

EL TEATRO

Enunciado Selectividad: Exponga las principales características de género del teatro, señalando algún ejemplo en el texto propuesto.

El teatro es un **espectáculo artístico**, en el cual un grupo de personas actúa, representando distintas situaciones. Las obras teatrales han sido previamente escritas, forman parte de la literatura -es decir, son obras literarias- y al estar concebidas para ser representadas, pertenecen al **género dramático**. El género dramático es uno de los tres géneros clásicos.

Consideraciones previas:

- **Autor y público:** Al autor de la obra dramática le llamamos **dramaturgo**. La finalidad de estas obras no es solo ser leídas, sino también ser **representadas**. El dramaturgo que la escribe, lo hace pensando en su puesta en escena. Su destinatario también es el **público**, los espectadores que presenciarán la representación.
- **Virtualidad teatral:** Es la posibilidad de ser puesta en escena. Esta capacidad no la tienen las demás obras literarias. En la obra teatral, hay una persona que está a cargo del montaje, de interpretar la obra dramática y representarla. Este es el **director**. Él no es el autor, pero recrea la obra, vuelve a inventarla al ponerla en escena, la transforma en un arte nuevo.
- **Conflicto:** Otra característica que define la obra dramática es que a través de ella siempre se presenta un **conflicto humano**. El conflicto supone dos principios de cualquier tipo que luchan entre sí, con un resultado.
- **Hablan los personajes y los hechos:** En las obras dramáticas, nadie cuenta lo que sucede. En ellas ocurren hechos y se expresan sentimientos. Pero todo esto se hace a través de los personajes y sus acciones. Son ellos quienes muestran lo que ocurre, a través de sus movimientos, actos y palabras. En algunos casos, ni siquiera se necesita de estas últimas.

CARACTERÍSTICAS DEL GÉNERO DRAMÁTICO:

- **Estructura:** La obra dramática habitualmente se divide en **actos**, que normalmente son tres y sirven para separar los momentos dentro de la historia. En cada acto se presenta una parte de los hechos, que muestra cómo se va desarrollando la historia. Dentro de cada acto pueden encontrarse distintos **cuadros**. El cuadro es una división que se genera cuando hay un cambio de escenografía, cuando el lugar donde se desarrolla la acción es distinto. Si la acción transcurre en el interior de una casa, y luego se muestra a los personajes en el jardín, ha comenzado un nuevo cuadro. Dentro de los actos también hay otras divisiones más pequeñas, que son las **escenas**. Estas comienzan o terminan cuando un personaje nuevo entra o sale del escenario.
- **Lenguaje:** Dentro de la obra dramática, existen distintos tipos de lenguaje. En ellas, las palabras se utilizan con objetivos diferentes. Las indicaciones que aparecen entre paréntesis, que reciben el nombre de **lenguaje acotado** o **acotaciones**, se utilizan para que entendamos mejor la obra y podamos imaginar lo que el dramaturgo nos quiere transmitir: las indicaciones del escenario, del movimiento o los gestos de los personajes, etcétera. Habitualmente este lenguaje no tiene pretensión de estilo, sino que se usa sólo como instrucciones para un posible montaje, o para que imaginemos la representación al leer la obra. Sin embargo, algunos autores, como Valle-Inclán, han usado estas acotaciones como un elemento literario más, con voluntad de estilo. Cada intervención de un personaje es lo que denominamos **parlamento**. Puede estar expresado mediante un diálogo o mediante un monólogo, en el que una persona habla para sí mismo. Distinto de esto es el **aparte**, en el que un personaje habla como pensando que los demás personajes no lo escuchan. Es como si hablara para el público, y se supone que los demás personajes no pueden oír. En general en los parlamentos el autor teatral procura imitar la forma de hablar que correspondería a los personajes en esa situación dramática, aunque esto varía según el estilo y las intenciones de cada autor.
- **Mundo dramático:** En él se dan tres elementos: la **acción**, los **personajes** y el **ambiente**, determinado por el espacio y el tiempo. Examinemos cada elemento por separado.
 - **La acción:** Constituye la **parte más importante** de la obra dramática. La acción, o trama de la obra, está siempre basada en un conflicto, en una realidad problemática que angustia o perturba al hombre, y que suele estar manifestada en dos fuerzas opositoras que luchan entre sí: el bien y el mal, la muerte y la vida, el amor y el odio, etcétera. Para plantearnos este conflicto, la acción consta de lo que llamamos **instancias dramáticas**. Con este nombre designamos a los distintos momentos de la acción. Estos son, la mayor parte de las veces, claramente diferenciables: la presentación, el desarrollo, y el desenlace (por eso es frecuente la división en tres actos):
 - Presentación:** Normalmente, en las obras que están divididas en actos, la presentación corresponde al **primer acto**.
 - Desarrollo:** Aquí se nos muestra qué curso van tomando los acontecimientos, cómo se mueven los personajes para lograr sus distintos objetivos, y cómo va aumentando el conflicto, hasta llegar a un punto que es el de mayor tensión, donde el problema alcanza su máximo grado, el **clímax**.
 - Desenlace:** es la parte final de la obra, donde el conflicto se acaba. Existen algunas obras en las que el conflicto no se soluciona, pero eso no es lo usual. Normalmente, esta instancia dramática es

más breve que las anteriores, y suele coincidir con el tercer acto, en las obras que lo tienen. Asimismo, hay obras en las que el clímax está en el tercer acto.

- **Los personajes:** Los personajes constituyen el segundo elemento dentro del mundo dramático. En las obras dramáticas existen varios tipos de personajes. Algunos de estos son: el **protagonista**, el **antagonista**, personajes **secundarios**, personajes **colectivos** y personajes **alegóricos**.

El protagonista. Es el personaje principal, quien representa a una de las fuerzas que normalmente existen en la obra dramática, y que se encuentran en conflicto. Lo común es que el protagonista siempre trate de buscar la solución del conflicto de buena manera.

El antagonista. Es también un personaje importante, y representa a la otra fuerza que lucha. El antagonista es, entonces, quien se opone al protagonista, está en contra de que él logre sus fines. Él retrasa la solución del conflicto.

Personajes secundarios. Son aquellos que no representan una de las dos fuerzas en conflicto, sino que se suman a una de las dos, dando su apoyo ya sea al protagonista o al antagonista.

Personajes colectivos. Son un tipo de personaje que, siendo uno o varios, representan a muchos otros; son la encarnación de un grupo. Puede ser, por ejemplo, un representante del pueblo, o de los súbditos de un rey, por ejemplo.

Personajes alegóricos. Son personajes **simbólicos**, a los que se les dan las características de aquello a lo que representan. Esto ocurre en aquellas obras donde participan como personajes La Primavera, por ejemplo, o La Muerte, representada como una mujer vestida de negro, que aparece de pronto.

- **El ambiente: espacio y tiempo:** En el mundo dramático, el ambiente se encuentra determinado por el **espacio** y el **tiempo**.

Distintos lugares: El espacio se refiere tanto al lugar **geográfico** como al lugar **físico** en que se sitúa la obra. En las obras dramáticas, la información sobre ellos se nos da mediante el lenguaje acotado. Los escenarios posibles son muchísimos, y solo dependen de las necesidades de la obra.

Dos visiones (el tiempo): Puede considerarse desde dos puntos de vista distintos. Por un lado, debemos considerar el tiempo en que se supone que se llevó a cabo el conflicto; se llama **tiempo aludido**. Por otra parte, el tiempo ficticio que transcurre desde que comienza hasta que termina la obra. Este puede ser un día, varios días, meses o incluso años. Por ejemplo: el primer acto puede mostrarnos una época determinada, y el segundo acto, que han pasado muchos años. A este tiempo lo llamamos **tiempo dramático**.

SUBGÉNEROS DRAMÁTICOS

La tragedia: Es un subgénero clásico, en el que los personajes están marcados por un destino (*fatum*) terrible que se cumplirá inevitablemente. La obra mostrará la lucha de estos personajes contra el destino, subrayada habitualmente por un *coro trágico*, que nos lo recuerda. Lo habitual es que los personajes de la tragedia fueran de condición elevada.

La comedia: Otro de los subgéneros clásicos, en su origen se oponía a la tragedia, y estaba protagonizada por personajes de baja condición social. Hoy se habla en general de comedia para referirse a aquellas obras de carácter más desenfadado, donde el objetivo fundamental es hacer reír (o al menos sonreír) al espectador. En su lenguaje y tono suele predominar la caricatura, la burla, las situaciones divertidas o disparatadas. Dentro del campo de la comedia podríamos hablar históricamente de otros subgéneros como: La farsa (con el único fin de hacer reír al público, mediante la muestra de situaciones y personajes ridículos, en una realidad deformada, grotesca). El sainete (pieza breve, generalmente de índole cómica, con personajes que casi siempre representan tipos populares, por lo común, relatan la vida de vecindad). Otras obras de breve extensión y carácter cómico son: el paso (episodios cómicos puestos entre situaciones dramáticas para alargar la acción) y el entremés (pasaje en tono preferentemente cómico, que aparece al principio, en medio, o al final de una obra de carácter serio, sin conexión argumental necesaria con ella);

El drama: en su origen se entendía como tal una obra a medio camino entre *tragedia* y *comedia*, en la que se desarrollaría un conflicto doloroso, pero admitiendo escenas cómicas en su desarrollo, hoy se designa con este nombre a una obra "seria" en general, en la que se tratan cuestiones profundas, y que tiene como objetivo principal hacer pensar sobre una determinada realidad. Suele tener más ambiciones en su estilo y concepción que la comedia. Históricamente, según su tema y tratamiento, ha habido diferentes subgéneros dentro del drama, como el drama burgués (centrado en los problemas y situaciones de esta clase social), el drama social (destinado a poner de relieve las injusticias sociales y habitualmente centrado en la lucha de clases), el drama alegórico (donde los personajes tienen este carácter alegórico, simbolizando realidades abstractas), el drama rural (sobre las duras condiciones en este medio, y habitualmente crímenes o situaciones extremas), el drama grotesco (donde se tratan personajes y situaciones trágicas, desde una óptica humorística) o el melodrama (suele presentar situaciones graves y serias. Se caracteriza por el sentimentalismo exagerado).