

Teatro | Conceptos analíticos básicos

pd dr. phil. ernst rudin | www.neto.ch | erudin@elneto.com

El teatro es un arte paradójico o incluso el arte paradójico por excelencia. (Ubersfeld, Lire le théâtre I, II) Se compone de dos manifestaciones bien distintas: el **texto** y la **puesta en escena**. Desde la Edad Media, ambas manifestaciones han coexistido y se han nutrido mutuamente en la práctica teatral. Por eso, en este curso no vamos a hablar solamente del género literario del **texto teatral**, sino también de las posibilidades y la problemática de su **puesta en escena**.

Aclaración terminológica : Texto, puesta en escena y función

El texto es duradero, fijo, analizable, pero al mismo tiempo se queda siempre en proyecto frente a la puesta en escena. Es un guión, un teatro que no es teatro todavía, un pre-texto. Y es uno de los varios sistemas semióticos que componen una representación teatral (véase abajo, página 2).

El término **puesta en escena designa la visión, la perspectiva, la estética particulares que un equipo artístico –director(a), diseñadores, elenco– da a una obra.** Se refiere al proceso artístico creativo preparatorio, al camino que lleva a la función, a la **intención** detrás del acto teatral. Los detalles de una puesta en escena pueden fijarse en documentos (bocetos del escenario y del vestuario, guión de luces, etc.), pero no suelen ser **ni tan duraderos ni tan fijos como el texto**.

Conviene añadir un tercer término a la dicotomía básica entre **texto** y **puesta en escena: la función. La función (teatral) es el acto teatral en sí, la experiencia única e irrepetible de cada representación individual; con fecha, hora y lugar fijos.** Incluye las características de la manifestación individual y la interacción entre el acto teatral y el público. **Es teatro realizado, es la manifestación esencial del género. Pero al mismo tiempo es efímera, no duradera, aun menos fijada y fijable que la puesta en escena.**

De los tres elementos texto, puesta y función, el texto se ofrece más fácilmente al análisis sistemático: por un lado, es el elemento más fijo de los tres, y por el otro lado, el análisis de textos es una disciplina que se ha desarrollado a lo largo de muchos siglos y que consta hoy de toda una serie de métodos y herramientas. Analizar una puesta ya es más difícil: la base de análisis es menos fija y además, el análisis de puestas en

escena es una disciplina mucho más joven y menos probada. Aún menos probado es el análisis de una función. Por eso, y porque se trata de un acto artístico en marcha, es, entre los tres, el elemento de más difícil análisis.

Los sistemas semióticos del teatro

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

1. **El texto**
2. **El escenario**
3. **La escenografía (diseño del escenario, luz, vestuario)**
4. **El diseño sonoro (sonidos, música)**
5. **El elenco**
6. **La actuación**
7. **La “coreografía”**

1. El **texto** teatral o texto dramático tiene su estructura, su trama, su historia, sus aspectos miméticos y diegéticos, su semántica, sus personajes, su estilo, su prosodia (métrica y ritmo), en algunos casos también su rima —aspectos que, salvando las distancias, pueden analizarse como en los textos de otros géneros literarios. 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 tiene poco que ver con el texto original. A cambio de lo que ocurre en la música, en la que se suele respetar la partitura de un Mozart o un Chaicovski en alto grado, en el teatro de hoy, la **fidelidad al texto** no tiene mucha vigencia.

2. **Escenario** se refiere al tipo de espacio en que se pone una obra. Hay muchos tipos distintos: la calle, el espacio al aire libre, el anfiteatro, la carpa, el café teatro, la salita, o 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

El **diseño del escenario** está siempre al servicio de la visión de la puesta en escena, y cada objeto que hay en él tiene 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. Estas características se suelen fijar en el guion de iluminación.

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 el **diseño sonoro** —voces en off, canciones, música, ruidos— forma parte del **Gesamtkunstwerk** teatral, de la visión del conjunto de la obra. Los sonidos pueden producirse en el acto o pueden estar grabados. Hay puestas en escena con música especialmente compuesta para ellas.

5. **El elenco**. Cada actor y 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. En el cine se suele hacer un *casting* para cada película, tratando de encontrar para cada papel la actriz o el actor más apropiado. En el teatro, en cambio, con sus compañías o grupos estables, el director o la directora tiene que hacerse valer con el equipo que tiene. Es más: el número y el tipo de actores y actrices que están en una compañía influye necesariamente en la selección de las obras que se van a poner.

6. La actuación. Mientras que el sistema semiótico anterior 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: se refiere a las características que se les da a 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" o puede acercarse a la danza o incluso al circo en la expresión corporal. Esta temática la vamos a tratar más en detalle al hablar de algunos preceptistas teatrales importantes como Stanislavski, Brecht, Grotowski, etc.

La **actuación** es uno de los campos en que más claramente se manifiestan las preferencias estéticas del director o de la directora.

7. La coreografía se ocupa de **la posición y los movimientos de los personajes** en el escenario. Una teoría interesante y bastante antigua a este respecto es el concepto de la *commedia dell'arte*, que percibe el escenario como una plataforma mantenida en el medio por una punta. Cada personaje tiene su peso dramático y social que prefigura su posición en el escenario. Además, los personajes que están en escena tienen que mantener la plataforma en equilibrio durante toda la puesta y cada movimiento de un personaje repercute en el conjunto.

El público

El **público** es un factor importantísimo de la puesta en escena, y también influye en ella. Es en parte responsable de que ninguna función de una puesta en escena determinada sea idéntica a la que la precede o 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 esté tosiendo constantemente, marcan una función. Existen criterios y métodos para evaluar esa contribución del público en una función, pero por razones obvias, no se trata de una ciencia menos exacta que el análisis del texto teatral (Pavis, Balme; compárese arriba, último párrafo de la página 1).

Contextos

El término **contexto** designa el marco geográfico, sociopolítico, histórico y artístico de una obra. El contexto no es algo ajeno a la representación, sino que forma parte esencial de ella, tanto visto desde el proceso de la puesta en escena (**contexto de la puesta**) como también desde la recepción, desde el público, en cada representación individual (**contexto de la función**). *Las dos caras del patroncito* de Luis Valdez, para dar un ejemplo, se enfoca de manera distinta por el equipo creador y va a tener una respuesta distinta por parte del público, si se pone en escena en 1965 en los viñedos de Delano durante la huelga, en 1971 en el Inner City Cultural Center de Los Angeles – durante un festival de teatro chicano – u hoy día en Suiza. Frente a los **contextos de puesta y de función**, que varían de puesta en puesta y de función a función, hay tres contextos más que ya están determinados una vez que la obra esté escrita: El **contexto intrínseco** (el tiempo, el lugar y las coordenadas sociohistóricas en que se desarrolla la obra), el **contexto biográfico** (la formación y las experiencias del autor o de la autora hasta el momento de escribir la obra) y, por último, el **contexto de escritura**, (las circunstancias del momento y del lugar en las que una obra se escribe).

Para dar un ejemplo, *Fuente Ovejuna* (1612-1614) de Lope de Vega, tiene un **contexto intrínseco** (el pueblo cordobés de Fuente Ovejuna en tiempos de los Reyes Católicos, es decir alrededor de 1500), un **contexto biográfico** (las experiencias vitales y las opiniones políticas y estéticas de Félix Lope de Vega), y un **contexto de escritura** (Madrid en 1612; la España bajo Felipe III, de la Casa de Austria). Todos estos contextos pueden influir en mayor o menor medida en la puesta en escena. En cuanto al contexto de la puesta, no hay hoy día director o directora que no lo tenga en cuenta en el proceso de montar una obra: Quien ponga en escena *Fuenteovejuna* en 2022 en México, no estará dirigiendo esta puesta hacia un público madrileño del siglo XVII, sino que estará pensando en el público mexicano actual durante el montaje. El contexto de la función, por último, es el que menos puede ser controlado por el equipo artístico, puesto que no dependerá solo del estado de ánimo del elenco, sino también las circunstancias del momento y del público.