

Curso de teatro hispanoamericano

Algunos conceptos básicos para el análisis del teatro

El teatro es un arte paradójico o incluso el arte paradójico por excelencia. (Ubersfeld, Lire le théâtre I, 11) Se compone de dos manifestaciones bien distintas : el **texto** y la **puesta en escena**.¹ Desde la Edad Media, ambas manifestaciones han coexistido y se han nutrido mutuamente en la práctica teatral. En el ámbito universitario, no obstante, hasta épocas relativamente recientes, "teatro" solía significar solamente "texto teatral"; y los textos dramáticos se analizaban como un género puramente literario más, sin tener en cuenta las posibilidades y la problemática de su puesta en escena.

¿ Cuáles son las características del texto ? Dejando de lado por el momento problemas de edición (de textos antiguos, por ejemplo), podemos afirmar que el texto es duradero, fijo, analizable, pero que al mismo tiempo se queda siempre en proyecto frente a la puesta en escena. Es un script, un teatro que no es teatro todavía, un pre-texto.

La **puesta en escena**, en cambio, es teatro realizado, es la manifestación esencial del género. Pero al mismo tiempo es efímero, no duradero, no fijado ni fiable en la misma manera que lo es el texto.

Es verdad que hoy existen vídeos de muchas puestas en escena, pero una versión fílmica no podrá captar nunca todos los aspectos, todas las facetas de este Gesamtkunstwerk que es una función de teatro. El ambiente, los olores, la reacción del público, son algunos de los factores que se pueden hasta cierto grado **representar** en celuloide, pero nunca **reproducir**. Además —y esta es la segunda razón, por qué una versión filmada no es teatro—, el cine y la televisión son medios bidimensionales, mientras que el teatro es un medio de tres dimensiones. Y hay más : como he dicho antes, una función teatral es efímera, momentánea. Por muy bien preparado que esté un grupo teatral, y por mucho que se esmere en hacer siempre el mismo trabajo, dos funciones de una misma puesta nunca van a ser idénticas. Por eso, la filmación —por muy útil que pueda ser para analizar una puesta en escena— convierte una manifestación artística no duradera en algo fijo y fijado, en un monumento duradero.

El teatro es un sistema de signos o, mejor dicho, un conjunto de varios sistemas de signos (o sistemas semióticos). Los más importantes de ellos son

¹Puesta en escena y función son dos términos que se refieren al teatro llevado a las tablas. Algunos críticos los emplean como sinónimos y yo también lo hago hasta cierto punto en esta introducción. No obstante, si entramos más en detalle, me parece útil distinguir los dos términos : la **puesta en escena** definiría la visión, la perspectiva, la estética particulares que un determinado equipo artístico —director(a), diseñadores, elenco— dan a una obra, mientras que la **función** sería la experiencia única e irreplicable de cada representación individual.

1. Texto
2. Escenario
3. Escenografía (diseño del escenario, luz, vestuario)
4. Banda sonora
5. Elenco
6. Actuación
7. Público
8. Contexto

Ni que decir tiene que estos sistemas no son autóctonos ni aislados, sino que se solapan y se influyen mutuamente.

1. El texto tiene su estructura, su trama, su historia, sus aspectos semánticos, sus personajes, su estilo, su prosodia (métrica y ritmo), en algunos casos también su rima — aspectos que pueden analizarse como en cualquier otro texto literario. El responsable del texto es el autor, pero hay que añadir que los directores de teatro de hoy en día suelen acortar y cambiar el texto original adaptándolo a su visión de la puesta en escena. A veces estos cambios son meros retoques, pero otras veces el script de la puesta ya tiene poco que ver con el texto original. A cambio de lo que ocurre en la música, en la que sí se discute si es mejor representar una clásica, con instrumentos modernos u “originales”, pero se suele respetar la partitura de un Mozart o un Tchaicovsky en alto grado, en el teatro de hoy, la fidelidad al texto no tiene mucha vigencia.

2. El escenario designa al tipo de espacio en que se pone una obra. Hay muchos tipos de escenario distintos : la calle, el escenario al aire libre, el anfiteatro, la carpa, el café teatro, la pequeña sala, hasta la sala monumental con el foso de la orquesta y miles de butacas. El hecho de si una puesta está pensada para un teatro estudio de 40 espectadores o para una función en la plaza mayor de una gran ciudad afecta por razones obvias a prácticamente todos los otros sistemas semióticos —ni la escenografía, ni el lenguaje corporal, ni la voz, ni tampoco el maquillaje pueden ser los mismos.

3. La escenografía se compone a su vez de tres sistemas semióticos propios:

- a) el diseño del escenario
- b) la luz
- c) el vestuario

para el diseño del escenario también se usa el término decorado. Hay quienes rechazan este segundo término, porque “decorado” suena a mera función decorativa y si hubo y hay ciertas épocas y ciertos contextos en que una puesta tenía y tiene decorado pero no diseño escenográfico —en que se llena(ba) el escenario de muebles y objetos para que no esté vacío—, los teatristas actuales suelen preferir un escenario diseñado al servicio de la visión de la puesta en escena, y que cada objeto que haya en él tenga su función no solamente práctica sino también estética dentro de esta visión.

El diseño de luces determina qué tipos de focos se usan con qué intensidad y qué tono en cada momento de la puesta, y de qué tipo son las transiciones entre un tipo de iluminación y otro.

El vestuario puede ser histórico, realista, reduccionista (una camiseta y un leotardo negros, por ejemplo) o puramente fantástico. Otros elementos directamente relacionados con la escenografía, son el maquillaje y la peluquería.

Suele haber una estrecha colaboración entre los diseñadores de escenografía, luces y vestuario. A veces, un mismo escenógrafo se encarga de los tres aspectos. Aquí vale lo mismo que se ha dicho antes : lo que se busca es una óptica, una estética, una visión conjunta de los distintos elementos escenográficos.

4. También la **banda sonora** —voces en off, canciones, música, ruidos— forma parte del **gesamtkunstwerk** teatral. Los sonidos pueden producirse en el acto o, lo que suele ser la norma hoy, estar grabados en una cinta.

5. El elenco. Cada actor, cada actriz tiene una voz, una cara, una expresión corporal y un físico propios; tiene cierta edad; ha recibido una determinada formación y suele tener sus puntos fuertes y sus puntos flojos entre las facultades que requiere su oficio. Por ello, la selección de actores (el casting) para una puesta no puede sino condicionar el carácter de esta.

6. **Actuación.** Mientras que el sistema semiótico anterior (5.) se define por las condiciones y facultades individuales de cada actor y de cada actriz, el término **actuación** se refiere a la manera en que se aprovechan estas coordenadas personales en una puesta en escena. Dicho de otro modo : la actuación tiene que ver con la importancia que se le da a cada uno de los sistemas semióticos —de qué forma y en qué grado se manifiestan, por ejemplo, la voz, la mímica, la gestualidad, y el movimiento escénico. Al igual que con la escenografía, que puede ser ilusionista y pomposa o reducida y prescindiendo de cualquier adorno, también existen distintos tipos de actuación. Una puesta puede seguir las pautas del "Sprechtheater" tradicional, dando mucho peso al texto y a la voz, con un lenguaje corporal contenido y "realista". Puede, y esta es otra posibilidad, componerse de una serie de "cuadros escénicos", partir de los ejercicios psicofísicos de Stanislavski, del teatro épico de Brecht, del teatro pobre de Jerzy Grotowski o de Peter Brook, o del teatro antropológico de Eugenio Barba. La actuación es uno de los campos en que más claramente se manifiestan las preferencias estéticas del director o de la directora.

7. El público es un factor importantísimo de la puesta en escena, y también influye en ella. El público es en parte responsable de que ninguna función de una misma puesta en escena es idéntica a la que la precede o la que la sigue. Factores como si la sala está llena o casi vacía, en qué momentos el público se ríe o aplaude, o interferencias como alguien que está tosiendo constantemente marcan una función. Aunque existen

criterios y métodos de hacerlo, evaluar la contribución exacta del público en una función es sumamente difícil (Pavis, Balme).

8. Con el término **contexto** defino el marco geográfico, sociopolítico e histórico en que se pone una obra.

No todos estos elementos tienen el mismo peso, y además, no todos ellos pueden influirse de la misma manera. En el teatro moderno, el director o la directora suele tener influencia decisiva en la escenografía, la actuación, y muchas veces también en el texto. El escenario, en cambio, ya está dado a veces, y el elenco también. En el público, en cambio, la directora o el director tiene menos influencia. Puede guiar o provocar sus reacciones, pero no puede controlarlo del mismo modo que controla el diseño o la actuación. En cuanto al contexto, puede servirse de él, puede integrarlo en una puesta en escena, pero no es el equipo artístico quien lo crea.