

Teatro y literatura dramática

Profesora: Alejandra Rodríguez Pez

Cursillo propedéutico

Algunas claves para abordar la literatura dramática

1. Teatro no es sinónimo de literatura

El teatro no es literatura, el género dramático sí es un género literario, pero el teatro es mucho más que el texto, y en ocasiones es todo lo que no es texto.

“¿Qué es la teatralidad? Es el teatro menos el texto, es un espesor de signos y de sensaciones que se edifica en escena a partir del argumento escrito, es una especie de percepción ecuménica de artificios sensoriales, gestos, sonidos, distancias, sustancias, luces, que sumerge el texto bajo la plenitud de su lenguaje exterior”(Barthes, 1964)

De la cita podemos deducir que es en la acción, en la escena, donde se produce efectivamente la teatralidad. Basta pensar que hay obras, donde los personajes no tienen parlamentos (mimo, teatro danza), donde pudo haber existido un texto previo, pero los y las espectadores/as sólo accederán a la teatralidad derivada de él.

¿Entonces por qué estudiamos la literatura dramática?

Porque es el acervo cultural con el que toda puesta en escena dialoga: los personajes y las situaciones creados en esos textos reaparecen una y otra vez en la tradición teatral, porque nos permiten reconstruir la historia del teatro que es parte de la historia del arte en general y de la historia de la humanidad, porque la lectura de textos dramáticos, nos ayuda a formarnos como dramaturgos, oficio importantísimo dentro del campo, y permite a actores, actrices y directores les permite nutrirse de experiencias, de situaciones e imágenes inspiradoras para desarrollar sus procesos creativos.

2. El estudio de la literatura dramática necesita una mirada contextual

Todo texto dramático surge en un contexto determinado y sólo accederemos a sus sentidos más profundos si conocemos el contexto histórico de su producción, ya que ese texto es parte de un diálogo con ese contexto, a él responde, a él cuestiona, a él hace preguntas. De lo contrario, si abordamos los textos sin profundizar en sus contextos, caeremos en la simple anécdota, nos quedaremos en “la historia que se cuenta”, pero nos perderemos las propuestas filosóficas, políticas, estéticas que esa “historia excusa” viene a proponer a su tiempo y también al nuestro. En otras palabras, la historia es una excusa, un medio, una metáfora para hablarnos de cuestiones sociales fundamentales. Al menos, esto es así en los grandes textos dramáticos, en los clásicos, que nos ha legado la tradición dramatúrgica, desde los griegos hasta la actualidad. De hecho los clásicos son clásicos porque dialogan con su tiempo y ese diálogo es tan profundo y vigente que sigue resonando en otros contextos temporales, por eso se siguen leyendo, se sigue encontrando en ellos verdad, belleza, asombro, similitudes, preguntas, formas, inspiración.

Conceptos claves:

. Género dramático:

El universo de los textos que existen y circulan en el campo social se pueden agrupar en: textos literarios (cuentos, novelas, obras de teatro, etc.) y no literarios (manuales, noticias, apuntes, contratos, etc.). Lo que diferencia a unos de otros es que los primeros tienen función poética, es decir, buscan generar placer estético en sus lectores, además en ellos se hace un uso especial del lenguaje utilizando recursos estilísticos que resaltan el “como” se dice lo que se dice, y también en ellos está presente la ficción.

Los textos literarios se clasifican en géneros, siendo los tres más importantes (aunque no los únicos) el género narrativo, el género lírico y el género dramático.

Veamos las principales características del género dramático en comparación con los otros dos.

Género narrativo	Género lírico	Género dramático
. Hay narrador	. Hay “yo lírico”	. No hay narrador. Salvo casos excepcionales donde el narrador puede

		aparecer como una voz en off o como personaje.
. Se escribe predominantemente en prosa, con abundantes descripciones.	. Se escribe por lo general en verso, con abundantes recursos estilísticos.	. Accedemos a la información a través de los diálogos de los personajes o por sus acciones.
. Está pensado para ser decodificado por un/una lector/a.	. Está pensado para ser decodificado por un/una lector/a.	. Está pensado para ser decodificado por lectores muy específicos (actores, directores) pero, fundamentalmente, está pensado para ser recreado en la escena. Su propósito no se completa en la mera lectura. Ello explica su forma particular: . Diálogos de los personajes . Didascalias (descripciones de acciones, gestos, puesta en escena).

. Texto dramático.

Como hemos mencionado el texto dramático tiene una forma muy particular. Está compuesto de lo que, antiguamente, se hablaba de texto primario y texto secundario. Con texto primario se aludía a los parlamentos de los personajes y con texto secundario a las didascalias o acotaciones.

Actualmente se han puesto en cuestión los conceptos de primario y secundario ya que esas palabras aluden a un sentido de mayor o menor importancia y, el teatro del siglo XX ha puesto el énfasis en la puesta más que en los parlamentos, por lo que ya no es posible afirmar que los parlamentos sean el texto primario. Lo mismo ocurre con el concepto de acotaciones, una acotación sería un agregado, algo de menor importancia, por lo cual la cátedra prefiere utilizar el término didascalia antes que el de acotación.

Según Anne Ubersfeld, en su *Semiótica teatral*, la didascalia designa todo lo que dentro del texto dramático no está pronunciado por el actor/la actriz, es decir, todo lo que concierne al autor. Ubersfeld, en su 'Diccionario de términos claves del análisis teatral' explica que las didascalias comprenden las indicaciones escénicas propiamente dichas, es decir, las indicaciones de lugar y tiempo, a las que se agregan las dadas al actor (que conciernen a la palabra y el gesto) y, sobre todo, lo que divide el discurso total hablado de la obra, o sea, la indicación del nombre del personaje que antecede al

parlamento. Ejemplos: “La escena representa un salón X”, o “X, conmovido” o simplemente “X” precediendo a una réplica.

La autora también habla de las “didascalias internas”, que son aquellas indicaciones que aparecen en el propio diálogo de los personajes (como las palabras que dirige Tartufo a Elvira en ‘Tartufo’ de Molière: “Usted tose mucho, señora, ¿le gustaría un poco de este jugo de regaliz?”).

La función de las didascalias es pragmática, conativa, ya que dan instrucciones de cómo se ha de representar la obra y equivaldrían a un imperativo. El director, en su puesta, puede respetarlas o no.

. Estructura del texto dramático:

A continuación se explica la estructura clásica de un texto dramático, haciendo la aclaración de que la mayor parte del teatro del siglo XX y XXI no respeta estas formas.

➤ Estructura Externa

La estructura externa es la forma como está organizada la obra:

- Actos: Un acto se distingue porque al terminar se cierra el telón, además, implica un cambio importante dentro de la historia.

- Escenas: Una escena se distingue porque hay un cambio de personajes, sea que entra uno o sale otro.

- Cuadros: Un cambio de cuadro se distingue porque hay un cambio en la escenografía, sea porque entran o salen del lugar donde se encuentran los personajes

➤ Estructura Interna

La estructura interna es la forma como está organizada la historia que se cuenta en la obra, y no nos servirá para analizar todos los textos dramáticos, sino solamente aquellos en los cuales haya una historia.

Se divide en:

- Planteamiento: En él conocemos a los personajes, el lugar y el problema de la historia.

- Desarrollo: Se va complicando la trama y agravando el problema antes presentado.

Dentro del desarrollo se encuentra el nudo o clímax, que es el momento de mayor tensión, donde el problema necesita una solución.

- Resolución: Es cuando el conflicto se resuelve en un final triste, feliz o abierto.

Te invito a leer la obra Antígona furiosa de Sófocles, la misma es una tragedia griega. Con ella, durante el cursillo, comenzaremos a analizar un texto dramático y, al mismo tiempo, iniciaremos nuestro largo y maravilloso recorrido por la historia del teatro, desde la óptica de la literatura dramática. Las tragedias griegas son los textos dramáticos más antiguos que se conservan en Occidente.

Podrás encontrar la obra aquí:

<https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=5063>

También podés encontrar el audio libro aquí:

<https://www.youtube.com/watch?v=Nd2x1hosTT8>

TAREA: TERTULIA LITERARIA

En nuestro encuentro del cursillo PROPEDEÚTICO vamos a realizar una TERTULIA LITERARIA, para ello deberás **traer elegido un fragmento** de Antígona (de la extensión que quieras, puede ser desde una oración a varias páginas), que por algún motivo haya resonado en vos. Lo vamos a compartir con el grupo y charlaremos sobre él y sobre las razones por las cuales lo elegiste. Así, comenzaremos también a conocernos.