

Estética Teatral.

La estética teatral es la rama de filosofía que estudia específicamente las manifestaciones teatrales desde el punto de vista de lo sensorial, lo sensible, lo que percibimos a partir de lo que vemos, de lo que escuchamos (la música, la palabra), pero en el caso del teatro, también de lo que leemos (dependerá si la obra parte de un texto o no, eso lo veremos durante el curso), podemos analizar las características de ciertas obras teatrales, su transformación en el tiempo, las propuestas de los creadores y cómo en su conjunto pueden quizás formar parte de una misma tendencia, es decir de una estética específica.

En las últimas décadas, la estética teatral ha retomado su espacio como rama de la filosofía que genera análisis, crítica y pensamiento en torno a las poéticas, propuestas y nuevas construcciones teatrales, otorgando desde la teoría estética un contexto desde el cual se puedan posicionar las propuestas, o se puedan pensar para categorizar, quizás, o para definir los mecanismos a partir de los cuales están generando propuestas innovadoras o clásicas, para saber si la propuesta va contra lo moderno, lo clásico, lo dramático, o posdramático, si se trata de una estética barroca, neo barroca, y donde encontramos una rica discusión de marcos teóricos a partir de los cuales podemos discutir, en principio como espectadores y críticos las obras teatrales a las que asistimos, las que leemos o las que creamos.

En ese sentido la estética teatral nos da un piso a partir del cual generar discusión en torno al teatro de hoy y de ayer.

Dramaturgia Contemporánea.

El concepto de dramaturgia contemporánea es amplio pues hoy día, dadas las condiciones de producción del teatro actual, dramaturgia se le denomina a la creación, al montaje, a la historia (cuando la hay) al texto escrito, diferenciando entre dramaturgia escénica, dramaturgia del actor, dramaturgia escrita. En este caso nos enfocaremos al análisis de la dramaturgia escénica que la denominaremos la estética del montaje: el armado de la obra, el uso del texto y de los demás elementos de la puesta en escena y a la dramaturgia como el texto escrito, dicho texto, como veremos a lo largo del curso, puede ser escrito a priori, a posteriori y puede ser autónomo o no, a esto es a lo que nos referiremos como La dramaturgia contemporánea, y usaremos el concepto contemporáneo como aquella propuesta estética escritural que se crea a partir de las rupturas del drama (como textocentralidad, pero también como estética y estructura) que autores como Chéjov e Ibsen, autores modernos, comienzan a explorar la textualidad desde otra perspectiva, rompen con las reglas del drama puro, en general se trata de textos que se convierten más en obras abiertas donde el diálogo pierde centralidad y proponen nuevas estructuras para un teatro, generalmente no realista. Entre los autores o dramaturgos más destacados de la dramaturgia contemporánea internacional tenemos a Heiner Müller, Samuel Beckett, Harold Pinter, Martin Crimp, Sara Kane, René Pollesh, Falk Richter, entre otros. En la dramaturgia existen muchos autores que escriben en nuestros días que mantienen digamos las estructuras dramáticas contemporáneas como pueden ser Arthur Miller, Bernard Marie Koltés, que en términos de poética y estructuras dramáticas también son muy interesantes y centrales como referentes de dramaturgia escrita en las últimas décadas, pero en este caso las dejaremos fuera del análisis para enfocarnos a las poéticas más cercanas a las búsquedas contemporáneas y conceptuales como pueden ser el teatro posdramático y el teatro contemporáneo como tal.

Sobre las líneas teóricas del curso.

En este curso trazaremos algunas líneas teóricas sobre las cuáles haremos nuestros análisis dramaturgicos, tanto de textos como de montajes. La primera es la línea generada por los investigadores alemanes: Peter Szondi (Teoría del drama moderno, 1956) del cual está basado el estudio de Hans Thies Lehmann (Teatro posdramático), el primero basado en el análisis de los textos, el segundo basado en la estética de los montajes y los mecanismo de acción de los mismos.

La segunda línea teórica es la desarrollada por Severo Sarduy, también de la línea estructuralista, que genera un pensamiento estético en torno a la idea de barroco en la literatura latinoamericana para después hacer un análisis del neo-barroco o el barroco en los años setenta, y que después Omar Calabresse retoma para hacer un análisis del arte contemporáneo como neo barroco.

La tercera línea teórica o marco conceptual que nos servirá de pilar para analizar al teatro contemporáneo será la desarrollada por Jorge Dubatti, investigador argentino, a partir del análisis de la textualidad y dramaturgia contemporánea vista como convivio, y la clasificación que hace sobre los textos si son escritores a priori, a posteriori, si son textos autónomos o son solo materiales de trabajo, y que nos ayuda a hacer una clasificación y a entender parámetros.

Estas tres líneas de investigación, más que contraponerse, se alimentan, veremos que muchas de las características que cada uno de estos investigadores hace de las corrientes y las poéticas contemporáneas son en realidad parte de un mismo espectro de creación: el objetivo de este seminario es que aprehendan herramientas teóricas, y a partir de alguna de ellas puedan hacer un trabajo de ensayo de análisis estético sobre alguna obra escrita o alguna obra-montaje, de algunos autores y creadores que veremos en el curso.

Teatro

El **“teatro”** se puede conceptualizar de dos maneras. El primero es el género literario escrito por dramaturgos, cuyo propósito principal es ofrecer diálogos entre personajes con el ánimo de ser representados ante un público. Por esta razón, a este tipo de teatro se le conoce también bajo el nombre de **“género dramático”**.

Asimismo, se llama **“teatro”** al arte de la actuación en la que se personifican historias frente a unos espectadores o frente a una cámara.

La palabra *teatro* proviene del término griego *theatron* que significa “lugar para mirar” Por ende, el término original aludía tanto al sitio donde se llevaba a cabo como a la actividad dramática en sí.

A menudo las personas también usan el término *drama* para referirse al teatro. Probablemente se deba a que ésta se deriva de la palabra griega que significa “hacer” o “actuar” para referirse a la actividad teatral en un escenario, sin necesariamente dirigirse al drama como género literario de ficción.

Si bien la palabra con la que denominamos a este arte escénico y literario es de origen griego, los inicios del teatro se remontan a civilizaciones de mayor data como la Egipcia o la China.

La comunidad científica coincide que es difícil poder determinar un punto histórico exacto del surgimiento del teatro pues de acuerdo a los registros de las pinturas rupestres (dibujos prehistóricos en cuevas o cavernas), ya habían algunas manifestaciones en rituales religiosos donde también se incluían la música y la danza.

Al ser el teatro una manifestación artística y una forma de comunicación presente en todas las culturas, desarrolló características propias de acuerdo al momento histórico y a su ubicación geográfica.

Desde esta perspectiva, afirmamos que el teatro está formado por dos componentes básicos: el texto y la representación. El teatro nace de unir texto y representación, por muy variadas que sean las formas y fórmulas en que esta <<unión>> se lleve a cabo.

Los 9 Elementos del Teatro Principales tercera unidad

Los **elementos del teatro** principales son:

1. los actores
2. el texto o guion
3. la audiencia
4. vestuario
5. maquillaje
6. escenografía
7. iluminación
8. sonido
9. director.

Elementos imprescindibles del teatro

Existen 3 elementos básicos del teatro que son los actores, el público y el texto. Existen otros elementos adicionales que complementan y hacen más llamativo, convincente y real el espectáculo como el maquillaje, el vestuario, la escenografía y la iluminación.

1- Actor

Es un artista presente sobre el espacio escénico, cuya misión es actuar y hablar en un universo ficcional que él construye o contribuye a construir.

Debe haber al menos uno y no necesariamente deben ser personas pues también pueden usarse marionetas o títeres.

Tal como lo refiere Ricard Salvat “El actor es, de todos los elementos de la nómina teatral, el que resulta imprescindible. A la hora de ir prescindiendo de algunos componentes del complejo teatral, siempre acabándonos reduciendo al actor”.

El actor o los actores son quienes dan vida a los personajes, a través de sus acciones, sus palabras y vestimenta.

Son ellos quienes recitan diálogos imprimiendo tonos vocales, dicción, emociones y energía que refuerzan la credibilidad de la actuación e influyen en el involucramiento de los espectadores en la historia.

Visto de otro modo, el cuerpo del actor se presenta como algo vivo, integrado, capaz de encarnar al personaje con todas las exigencias corporales y físicas que la ficción lo requiera.

2- Texto

Se trata del escrito que plantea la historia a ser desarrollada y consta de una estructura similar a la del cuento (inicio, nudo y desenlace), que en el caso puntual del teatro se le conoce como Planteamiento, Nudo o Clímax y desenlace.

Las obras dramáticas siempre van escritas en diálogos en primera persona y hace uso de los paréntesis cuando se quiere precisar la acción que se lleva a cabo mientras se pronuncia el fragmento (a esto se le conoce como lenguaje acotacional).

Cuando la pieza literaria va a ser llevada al escenario o a cine, se le denomina “guión”.

Dicho escrito no se divide en capítulos (como normalmente se haría en una novela u otro tipo de prosa) sino en actos, que a su vez puede dividirse en fragmentos aún más pequeños conocidos como cuadros.

El texto es el espíritu y la génesis del teatro; sin él no es posible hablar de teatro. Su grado de necesidad es tal que se puede “atender el sentido común y comprobar que no conocemos ninguna obra de teatro sin texto, por lo que partimos de la hipótesis de que el teatro es <<texto más representación>> .

3- Audiencia

Se considera espectador a todo aquel que ve una obra de teatro o acude a un espectáculo. Aparentemente la audiencia no interfiere en el desarrollo de la obra de teatro, sin embargo, el propósito de ésta es entretener al público. Son los espectadores la razón de ser del teatro.

A lo largo de una obra teatral se construye una relación entre la audiencia y los actores; y gracias a ellos no solo se completa el ciclo de creación-comunicación sino también se recibe retroalimentación inmediata a los actores, pues no hay audiencia pasiva sino que todos son observadores críticos que desarrollan una percepción positiva o negativa del arte visual que contemplaron.

Elementos complementarios

Los elementos siguientes no son vitales para llevar a cabo una obra de teatro pero su contribución aporta gran valor a la hora de hacer la historia más interesante, organizada, creíble y real.

En palabras de Salvat: “<<los accesorios escénicos>> como los decorados, luces, utilería, vestuario, maquinaria, etc., los cuales contribuyen a crear la ilusión en la realidad irreal de la escena” Estos son:

1- Vestuario

Es el atuendo que llevan puestos los actores. A través de ellos y sin necesidad de enunciar palabras, el público puede identificar el género, la edad, la ocupación, el estatus social y las características de los personajes, así como la época en la que se desarrolla la historia.

Hoy en día existe una persona dedicada exclusivamente a este aspecto y trabaja de la mano con el director y con los maquillistas para crear armonía en la construcción de la apariencia del personaje.

2- Maquillaje

Se utiliza para arreglar las distorsiones producidas por la iluminación (como la pérdida de color o exceso de brillo facial).

Adicionalmente, la aplicación de productos cosméticos sirve para consolidar el personaje mediante su caracterización exterior, resaltando o disimulando facciones de los actores o agregando efectos a los personajes: rejuvenecer, envejecer, hacer lunares, cicatrices o simular heridas, entre otros.

3- Escenografía

Corresponde al conjunto de decorados empleados para ambientar la representación dramática. Esto significa que es el espacio en el que interactúan los actores, decorado de tal manera que muestra el espacio geográfico, temporal, histórico y social en el que se desarrolla la historia.

La mayoría de elementos son estáticos y para producir un efecto más impactante, se apoyan en la iluminación. Un ejemplo sencillo puede ser el escenario propuesto “de día” y “de noche”.
A los utensilios o herramientas utilizados por los actores durante la actuación se les denomina *objetos de utilería*.

4- Iluminación

Tal como ocurre con la escenografía, la iluminación abarca los objetos como la acción de manejar las luces. Es decir, la iluminación es el conjunto de luces empleadas durante la representación artística, así como la creación y ejecución de las mismas para ayudar a transmitir emociones, resaltar y esconder actores, y darle más asertividad a la escenografía, el maquillaje y el vestuario.

5- Sonido

Constituido por la música y todo efecto auditivo para mejorar los aspectos acústicos de la pieza teatral a los actores y al público.
Por ejemplo, los micrófonos para que los diálogos de los actores puedan ser escuchados por la audiencia, reforzar la transmisión de una emoción o de una acción tales como el sonido de la lluvia o el freno súbito de un carro.

6- Director

Es el artista creativo encargado de la coordinación de todos los elementos que intervienen en la actuación, desde la escenografía hasta la interpretación. Es el responsable de la organización material del espectáculo.
La figura del director es prácticamente nueva en relación a toda la trayectoria histórica del teatro: el trabajo del director escasamente existía antes de 1900 como una función artística separada y antes del teatro de 1750, muy rara vez.
Lo anterior se prueba en el hecho que, en el teatro griego, en el teatro romano, el medieval y del Renacimiento esta figura no existía en el sentido estricto de la palabra. Esta persona no está presente en el escenario, a diferencia de los actores.

Integrantes de una obra de teatro

Estos son los elementos imprescindibles para dar vida a una [obra dramática](#), a través de su puesta en escena.

Cuando nos vemos sometidos a la tarea de realizar una obra teatral, es fundamental, tener en consideración los siguientes elementos, que formarán parte de una exitosa puesta en escena. Dichos elementos se clasifican en:

ÍNDICE

- [1 Dramaturgo](#)
- [2 Director](#)
- [3 Actores](#)
- [4 Escenógrafo](#)
- [5 Musicalizador](#)
- [6 Tramoyista](#)
- [7 Maquillador](#)
- [8 Iluminador](#)
- [9 Encargado de vestuario](#)
- [10 Productor](#)

DRAMATURGO

Es quien escribe la obra teatral y quien va caracterizando a los personajes, a través de sus acciones y de la información que indica mediante las [acotaciones](#). También nos indica los rasgos de la escenografía, al presentarnos los diversos cuadros que presenta la obra.
Quien desee llevar una obra dramática, al escenario, debe respetar las ideas señaladas por el autor.

DIRECTOR

Es el encargado de liderar la puesta en escena. Él conoce en profundidad la obra dramática que ha seleccionado; elige a los actores, inspirado por su conocimiento de la obra leída y trata de interpretar el sentir y el actuar de ellos.
El director entrega indicaciones a todos los involucrados en la puesta en escena y va, incluso, dando pautas a los actores, acerca de cómo representar a los personajes.

ACTORES

Son quienes dan vida a los personajes, a través de su caracterización, así como de la adopción de los roles y problemáticas que deben enfrentar durante la trama de la obra y el conflicto dramático.
Es responsabilidad de los actores, para que el papel encarnado sea exitoso, estudiar a conciencia el guión teatral y además, explorar en diversas fuentes, aspectos del personaje, que el actor no maneja en su vida personal y que necesita aprender para poder desempeñar una buena actuación. Por ejemplo: si el personaje a representar es un obrero de la construcción; el actor podría ir a conversar con un grupo de ellos u observarlos para inspirarse en alguno. De este modo, puede adquirir su forma de vestir, de hablar y sus gestos.

ESCENÓGRAFO

Es el encargado de dar vida a los espacios, a los ambientes físicos en los que se desarrollará la obra teatral. Para ello, debe conocer a cabalidad el guión, así como la descripción de los diversos cuadros que la obra posee.

MUSICALIZADOR

Es el encargado de acompañar la acción dramática con música que sea adecuada para cada momento y sentimientos que van surgiendo en la obra y en los personajes. Por este motivo, debe conocer muy bien el guión, los espacios y las emociones que gobiernan la obra. De la buena selección musical, depende también, el éxito de los momentos de tensión y el recuerdo que deje en el público la puesta en escena vivenciada.

TRAMOYISTA

Se encuentre detrás de la obra y es el encargado de ayudar a cambiar la escenografía y de estar atento ante cualquier necesidad que surja a lo largo de la representación.

MAQUILLADOR

Es el encargado de dotar a los actores de todos los rasgos que el personaje que encarnarán, posee, mediante el trabajo con sus rostros.

ILUMINADOR

Es el encargado de dotar de emoción a la puesta en escena, a través de los juegos de luces que se apreciarán en el escenario. Por ejemplo: oscurecer el fondo e iluminar sólo a los personajes, a fin de destacarlos.

La iluminación acompaña a la música y a la escenografía, dándole mayor realce a lo que estos comunican.

ENCARGADO DE VESTUARIO

Es la persona que busca y selecciona los mejores atuendos para que utilice cada personaje, en cada momento de la obra. Para ello, debe conocer a fondo la historia que se nos cuenta, los rasgos de los personajes y además, las características físicas de los actores.

PRODUCTOR

Es el encargado de supervisar que todos los elementos ya mencionados, estén en correcto funcionamiento y se encuentre todo lo necesario, para el día en que se realice la puesta en escena.