Como mencionamos anteriormente, si nos detenemos a reflexionar sobre el código (en término de elemento de comunicación), podemos decir que el Lenguaje Dramático emplea diversos sistemas de signos para emitir su mensaje.

El teatro es un arte multidisciplinario que combina lenguajes verbales y no verbales.

Podemos mencionar algunos de los lenguajes principales que intervienen en la creación teatral:

Lenguaje Verbal: Se manifiesta a través del texto, el diálogo, el monólogo, el soliloquio y las acotaciones que definen la acción y la intención de los personajes. El plano literario es el que provee una fábula sobre la cual abordar una escena o bien, directamente brinda la obra completa para ser representada. Ahora bien, no en todos los casos constituye el punto de partida de la obra, inclusive puede ser el punto de arribo. Muchas veces es posible partir de la improvisación con algunas reglas de juego claras o establecidas.

Lenguaje Corporal: Incluye el movimiento de los actores, la expresión facial, los gestos y la postura, los modos de desplazarse.

Lenguaje visual: Surge de las decisiones que combinan colores, formas, volúmenes y texturas y se aplican, por ejemplo, a la escenografía, el maquillaje, el vestuario, la iluminación y los objetos que estén en escena.

Lenguaje Sonoro: Música, efectos de sonido y silencios que crean la atmósfera y el ambiente sonoro. El uso de la voz que acompaña y da sentido a lo que se dice. Es todo lo que suena dentro del convivio (pudiendo ser la musicalización de la obra, sonidos incidentales o efectos sonoros).

¹ Del libro *IMPRO* de Keith Johnstone, (originalmente *Impro: Improvisation and the Theatre*) publicado en 1979.

Lenguaje Espacial: La organización de los actores y objetos dentro del escenario y su relación con el público.

Patrimonio cultural

En Rosario y la región hay una intensa actividad cultural y específicamente teatral. Muchos de nuestros artistas son referentes reconocidos en la ciudad, en el país e internacionalmente.

En esta web podés consultar las salas de teatro independiente de Rosario:
<https://www.teatrosatir.ar/>

Y acá podés consultar las salas y centros culturales de la Municipalidad de Rosario:
<https://www.rosario.gob.ar/inicio/centros-culturales-y-teatros>

Además, en la sección “cartelera” de los diarios podés ver qué espectáculos están siendo presentados con detalles de hora, lugar e integrantes.

¿Conocías estos teatros? Te invitamos a seguir explorando.

Patricia Ghisoli

Bibliografía

Díaz Araujo G. (1998). *El teatro en la escuela. Estrategias de enseñanza*. Buenos Aires: Editorial Aique.

Dubatti, J. (2007). *Filosofía del Teatro I. Convivio, experiencia, subjetividad*. Buenos Aires: Editorial Atuel.

Holovatuck Jorge y Astrosky Débora (2009) *Manual de juegos y ejercicios teatrales*. Buenos Aires. Ed. Atuel.

Keith Johnstone (1979) *IMPRO (originalmente Impro: Improvisation and the Theatre)*.

Serrano, R. (1986). La estructura dramática. Bucarest, conferencia.

Trozzo, Ester (2016). *La vida en juego. Huellas. Búsquedas en Artes y Diseño*. N° 9. Pág. 150 a 159