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**. 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 —y en algunos lugares sigue significando— 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.

Antes de seguir, convendría diferenciar la términos **puesta en escena** y **función.** Los dos coinciden en parte; ambos se refieren al teatro llevado a las tablas y algunos críticos los emplean como sinónimos. No obstante, si entramos más en detalle, me parece util distinguirlos, reservando para **puesta en escena** la visión, la perspectiva, la estética particulares que un determinado equipo artístico —director(a), diseñadores, elenco— dan a una obra, mientras que **función** se aplicaría a la experiencia única e irrepetible de cada representación individual. O, dicho de otro modo: **puesta en escena** se refiere más bien al proceso artístico creativo, al camino que lleva a la función, a la **intención** detrás del acto teatral, mientras que **función** designa las características de la manifestación individual y la interacción entre el acto teatral y el público

¿ 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. Es uno de los varios sistemas semióticos que componen una representación teatral.

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. Y menos todavía lo es la **función**, la representación individual.

Es verdad que hoy existen vídeos de muchas representaciones teatrales, 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 que 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 escenta— 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

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

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

1. El **texto** teatral o texto dramático tiene su estructura, su trama, su historia, sus aspectos mimeticos 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 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 transciones 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** (1863-1938 | Rusia), de la **biomecánica** de **Vsevolod Meyerhold** (1874-1940 | Rusia), del **teatro político** de **Erwin Piscator** (1893-1966 | Alemania), del **teatro épico** de **Bertolt Brecht** (1898-1956 |

Alemania), del **teatro pobre** de **Jerzi Grotovski** (1933-1999 | Polonia) o de **Peter Brook** (*1925 | Inglaterra), del **teatro del oprimido** de **Augusto Boal** (*1931 | Brasil) o del teatro antropológico de **Eugenio Barba** (*1936 | Italia/Dinamarca). 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** no hay que confundirla con la **escenografía.** Ésta se ocupa del aspecto del escenario y del carácter y la distribución de los objetos en él, mientras que la coreografía se ocupa de **la posición y los movimientos de los personajes** en el escenario. Una de las teorías 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.

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

9. Con el término **contexto** defino el marco geográfico, sociopolítico e histórico en que se pone una obra. El contexto no es algo ajeno a la representación, sino que forma parte intrínseca de ella, tanto visto desde el proceso de la puesta en escena como también desde la recepción, desde el público. *La isla desierta* (Roberto Arlt | Argentina | 1931) o *La casa de Bernarda Alba* (Federico García Lorca | España | 1936) se enfocan de manera distinta y tienen otras repercusiones en Madrid, Estocolmo, Caracas o Mendoza; en 1939, 1970 o 2007. Y por último, también entra en el apartado **contexto** el hecho de que, por lo menos en el mundo occidental, el teatro es un fenómeno más urbano que rural.

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.