

Asignatura de
Actividad Artística II

UNIDAD I ELEMENTOS BÁSICOS DEL TEATRO TRADICIONAL

“Elementos básicos del teatro”

L.C.C. Francisco Javier Gallardo Hernández

ELEMENTOS BÁSICOS DEL TEATRO

El teatro como una forma de comunicación, por este medio los individuos pueden transmitir pensamientos, sentimientos o inconformidades. Existen diversos lenguajes dentro del arte, uno de ellos es el Teatro.

Teatro proviene del theatrón 'lugar para contemplar' es la rama del arte escénico relacionada con la actuación, que representa historias frente a una audiencia usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. Es también el género literario que comprende las obras concebidas para un escenario, ante un público. El Día del Teatro se celebra el 27 de marzo.¹

Teatro es igual a acción, a través de este podemos compartir historias, denunciar hechos, recordar momentos históricos, personajes, toda una parafernalia que permite a los seres humanos expresarse. Todo esto por medio de una representación teatral en donde se combinan diversos elementos que veremos a continuación.

Dramaturgía y su división.

Para que exista una obra teatral es necesario una historia o anécdota, esta tiene que ser narrada en tres partes:

- Planteamiento
- Nudo o climax
- Desenlace

Primero definiremos el *planteamiento* como la parte inicial de un texto dramático donde se exponen los problemas o hechos que envuelven a los personajes. Después encontramos al nudo o clímax donde los personajes y la historia llegan al punto más alto que provoca el interés en el espectador. Finalmente

¹ *Wikipedia*. (s.f.). Teatro. Consultado en Septiembre 20, 2010 en <http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro>

encontramos el desenlace donde se conoce la resolución de los conflictos vistos en el nudo, en muchas obras de la nueva dramaturgia podemos encontrar desenlaces con final abierto, donde los autores ponen al espectador a pensar cual sería el mejor desenlace.

Actores

Para que se desarrolle la historia son necesarios los *actores* los cuales representan cada uno de los personajes de la obra, con acciones, emitiendo diálogos, desenvolviendose en el escenario con dicción, tono, emoción, corporalidad, presencia y energía.

Ya que se tiene a los actores el siguiente paso es definir el espacio escénico que es el lugar donde se realiza la representación este esta conformado de diferentes elementos como el escenario, la sala, camerinos, esto puede variar pues hay diferentes espacios escénicos.

Escenario

Es el espacio donde se desarrolla la obra teatral. En el teatro tradicional encontramos el escenario en una plataforma que permite la visión de los espectadores, en donde se encuentra un telón tipo cortina o tela grande que separa el escenario de la sala, esta se cierra y se abre entre actos, al inicio o final de cada obra. El escenario esta dividido en "piernas" de ambos lados, estas funcionan para abrir o cerrar la escena, también permiten a los actores y escenografía esconderse en el transcurso de la obra. Telón de fondo que se puede mover cambiando de decorados, este permite hacer más profunda la escena, así como un pasillo detrás para el transito de los actores y utilería. Finalmente encontramos los telones que suben y bajan colocados entre el telón y el telón de fondo con el objetivo de cambiar de escenarios.

La Sala

Aquí encontramos las sillas o sillones donde se encuentran los espectadores, estas son colocadas en el teatro tradicional de frente al escenario en forma de escalera, esto con la finalidad que los espectadores ubicados en la parte trasera puedan tener una mejor visión, en otros espacios escénicos podemos encontrar alrededor en forma de círculo, en semicírculo, o simplemente sin sillas, esto ocurre en los llamados “espacios alternativos” donde la escena requiere de movilidad y tránsito del espectador.

Camerinos

Estos permiten a los actores caracterizarse para la escena, guardar vestuario, maquillaje, todo para que el personaje sea caracterizado, regularmente se encuentran comunicados con el escenario, para no ser vistos por los espectadores antes de iniciar la función, al igual que otros elementos estos pueden existir en un espacio escénico o no, todo depende del sitio en el que se presenta la obra de teatro.

Ya que conocimos algunos elementos que interactúan en la representación teatral, encontramos elementos que hacen al actor recrear los hechos o situaciones dentro de la historia.

Personaje

Son los sujetos que participan dialogando y realizando acciones, estos son inventados por el dramaturgo para desarrollo de la obra, con sus características particulares, los personajes son interpretados por los actores de manera creativa, componiéndolos de símbolos, gestos, movimientos corporales y desplazamientos dentro del espacio escénico. Todo esto se complementa con la indumentaria del personaje que es el vestuario y maquillaje.

Maquillaje

Este elemento es importante en el teatro, pues ayuda al actor a resaltar facciones, a darle efectos en el personaje, pueden ser cicatrices, lunares, arrugas etc.

“La palabra maquillaje proviene de maquillar (maquillar) un término francés utilizado en la jerga teatral francesa durante el siglo XIX. Aunque la palabra sea moderna, el concepto es antiguo. Se trata de aplicar al rostro preparados artificiales para adecuarlo a la iluminación o bien para obtener una caracterización.”²

El director es el que elige el tipo de maquillaje que utilizará cada actor, es necesario que se recurra a un diseñador de maquillaje, cuando la obra lo requiere, pues este elemento ayuda al actor a su interpretación, aunque en ocasiones de puede prescindir del mismo.

Vestuario

Otro elemento que ayuda al actor es el vestuario, permite al espectador identificar la época en la que se desarrolla la historia, el género, edad, características particulares del personaje.

El vestuario es el conjunto de prendas, trajes, complementos, calzados, accesorios, utilizados en una representación escénica para definir y caracterizar al personaje.

El vestuario es uno de los elementos que usa el ser humano para privar de la vista y cubrir articuladores de la puesta en escena y se lo considera un elemento más de atrezzo que hay que tener en cuenta para no saltarse la continuidad. Un personaje no puede llevar un sombrero en una escena y no en la siguiente, si se considera que la acción se continúa.³

El diseñador de vestuario o vestuarista es el encargado de buscar o diseñar las prendas que se utilizaran en la obra, el director trabaja en conjunto con el

² *Wikipedia*. (s.f.). Maquillaje. Consultado en Septiembre 20, 2010 en <http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro>

³ *Wikipedia*. (s.f.). Vestuario. Consultado en Septiembre 20, 2010 en <http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro>

diseñador de vestuario, para elegir los vestuarios de manera puntual, en ocasiones no se cuenta con un diseñador, es entonces que entre los actores y director se elige lo más adecuado para el personaje y la historia.

Escenografía

Para ubicar al espectador en tiempo y espacio, se recurre a la escenografía que ayuda a la escena a contextualizar el hecho. Esta permite señalar la situación geográfica, histórica y social en la que se desenvuelve la historia, así como la época del año, hora del día, todas las condiciones atmosféricas de la representación teatral. Parte de la escenografía encontramos la *Iluminación*, esta nos ayuda a recrear escenas en diferentes espacios, con el simple cambio de luces, también ayuda a situar las horas en que transcurre, si es de día o noche, interior o exterior, a remarcar un hecho o situación dentro de la obra. En un teatro tradicional nos encontramos los bastidores de donde se cuelgan los telones que son parte de la escenografía, están también las diabladas que son series de luces donde se les colocan micas de colores, luces cenitales que son las que caen arriba de un cuadro escénico o del personaje. Todo esto ayuda a la obra a que el espectador se ambiente en el desarrollo de la obra.

Todos los elementos antes citados permiten la magia del hecho teatral, para su mayor apreciación es necesario conocer todos ellos, así cuando se asista a una obra de teatro, se disfrute cada uno, haciendo de todo ello una experiencia inolvidable.

Referencias

Secretaría de Educación Pública. (1992). *Guía de estudio; Expresión y apreciación artísticas*. D.F., México: Consejo Nacional de fomento educativo.

Wikipedia. (s.f.). Maquillaje y Vestuario. Consultado en Septiembre 20, 2010 en <http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro>