

Literatura: Género dramático

Pablo Yáñez y Loreto Contreras

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE

En la presente guía abordaremos las características singulares del género dramático. Primero debemos diferenciar al género dramático por su posibilidad de ser representado ante un público. Esta es la primera y gran diferencia respecto a los otros géneros. Por esta razón el propósito de esta guía es que comprendas a este género primero por su carácter teatral y, en segundo lugar, por su forma particular de representar las acciones, en tanto y a diferencia del género narrativo que acabamos de revisar en la guía anterior, en el drama no existe un emisor ficticio que narre los acontecimientos, sino que son los propios personajes quienes los presentan al público. Por esta razón es fundamental identificar:

1. La estructura de la obra dramática, siempre en consideración a su carácter de representación teatral
2. A los lenguajes que se presentan en la obra dramática: unos aparecerán como lenguaje en la representación teatral, como los diálogos, pero otros como el lenguaje acotacional no son enunciados durante la obra teatral, sino que están escritos para ser representados a través de gesto, escenografía, maquillaje, luces, música, etc.
3. Los personajes, como estos se presentan y caracterizan, puesto que son quienes se encargan de representar la historia al público.

Finalmente, describiremos los diferentes géneros, también como en el caso del género narrativo, desde una perspectiva histórica.

Tercera guía de Literatura

"Género dramático"

El teatro es una antigua expresión artística, que surge en Grecia. Para entender este fenómeno artístico es fundamental distinguir entre **la obra dramática y la obra teatral**. La primera es la obra escrita, escrita por un dramaturgo, es decir, es la obra en su condición de escritura esperando a ser representada. Por su parte, la obra teatral es la realización o representación de la obra dramática dirigida por un director de teatro. Es importante entender que la obra dramática se escribe para ser representada, esto quiere decir, que la obra dramática, esto es, el guión escrito que aún no es representado se encuentra incompleto. La cualidad del guión y obra dramática de ser posiblemente representada frente a un público se denomina **virtualidad teatral**.

El uso del lenguaje en este tipo de obra es a través del diálogo entre los personajes y de sus monólogos, predominando la **función apelativa**. Ahora bien, además del lenguaje de los personajes encontraremos en este género de obras, el lenguaje acotacional, el cual es enunciado por el autor de la obra y a través del cual propone sugerencias de gestos, escenografía, música, etc.

PREGUNTA DEMRE

En el género dramático predomina la función:

- A) Emotiva o expresiva
- B) Apelativa o conativa
- C) Fática
- D) Referencial
- E) Metalingüística

Como ya hemos revisado al ser un texto predominantemente dialógico, la función que predomina es correspondiente a la alternativa B, es decir, la función apelativa

Estructura de la obra dramática

Las obras dramáticas presentan dos tipos de estructuras: una interna que refiere a aquello que construye y constituye la acción dramática, se podría decir que es el esqueleto en el que se produce la acción. Y una estructura externa que corresponde a la organización propia de la obra, de carácter más formal, pero que obedece a la estructura interna.

Estructura interna: Se organiza en tres partes.

a) **Presentación** del conflicto dramático. Se plantea generalmente desde la tensión entre dos fuerzas: una protagonista y otra antagonista.

En *Hamlet*, de William Shakespeare, la presentación corresponde al momento en el que se plantea la locura del protagonista, producto de la muerte de su padre y la presunta implicancia de su tío en la muerte.

b) **Desarrollo del conflicto.** Corresponde a la serie de acontecimientos desarrollados en función del comportamiento de los personajes: sus acciones y modificaciones psicológicas y morales que conducen hasta el clímax. Este momento constituye el de mayor tensión en toda la obra y en el que se enfrentan las fuerzas.

En *Hamlet* sería todo lo que ocurre desde la manifestación de la aparente locura de Hamlet, su asedio a su tío, la decisión de este de enviarlo de viaje, la muerte de Ofeliza, etc. Todo ello llegará al momento del clímax cuando se enfrente Hamlet y Laertes, hermano de Ofeliza.

c) **Desenlace.** Es el momento de resolución del conflicto, una fuerza es derrotada y desaparece.

En *Hamlet*, el desenlace se constituye con la muerte del rey, de Laertes y de Hamlet. El hecho de que todos mueran no quiere decir que no se defina en términos de victoria y derrota. Queda la historia para la humanidad para ser recordada.

Dato Puntaje

William Shakespeare (1564- 1616) es un dramaturgo inglés de la época barroca. Se le conoce como el fundador del teatro isabelino y como autor de las piezas teatrales más importantes de la historia del teatro: "Romeo y Julieta"; "Sueño de una noche de verano"; "El Rey Lear", entre otras muchas.

Estructura Externa

Corresponde a la división de la propia obra en tres tipos de unidades formales:

Acto: Es la subdivisión mayor de una obra dramática. Esta unidad mayor constituye en sí misma una unidad de sentido, subordinada al orden total de la obra. En la tragedia por ejemplo la estructura externa es de cinco actos.

Escena: Es un fragmento del acto. Su inicio y su término están determinados por la entrada y/o salida de los personajes respectivamente.

Cuadro: Se define por la ambientación física, es decir, cada cuadro se relaciona con un tipo de escenografía, y cambia conforme cambia la escenografía.

Personajes

6

En el género dramático es importante entender que **los personajes se presentan a sí mismos**, es decir no hay un narrador que pueda entrar en sus consciencias o dar un juicio sobre ellos. Por esta razón, si bien existe la posibilidad de que en el lenguaje acotacional el dramaturgo dé ciertas señales de como es el personaje, no obstante el personaje se constituye fundamentalmente por lo que él mismo dice y hace, junto con lo que los otros personajes dicen de él.

Respecto a su clasificación es la misma que la de los personajes en el género narrativo. Sin embargo en la obra aparece el **personaje colectivo** (representa a muchas otras: por ejemplo, el coro de las tragedias que representaba al pueblo). Además también encontraremos al **personaje alegórico** el que simboliza a través de su carácter una idea, una virtud o un vicio. Esto lo convierte en un personaje plano y estático.

Imagen del teatro y el coro de la tragedia griega

Lenguaje Dramático

Este punto es fundamental en la definición del género dramático, puesto que en la misma obra se manifiestan **diversos y heterogéneos usos del lenguaje**. Tenemos lenguaje que será representado directamente en la obra, pero también hay discursos como la acotación que está escrito no para ser representado con palabras, sino con acciones o cosas. Es por esto muy importante que tengas bien claras cuáles son sus diferencias.

Diálogo: Es la principal forma de comunicación en la obra dramática y consiste en la interacción verbal entre dos o más personajes.

7

"MAGDALENA. ¡Qué más da!
AMELIA. Te los vas a pisar y te vas a caer.
MAGDALENA. ¡Una menos!
MARTIRIO. ¿Y Adela?
MAGDALENA. ¡Ah! Se ha puesto el traje verde que se hizo para estrenar el día de su cumpleaños, se ha ido al corral, y ha comenzado a voces: «¡Gallinas, gallinas, miradme!». ¡Me he tenido que reír!
AMELIA. ¡Si la hubiera visto madre!
MAGDALENA. ¡Pobrecilla! Es la más joven de nosotras y tiene ilusión. ¡Daría algo por verla feliz!"

Federico García Lorca, *La casa de Bernarda Alba*

Monólogo: Discurso de un personaje que estando sólo en escena se habla a sí mismo. Puede marcar momentos de conflicto interno o puede funcionar como confesión de algún hecho o idea que cambie el curso de la acción.

Como ejemplo ya clásico y paradigmático tenemos el siguiente monólogo de Hamlet, de la obra de Shakespeare:
"¡Ser o no ser! ¡La alternativa es ésta! Si es a la luz de la razón más digno Sufrir los golpes y punzantes dardos De suerte horrenda, o terminar la lucha En guerra contra un piélago de males. Morir; dormir. ¿Dormir? ¡Soñar acaso! ¡Ah! La rémora es esa; pues qué sueños podrán ser los que acaso sobrevengan en el dormir profundo de la muerte, ya de mortal envoltura despojados, suspende la razón: ahí el motivo que a la desgracia dé tan larga vida. ¿Quién las contrariedades, el azote de la fortuna soportar pudiera, la sinrazón del déspota, del vano el ceño, de la ley las dilaciones, de un amor despreciado, las angustias, del poder los insultos, y el escarnio que del menguado el mérito tolera, cuando él mismo su paz conseguiría con un mero punzón?"

Parlamento: discurso extenso de un personaje dirigido a otros personajes. Puede tener la forma de una declaración de principios, una arenga, una interpelación. Generalmente en los parlamentos se constituye ética o ideológicamente a un personaje.

Aparte: Es cuando un personaje, que estando en escena junto a otros personajes, piensa en voz alta, para sí mismo o para el público, suponiendo que el o los personajes presentes no lo escuchan. Es interesante que en algunos apartes se dirija al público, puesto que así se genera cierta complicidad con los espectadores.

En el siguiente ejemplo, vemos como Emiliano se lamenta en un aparte sobre el estado de Elisa.

FLORENCIA. Tila, señora.

ELISA. ¿Para beber?

MARGARITA. Sí, claro, mamá; para beber.

EMILIANO. (Aparte) ¡Pobre señora! Está hecha un barullo.

Pedro Calderón de la Barca, *El alcande de Zalamea*

Lenguaje acotacional: indicaciones del dramaturgo para dirigir a los actores y descripciones de los cambios de escenario, movimientos, gestos, etc. Hay dramaturgos que hacen muy presente su concepción autorial de la obra haciendo extensas acotaciones y prefijando la posible representación, limitando el margen de acción del director teatral. Hay en cambio otros dramaturgos que incluyen acotaciones muy breves, incluso hay algunos que llegan a intentar evitarlas.

“(Entra Ella. Joven y bonita. Viste un pijama de seda sobre el cual lleva una bata. Zapatillas de levantarse. Trae una bandeja. Debajo del brazo un periódico y una revista. Deja todo sobre la mesa. Al hacerlo se le cae descuidadamente un tenedor. Busca otra emisora en el transistor. Deja de escucharse en ese momento la música de arpa. Consigue por fin dar con una música de “Jazz”.)”

Jorge Díaz, *El Cepillo de dientes*

Jorge Díaz es un connotado dramaturgo chileno. Se caracterizó por hacer teatro de vanguardia muy ligado al teatro del absurdo inspirado en el dramaturgo francés Eugene Ionesco. Su obra tiene un fuerte contenido de crítica social a través del sinrazón y el humor negro

PREGUNTA DEMRE

“EDIPO.- ¿Qué pasa? ¡Qué abatido te has presentado!

TIRESIAS.- Déjame ir a casa. Más fácilmente soportaremos tú lo tuyo y yo lo mío si me haces caso.

EDIPO.- No hablas con justicia ni con benevolencia para la ciudad que te alimentó, si le privas de tu augurio.

TIRESIAS.- Porque veo que tus palabras no son oportunas para ti. ¡No vaya a ser que a mí me pase lo mismo...!

(Hace ademán de retirarse).

(Entra el corifeo)”.

Sófocles, Edipo Rey (fragmento).

¿Qué elemento propio de una obra dramática NO está presente en el fragmento anterior?

- A) La función apelativa del lenguaje
- B) Acotación
- C) Escena
- D) Lenguaje dialógico
- E) Aparte

El único elemento que es propio de la obra dramática y no está presente es el aparte, es decir, la alternativa correcta es la **letra E**. Las otras cuatro alternativas están todas presentes en el fragmento. A modo de ejercicio puedes identificar en el fragmento la presencia de las otras alternativas.

Géneros Dramáticos

A continuación te presentaremos una serie de géneros que han aparecido a lo largo de la historia del teatro. Cada uno representa **formas genéricas** que surgieron en **momentos históricos específicos** y, por lo tanto, responden a necesidades expresivas de las sociedades en las que se las practicaba.

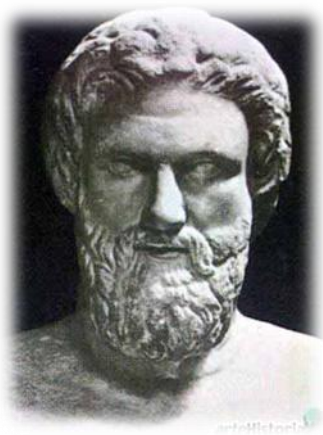
GÉNEROS MAYORES. Su denominación como géneros mayores tiene que ver con que son los **géneros más producidos a lo largo de la historia** de la literatura. Corresponden a tres grandes géneros:

- **Tragedia:** Este género como ya hemos mencionado en la primera guía de literatura, nace en la **Grecia antigua**. Temáticamente trata sobre personajes ilustres enfrentados a un **destino adverso**, el cual siempre triunfa, por sobre la voluntad del sujeto. De esta manera, es determinante en la acción **la presencia de los dioses**, junto con un coro que se encarga de representar al pueblo, es decir, tiene cierta complicidad con el público. Aristóteles señaló que el efecto estético de la tragedia era provocar “temor y conmiseración” en los espectadores, algo así como una liberación personal del espectador a través del sufrimiento que recibe el nombre de **catarsis**. Algunas tragedias relevantes son: *Antígona* y *Edipo Rey* de Sófocles.

Dato puntaje

En el antiguo Teatro Griego los actores representaban la obra íntegramente con máscaras. En caso de no usar máscara, se tapaban la cara con arcilla o barro con el fin de transformarse en el personaje que representarían.

- **Comedia:** Composición teatral cuyos personajes son de carácter vulgar y se encuentran caricaturizados, puesto que encarnan vicios y defectos. Ello implica que a veces la comedia porte un sentido de crítica social, moral o ética. Generalmente termina con una solución alegre al conflicto.

En la foto vemos a Aristófanes (444 a.C.- 385 a.C.), autor de numerosas comedias griegas. Es conocida su hostilidad hacia Sócrates, a quien en su obra *Las nubes* representa como un sujeto degradado moralmente.

• **Drama:** Es un **género híbrido o intermedio** entre comedia y tragedia en el que se **tiende a lo melodramático**. En este sentido es una obra más matizada que la tragedia de tono más grave y la comedia de tono jocoso. El desenlace depende del actuar del protagonista y no de fuerzas externas o divinas.

GÉNEROS MENORES:

Son géneros que responden a **momentos históricos más específicos**. En otras palabras no se han practicado a lo largo de la historia de manera profusa, como si ocurre con los géneros mayores.

• **Auto:** Surgidos durante la edad media consisten en dramas religiosos basados en la Biblia.

• **Auto sacramental:** También es un género propio de la época medieval. Son recreaciones españolas de los sacramentos de la Iglesia Católica.

• **Entremés:** Surge durante la época del Siglo de oro español (siglos XVI-XVII) y corresponde a una obra de tono humorístico representada entre dos actos de otra obra, esto es, funciona a modo de intermedio que alegraba el ambiente, sobre todo en la representación de tragedias. Cercana al entremés está el sainete, que es una obra corta y cómica del teatro español clásico.

Cuadro que retrata un entremés de Lope de Rueda en el mesón toledano en el siglo XV.

- **Farsa:** También nace en la época medieval y consiste en una obra de ironía extrema, personajes deformados y cómicos que actúan de manera exageradamente grotesca, cuyo propósito era generar una crítica social. También se ocupaban como interludios entre los dramas.
- **Ópera:** Obra dramática nacida en Italia durante el siglo XVI. Está compuesta íntegramente por el canto lírico y acompañado de música clásica en su totalidad. Trata temas trágicos, dramas e incluso comedias, por lo que temáticamente es muy heterogénea. Mozart fue un importante compositor y autor de óperas.

En la imagen vemos el montaje de la ópera "Madamme Butterfly" de Puccini.

- **Zarzuela:** Representación teatral de origen español que aparece durante la segunda mitad del siglo XVII. En ella que se alternan declamación, canto y música, esto es, se alterna representación teatral hablada y representación teatral musical. Una de las primeras zarzuelas que se conoce es "La selva sin amor" de Lope de Vega.

SÍNTESIS DE LO APRENDIDO

En esta guía hemos aprendido a definir y reconocer las principales características que definen al género dramático. Para ello expusimos lo siguiente:

- Primero nos referimos a la **virtualidad teatral** de las obras dramáticas (guiones teatrales), entendiéndola como la posibilidad de ser montada y representada ante un público.
- En segundo lugar, explicamos la **estructura** que tiene la obra dramática. Entendiendo que este tipo de obras si bien representan acciones, éstas no son relatadas por un narrador y por lo tanto los personajes deben representarlas. En este **predominio de las acciones de los personajes** como forma de representar la historia, la estructura es fundamental. Hicimos una diferencia entre la **estructura interna** en que la historia se organiza como principio/desarrollo /desenlace; para luego describir la **estructura externa**, que tiene que ver con la organización de las acciones que se presentan en cuadro, escena y acto.
- En tercer lugar hablamos de los **tipos de lenguajes** que encontramos en la obra dramática. En este aspecto podemos diferenciar dos tipos de lenguaje: **el enunciado por los propios personajes** (diálogo, monólogo, aparte) y el lenguaje que no será representado como lenguaje en la obra teatral y que se conoce **como lenguaje acotacional**, enunciado por el dramaturgo con el propósito de dar indicaciones sobre escenografía, música, etc.
- En cuarto y último lugar, hicimos una descripción de los principales géneros dramáticos que han surgido en la Historia, los cuales responden a su contexto de aparición y poseen rasgos particulares.