

ANÁLISIS DE TEXTOS TEATRALES

La finalidad del análisis puede ser doble: estudio previo a la puesta en escena -trabajo de mesa- o ejercicio escolar al mismo nivel que un comentario de texto.

A la hora de realizar el análisis de un texto teatral se pueden seguir dos enfoques básicos: análisis psicológico y análisis estructural. El primero pretende establecer un repertorio de los sentimientos, las emociones, las intenciones del emisor; interpretar los sentimientos, las emociones del receptor; determinar el tema principal y los temas secundarios; trabajar sobre las intenciones del emisor. El análisis estructural, por su parte, tiene como objetivos establecer un repertorio de los signos y de los lenguajes verbal, gestual e icónico; determinar los efectos de repetición, de refuerzo, otros efectos particulares, etc.; interpretar y deducir los mensajes del emisor; trabajar sobre las impresiones del receptor.

Sin negar los valores del análisis psicológico proponemos un instrumento de análisis del discurso dramático, que abarque el enfoque literario, semiológico y pragmático. Se trata de ver como a través de la disposición de las palabras y de los silencios, por las variaciones de ritmo y por los diversos lenguajes podemos llegar a entender un mensaje de forma personal. Lo que permite comprender el discurso dramático es un conjunto de indicios y de signos que descubrimos en los diversos tipos de lenguajes utilizados para transmitir el mensaje.

Con la finalidad de poder ser usado en la práctica ofrecemos un modelo de análisis de textos teatrales.

1 • ORGANIZACIÓN DEL TEXTO

1.1. ¿El autor escribe el texto teniendo en cuenta la representación?

1.2. El autor se sirve de las acotaciones: con mucha frecuencia, medianamente, poco.

1.3. El autor integra en el texto acotaciones referidas al montaje (acotaciones técnicas): con mucha frecuencia, medianamente, poco.

1.4. Identificación de las acotaciones. Indicar si aparecen acotaciones para cada uno de los elementos siguientes:

- Descripción de los personajes: física, psicológica.
- Construcción del personaje: posturas, gestos, forma de caminar.
- Organización del espacio escénico: elaborado, esbozado.
- Sonidos, ruidos y efectos especiales.
- Colocación de la iluminación, de artilugios especiales.
- Vestuario y maquillaje.
- Localización temporal.

Especificar si hay acotaciones integradas en el texto relativas a otros elementos.

1.5. Indicar la función de las acotaciones en los elementos citados a continuación:

- Sonido: crear atmósfera (ambiente), subrayar determinados momentos de la acción, transición entre escenas, otras funciones. Precisarlas.
- Decorado: creación de atmósfera, situación física de la acción, identificación de una época, identificación de un estilo, otras funciones. Precisarlas.
- Iluminación: creación de atmósfera, identificación de tiempos, influencia psicológica, otras funciones. Precisarlas.
- Vestido y maquillaje: identificación de una época, identificación de un estilo, caracterización de personajes, intensificación o camuflaje de ciertos rasgos de personajes, otras funciones. Precisarlas.

1.6. ¿Hay en el texto momentos reservados exclusivamente a dar orientaciones para la puesta en escena?

1.7. Si los hay ¿cuál o cuáles de entre los siguientes destaca el autor? Mímica, diaporama, danza, film, música, otros. Precisarlos.

1.8. ¿Qué efectos particulares se consiguen mediante esos momentos dedicados a la puesta en escena? Precisarlos con la ayuda de ejemplos: presentar personajes; expresar un sueño, un hecho pasado, una acción futura; explicar un relato; crear un momento de descanso, de relajación de la tensión; otros efectos. Precisarlos.

1.9. La organización textual y escénica de la obra es: simple (progresión lineal), compleja (progresión fragmentada).

1.10. La exposición es: breve, larga, otros.

1.11. La exposición responde a las preguntas siguientes: ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, otras cuestiones. Precisar la respuesta.

1.12. Identificar el elemento que desencadena el conflicto y precisarlo. Personaje, elemento escénico, una escena entera, otros. ¿El elemento desencadenante es fácilmente identificable, difícilmente identificable?

1.13. Identificar la escena que constituye el clímax. ¿Esta escena es fácilmente identificable, difícilmente identificable?

1.14. ¿Existen acciones secundarias que vienen a añadirse a los elementos de la intriga o bien a complicarla? Indicarlas y explicar su importancia.

1.15. Transición ¿Cómo están enlazados las distintas divisiones (actos, escenas, cuadros) de la obra?: por cambios de personajes, por la presencia de un mismo personaje, por la repetición de una réplica, por la repetición de palabras, por la recuperación de una idea, por indicaciones escénicas, otras (precisarlas). Indicar cuál es el procedimiento de transición que el autor utiliza preferentemente.

2 • CONSTANTES

2.1. Identificar constantes en la escritura y concretar cuál es su función, su naturaleza y su frecuencia de utilización.

- Palabras claves, frases claves.
- Gesto(s).
- Canciones, sonidos, efectos sonoros
- Utilización del coro.
- Utilización de algún efecto especial:
- Otros (indicarlos).

3 • PERSONAJES

3.1. A partir de los datos (sexo, edad, raza, rasgos físicos, etc.) que el texto aporta, realizar el retrato físico y psicológico de los personajes más importantes.

3.2. Relación entre los personajes. ¿Hay personajes que se enfrentan? ¿Hay personajes que se complementan? ¿Hay personajes, ausentes físicamente, que juegan un papel en la acción? Precisar cuál. ¿Hay personajes secundarios? ¿Cuál es su función?

3.3. Evolución del personaje(s) principal(es). Describir brevemente en la obra analizada la situación psicológica o afectiva inicial, el elemento desencadenante que perturba esta situación, la situación final.

3.4. ¿Qué representan los personajes? ¿Hay personajes con alguno de estos valores?: como representantes de un sistema social determinado; como símbolos, como figuras míticas. Precisarlos.

4 • EL LENGUAJE VERBAL DE LOS PERSONAJES

4.1. De las formas de expresión verbal enumeradas seguidamente, indicar las utilizadas por los personajes principales y describir su función.

- Monólogo: anunciar acontecimientos, situar una acción, presentar un personaje, describir estados de ánimo, otros. Precisar el número y la frecuencia.
- Diálogo: réplicas (parlamentos) largas; réplicas (parlamentos) cortas, réplicas variadas, réplicas rítmicas. Precisar los aspectos particulares del diálogo.
- Conversación entre varios personajes: Precisar los aspectos particulares de este tipo de expresión.
- Apartes.

4.2. El vocabulario empleado en la obra es: específico (palabras científico-técnicas, jergas, palabras extranjeras, otras), usual.

4.3. El lenguaje empleado pertenece a la variedad de uso formal, coloquial, estándar, vulgar.

4.4. El lenguaje empleado ¿se sitúa en un solo nivel, en varios niveles?

4.5. ¿El autor emplea preferentemente determinadas palabras o expresiones, ya sea de forma recurrente u ocasional?

4.6. ¿Qué efecto producen esta/s expresión/es?: cómico, dramático, de acentuación, otros (indicarlos).

4.7. ¿La sintaxis utilizada en la obra es propia del lenguaje escrito, propia del lenguaje oral, una sintaxis combinada?

4.8. ¿La puntuación utilizada en la obra es: propia del lenguaje escrito, propia del lenguaje oral, una puntuación muy particular? Precisar.

4.9. En su conjunto los parlamentos (réplicas) son: largos, pero fáciles de comprender; largos y complejos; cortos pero complejos; cortos y fáciles de entender; otros (indicarlos).

4.10. El autor desde el punto de vista estilístico utiliza: imágenes, metáforas, metonimias (señalar ejemplos); comparaciones, relaciones insólitas (ejemplos); juegos fonéticos (ejemplos); otros (precisarlos).

5 • ESPACIO Y TIEMPO

5.1. Tiempo. ¿En qué época histórica se desarrolla la acción?

5.2. ¿Cuál es la duración de la historia representada (años, meses, días, horas)?

5.3. Espacio y lugar. ¿Dónde se desarrolla la acción?: lugar único; lugares múltiples. Precisarlos.

5.4. El espacio dramático. El espacio representado en el texto es: realista; estilizado. Precisarlos.

6 • ARGUMENTO: TRAMA

6.1. Fábula argumental: resumir los acontecimientos fundamentales que presenta la obra teniendo en cuenta el punto de partida y el de llegada y respetando el orden en que son expuestos por el autor.

6.2. Fábula cronológica: ordenar los acontecimientos de una manera cronológica, según la lógica de causa efecto. Para ello organizar los hechos fundamentales de forma lineal yendo de las causas a los resultados.

7 • TEMA

7.1. Se entiende por tema la idea tratada por el autor a través del desarrollo de la historia.

- Determinar el tema principal:
- Determinar los temas secundarios, que son los que se incorporan al tema principal para reforzarlo y destacarlo.

8 • CONFLICTO

8.1. El conflicto dramático viene definido por el enfrentamiento entre dos o más personajes. Hay conflicto cuando a un personaje que persigue un determinado objetivo se le enfrenta otro(s) personaje(s) o acontecimientos.

- Enunciar el conflicto general
- Enunciar los conflictos parciales.

8.2. El conflicto puede tomar algunas de las siguientes formas, determinar la de obra que se analiza: rivalidad entre personajes; choque entre concepciones distintas de la realidad, choque entre concepciones morales diferentes, enfrentamiento entre el individuo y la sociedad; otras. Precisarlas.

9 • PUESTA EN ESCENA

9.1. ¿Es fácil para el lector imaginarse la obra en escena?

9.2. ¿Cuáles son los lenguajes destacados?: verbal (palabra, sonido), corporal (mímica, gestos, posturas, etc.), desplazamientos y movimientos, decorado, vestuario, caracterización (maquillaje), iluminación, sonido (música, canción). Ejemplos.

9.3. Comentario general sobre la puesta en escena.

10 • CONTEXTO DE PRODUCCIÓN

10.1. La obra analizada ha sido producida en las circunstancias siguientes: momento particular en la vida del autor (precisarlo); momento particular en la evolución literaria del autor (precisarlo); contexto histórico; contexto sociocultural; acogida que tuvo la obra en el momento de su publicación/representación; influencia de la obra en el momento de su publicación/representación, después, actualmente.

11 • OPINION PERSONAL

11.1. Reacción que ha provocado la lectura de la obra.