

Análisis del Lenguaje Teatral

VERSIÓN PRELIMINAR

Análisis del Lenguaje Teatral 5to Año Orientación Arte – Teatro

---

El Análisis del Lenguaje Teatral y su enseñanza en el ciclo superior

Esta asignatura se propone para el 5° año de la Secundaria común orientada en Arte - Teatro. Encuentra su continuidad en Proyecto de Producción en Teatro, que abarca aspectos de la producción teatral, la puesta en escena y el impacto que ésta tiene en la comunidad.

En Análisis del Lenguaje Teatral se tomarán los saberes aprendidos en Actuación y los que se trabajan simultáneamente en Actuación y Procedimientos constructivos en Teatro, para ser retomados desde un enfoque analítico y conceptual. La materia pretende que se comprenda al hecho teatral como una totalidad. Tiene como objetivo que el estudiante logre construir categorías de análisis que den cuenta de cuáles son los componentes que se ponen en juego y cuáles son sus procedimientos constructivos.

Como se explicitara anteriormente, Análisis del Lenguaje Teatral se propone como una materia ligada a lo conceptual y teórico, pero siempre vinculada a la praxis.

El lenguaje teatral es entendido desde una mirada integral y no sólo como la suma de partes de los elementos que lo componen. Desde este enfoque, se producen algunas revisiones respecto de los encuadres conceptuales y las denominaciones de contenidos. Por ejemplo, se utilizará la palabra “componentes” en lugar de “elementos” para designar tanto a las unidades del lenguaje, como a las de la estructura dramática. Este cambio de designación obedece a la idea de comprender estas unidades como formas de construcción y no como compartimentos estancos diseccionados para su estudio. De esta forma, se desestima la comprensión del lenguaje disciplinar desde el paradigma comunicacional y el análisis semiológico. Se cree que desde el campo del arte se ha superado esa mirada en la que se lo piensa como “un medio para”. Se propone aquí interpretar al lenguaje desde un enfoque que lo comprenda como una totalidad a partir

de los criterios compositivos, los rasgos estilísticos, los procedimientos y sus materialidades, para la construcción de ficciones que presentan mundos distintos, novedosos y con sus legalidades particulares.

A partir de estas conceptualizaciones, esta materia brindará los recursos para reflexionar analíticamente acerca de sus propias prácticas y producciones, las de sus pares y el contexto.

Las prácticas teatrales deben ser abordadas como objetos de conocimiento que sean plausibles de ser corregidos, modificados, criticados y reconfigurados para su mejor comprensión.

Esta reflexión acerca de la propia práctica, la de los pares y las de los circuitos de circulación de las obras de arte genera modificaciones tanto en el sujeto, como en el objeto y, también, la enriquece.

Es esencial para el abordaje de la disciplina que, en la exploración de situaciones escénicas, se avance en la búsqueda de procedimientos menos convencionales y más complejos, en la comprensión integral de la producción y la profundización en diversos estilos.

Se pretende que las producciones no sean una exteriorización de los primeros impulsos, una simple impresión personal, sino una búsqueda estética, conceptual e ideológica, fundada en los núcleos de conocimiento aprendidos. Cuando se puede improvisar y luego analizar la práctica, ver cuáles son sus componentes, cuál es el orden, qué lo estructura, desde qué marcos teóricos se construye, se puede ahondar en este sentido y buscar recursos y modos de producción diferenciados que concuerden con las necesidades propias de la puesta en escena.

En esta materia se trabajarán los conceptos básicos que atañen tanto al análisis del texto dramático, como al texto espectacular, sus invariantes y diferencias, los componentes de la estructura dramática y su interpretación en el texto dramático y, también, en el espectacular. Se avanzará en la puesta en escena, estableciendo relaciones entre los componentes del lenguaje, los procedimientos constructivos y las posibilidades de integración de los distintos lenguajes.

Mapa curricular de Análisis del Lenguaje Teatral

Esta Asignatura se propone para el 5º año de la Secundaria común orientada en Arte - Teatro y está planteada como un espacio de análisis y conceptualización de

los criterios compositivos y procedimientos constructivos que atraviesan al lenguaje teatral. Trabaja a partir de los saberes abordados tanto en la materia Actuación perteneciente al 4º año como en Actuación y Procedimientos Constructivos en Teatro. Por otra parte, será de mucha utilidad para la implementación en el 6º año del Proyecto de producción en Teatro, ya que aportará a los estudiantes criterios de análisis que podrán utilizar en las puestas en escena propuestas.

Es importante aclarar que los contenidos que a continuación se desarrollan están estructurados en núcleos. Esto significa que, por un lado, pautan una cierta continuidad cronológica y, por el otro, se encuentran agrupados tomando como premisa los aspectos a problematizar que atraviesan este campo disciplinar.

Análisis del Lenguaje Teatral	Núcleos Temáticos			
	Criterios compositivos y procedimientos constructivos	Análisis del Texto dramático y Texto Espectacular	El aporte de otras disciplinas	La producción escénica en la historia occidental

Carga horaria

Su carga es de 72 horas totales, siendo su frecuencia de dos horas semanales si su duración se implementa como anual.

Objetivos de Enseñanza y de Aprendizaje

Objetivos de Enseñanza	Objetivos de Aprendizaje
Favorecer el reconocimiento de los componentes y los criterios compositivos que intervienen en la construcción de la poética de la obra.	Reconocer en la obra los componentes y los criterios compositivos que intervienen en la construcción poética de la misma.
Contribuir al análisis de los aspectos técnicos y las materialidades que se seleccionan en función de la construcción	- Analizar los criterios de selección de materiales que se utilizan en una obra.

de sentido.	- Construir criterios para la selección de materiales y técnicas en función del fortalecimiento de la coherencia interna de la obra.
Problematizar las decisiones tomadas en las puestas en escena tanto profesionales como del grupo.	Fundamentar y/o criticar las decisiones tomadas en las puestas en escena tanto profesionales como en las propias y las de los compañeros.
Proporcionar criterios compositivos que permitan el análisis de distintos estilos que se vinculen con la propuesta de trabajo de los estudiantes.	Comprender los procedimientos constructivos en Teatro para el análisis y reconfiguración de las propias producciones.
Proponer el análisis crítico de textos teóricos que aborden problemáticas disciplinares propias.	Producir conceptualizaciones, tanto escritas como orales de los componentes y estrategias que se ponen en juego en las producciones elaboradas por los estudiantes y por profesionales en el espacio de la materia.
Favorecer el debate fundamentado en conceptos específicos de la disciplina tendientes a buscar las estrategias para evaluar y corregir las producciones propias y del grupo de pares.	Conocer textos teóricos que aborden las problemáticas específicas de la disciplina

Contenidos

Núcleos temáticos

- **Criterios compositivos y procedimientos constructivos**

Continuidad y ruptura: del tiempo, del espacio, del relato.

Discontinuidad: en el relato, en la línea de acción, en la curva dramática. Simetría y asimetría: en la composición de la puesta en escena, en las funciones del protagonista y antagonista, entre las relaciones de los distintos lenguajes.

La organización del espacio: la escenografía, los objetos, la puesta en escena. La forma:

Planos y contrastes

Figura-fondo: los personajes, el relato, la puesta en escena.

Otras operaciones: Centralidad y Descentralidad; Simplicidad y Complejidad;

Descomposición y Recomposición; Repetición y Unicidad; Agrupar y Disgregar;

Figuración y Abstracción.

- **Análisis del Texto dramático y Texto Espectacular**

El texto dramático tradicional: su estructura externa: actos, escenas y cuadros; estructura

interna: núcleos principales y subnúcleos. Relación entre los componentes de la obra.

Articulación y desarrollo de la trama; tiempo y personajes; acotación escénica, diálogo y monólogo.

- **El aporte de otras disciplinas**

Componentes del lenguaje, la integración de estos componentes en el lenguaje teatral.

Criterios compositivos y procedimientos:

La Iluminación: características y Tipos. Utilización técnica y estilística.

La Escenografía: el espacio de la escena. Espacio diegético y extradiegético. Los objetos, la utilería.

El Vestuario: el vestuario como reflejo de la situación escénica. La selección estética y su relación con el personaje, la época, la sociedad.

Maquillaje: máscara, maquillaje y peinado. El realismo-lo no realista

Texto: el texto, la palabra y el silencio.

El Sonido y la Música Incidental.

- **La puesta en escena en la historia del teatro occidental**

El espectador y la escena: desde los rituales al teatro como institución. La Edad Media.

El Renacimiento y la Comedia dell'Arte. El Barroco: el teatro isabelino, el Siglo de Oro español y el Neoclasicismo francés. El Romanticismo: aparición de la "Dictadura del

Director". El Realismo americano y ruso, el surgimiento de Stanislavski. El

Naturalismo. Las Vanguardias. Segunda mitad del siglo XX: La puesta en escena en la

segunda mitad del siglo XX y en la contemporaneidad: Fluxus, Accionismo Vienés, Living Theater

Teatro de representación y de presentación. Interrelación con otros lenguajes artísticos. Hibridaciones en la escena contemporánea. Lo tecnológico como recurso y como lenguaje en la escena. Formas contemporáneas de espectacularidad. Performances, instalaciones, intervenciones. Tradiciones y rupturas en textos dramáticos y en textos espectaculares.

Orientaciones didácticas

Es importante aclarar que los contenidos de esta materia deben ser abordados a partir de distintos problemas que presentan las producciones escénicas. De ningún modo se pretende que el docente haga un recorrido lineal por cada uno de los contenidos que aquí se presentan, sino que se instalen a modo de referencia preguntas tales como: ¿cuál es el rol del espectador en esta producción? A partir de allí, se trabajará sobre cuáles fueron los criterios compositivos que se pusieron en juego, qué diferencia existe entre el teatro a la italiana y el rompimiento de “la cuarta pared”, a qué concepciones responden la utilización de uno y otro, qué procedimientos hay que tener en cuenta, etcétera.

De esta manera, partiendo de cada uno de los casos que el docente proponga –ya sea el trabajo de los estudiantes, las obras de teatro filmadas o las visitas a funciones–, se estará trabajando en simultáneo muchos de los contenidos que se formulan aquí.

La exhaustividad en los contenidos se debe a la necesidad de establecer relaciones entre los criterios compositivos, el análisis, la puesta en escena y el aporte de otras disciplinas. Como ya se expuso, en esta propuesta didáctica se pretende que no se formulen las clases a partir de cada uno de los contenidos, sino que se haga de forma interrelacional.

Cuando se enuncia el núcleo temático *La producción escénica en la historia del teatro occidental*, la propuesta no es trabajar desde una mirada de la historia del arte, sino, del mismo modo que sucede con los demás contenidos, sobre un eje de preguntas que se puedan hacer a lo largo de la historia del teatro y cómo esto responde a las distintas cosmovisiones que marcaron cada época. Por ejemplo: de qué manera se configuraban los procesos de producción en el período del realismo ruso y en el del teatro argentino contemporáneo. Se hace esta aclaración porque es importante que esta materia no tenga el recorte que de costumbre tiene este tipo de espacios en la formación general de las otras artes. De ningún modo se quiere decir con esto que la historia del arte no sea

significativa; sólo que no se puede olvidar que esta materia forma parte del currículo de la Escuela Secundaria y, en consecuencia, no pretende formar profesionales en la disciplina.

En esta línea, se entiende que cuando se trabaja el aporte de otras disciplinas al espectáculo teatral, debe abordarse desde un enfoque que privilegie aquellos aspectos que caracterizan la intervención de estos lenguajes como constituyentes de un acto de composición integral (no interdisciplinario) para la construcción de la puesta en escena. Por lo tanto, se los considera no como una mera yuxtaposición de disciplinas, sino como un complejo entramado en donde, puestos en la escena, se reconfiguran como un lenguaje único y específico estructurado por la actuación.

Cuando se trabajan los contenidos de Análisis del Texto dramático y de Texto Espectacular no se pretende reafirmar la concepción del texto literario como punto de partida de la puesta en escena, sino simplemente reflexionar acerca de la historia que une a estas dos formas artísticas, cuáles son sus similitudes y diferencias y de qué manera se han independizado en las formas de producción contemporáneas.

Para Análisis del Lenguaje Teatral se propone que el material de trabajo sea, por un lado, filmaciones de obras de teatro profesional, partes de películas en donde se vean puestas en escena teatrales, obras de teatro compartidas por el grupo, y, por el otro, las producciones de los jóvenes que se estén llevando a cabo en Actuación y Procedimientos constructivos en teatro.

Es oportuno detenerse en este punto. Si bien ésta es una materia orientada fundamentalmente a la conceptualización y el análisis del lenguaje teatral, se considera que debe ser un espacio que contribuya a la comprensión total de las producciones de los estudiantes. Por lo tanto se pedirá que, en el espacio de la clase, se retomen las escenas que vienen produciendo en la materia de actuación, para poder poner en juego los conceptos que se están trabajando desde el lenguaje.

Se recomienda que cada escena se aborde con dos grupos en simultáneo. Uno se encargará de desarrollar la escena (será el mismo que lo viene haciendo con esa escena en la otra materia), y el otro grupo realizará observaciones sobre la puesta en escena y pondrá de manifiesto en la misma los procedimientos y criterios compositivos que se estén puntualizando en este espacio curricular. Por ejemplo: si el docente toma la operación de Centralidad y Descentralidad se les propondrá a los que cumplen la función de dirección que modifiquen la puesta en escena en función de estos conceptos.

Los dos grupos deberán ponerse de acuerdo en cuáles serán los criterios de aplicación de este concepto y transformarán su propuesta a partir de esta consigna.

Cuando se hace referencia a que deberán trabajar a partir de sus producciones, de ningún modo se está afirmando que no se deben introducir ejemplos de cómo los grupos profesionales aplican estos conceptos. Esto no implica estar proporcionando ejemplos modelizantes; el objetivo es ampliar las posibilidades y las materialidades con las que se trabaja.

Si existen las condiciones materiales y organizacionales y hay grupos de teatro en el distrito, se sugiere que el grupo asista, como parte del trabajo de la materia, a una obra teatral, ya sea teatro comercial o independiente, tradicional o contemporáneo. Esta experiencia será de gran utilidad a la hora de construir categorías de análisis y de ampliar los conocimientos que tengan de la disciplina.

A continuación se propone una planificación de progresión de contenidos que no pretende ser modélica sino una muestra de cuáles son los aspectos que se ponen en juego en este enfoque de la enseñanza

Se trabajará a partir del contenido Repetición y Unicidad.

El docente explicará cuál es el contenido que se abordará en la clase. Llevará ejemplos de cómo se trabaja este contenido en distintas producciones, de qué manera esto modifica el relato, etcétera

Luego se les expresará claramente de qué manera se evaluará este trabajo.

Se les propondrá que se unan en un grupo a partir de dos subgrupos conformados en la materia Actuación y procedimientos constructivos en teatro. Luego uno presentará la escena y el otro tomará el rol de la dirección de la puesta en escena. Este último intervendrá en la construcción del relato a partir del trabajo del contenido propuesto

Se les pedirá que ensayen fuera del espacio de la clase y que para el próximo encuentro elaboren una propuesta reconfigurada de la escena que habían conformado. En esta instancia, se analizará cuáles fueron los procedimientos constructivos que utilizaron, de qué manera debieron reestructurar los componentes, entre otras observaciones.

La evaluación que se propone estará estructurada en dos partes. En la primera, los estudiantes harán devoluciones al trabajo de sus compañeros, y, en la segunda instancia se requerirá un texto escrito en el que consten reflexiones acerca de cuáles son los

procedimientos que se tuvieron en cuenta y cuál es su incidencia en la estructura total de la obra.

Lectura, escritura y oralidad en el ámbito de Análisis del Lenguaje Teatral

En la asignatura Análisis del Lenguaje Teatral las prácticas del lenguaje serán abordadas con el mismo enfoque que tiene la materia Prácticas del Lenguaje, esto quiere decir que la escritura, la lectura y la oralidad serán planteadas en el contexto de la asignatura desde el ámbito de la literatura, del estudio y de la formación ciudadana.

Cada contenido de la materia propicia el énfasis en uno de los ámbitos antes mencionados.

El ámbito de la literatura se analizan cuestiones referidas a obras dramáticas vistas como textos literarios, su estructura formal, sus signos textuales y la obra puesta en escena. Además se pondrán en cuestión las estructuras temporales y espaciales del relato tradicional (linealidad). En estas operaciones se ponen en juego reglas, formas y contenidos del ámbito de la literatura en principio en la conformación de relatos y luego en la reescritura de las escenas, el planeamiento de los conflictos, acciones e incremento y disminución de la tensión dramática, aspectos imprescindibles en la construcción de toda narración. Se propone aquí que el docente pueda reflexionar con sus estudiantes acerca de sus prácticas de construcción en ficción.

Con relación al ámbito de estudio requiere que el docente incorpore a la práctica cotidiana de los estudiantes textos teóricos en donde se conceptualicen las problemáticas abordadas. Este es un eje fundamental para cumplir con uno de los propósitos centrales de la orientación que es el de poder conceptualizar y reflexionar sobre las prácticas juveniles, sus modos de producción, circulación y cómo estas, entre otros factores, construyen la identidad de cada uno de los estudiantes. Desde aquí se propone que el docente guíe a los estudiantes en la lectura de textos académicos a partir de preguntas, interpelaciones, búsqueda de posicionamientos ideológicos, contraposición con otros autores que se puedan encontrar en uno o más textos. En esta línea, se debe trabajar también la aproximación a la producción de textos académicos mediante el requerimiento de trabajos monográficos, informes, pequeñas investigaciones, etcétera.

Para el **ámbito de la formación ciudadana** esta materia propone -desde la concepción misma de la práctica de la enseñanza- una vinculación dialéctica con el objeto de

estudio, entre los sujetos estudiantes, con el docente y con las producciones. En este modo de aproximación al conocimiento, tomado en sentido amplio, se requiere el trabajo en equipo, la fundamentación de ideas, la tolerancia a la crítica y la transformación a partir de ella. Todos los puntos antes mencionados son factores fundamentales para la construcción de una participación ciudadana y de un sujeto que se entiende a sí mismo como parte activa, tanto del Estado como de la sociedad en la que vive, y capaz de modificarla a partir de una mirada crítica y de la acción transformadora.

Para ello, el docente deberá propiciar espacios de debate, de trabajos colectivos y evaluación permanente en los que se escuche, respete y se valore el punto de vista de cada sujeto, para lo cual propiciará la fundamentación de las ideas y el replanteo de aquellas en las que se acuerde que estaban equivocadas.

Es importante considerar la **evaluación** como una instancia tanto de la enseñanza como del aprendizaje. La evaluación del proceso de enseñanza permite a los docentes, responsables de dicho proceso, revisar críticamente las propuestas y las prácticas áulicas, tomando como punto de partida y no de llegada la evaluación.

Permite pensarla dentro del marco social e institucional más amplio y planificar la práctica pedagógica tomando decisiones sobre ésta antes y durante el proceso de enseñanza. La evaluación no debe pensarse como un mero acto al final de cada trimestre. Es fundamental que se trabaje también en la culminación de cada núcleo temático como un corte en el proceso de aprendizaje que le permite a los estudiantes realizar una síntesis de lo aprendido y al docente valorar con el aprendizaje, rediseñar sus estrategias de enseñanza, reelaborar el proyecto, etcétera.

Es parte importante de la formación la realización de evaluaciones de los trabajos realizados, participando junto con el docente en las devoluciones a sus compañeros, ya que son parte de la construcción de una mirada crítica y de la comprensión de conceptos específicos.

Es importante que el docente pueda establecer con claridad la modalidad de evaluación y las pautas para la acreditación, calificación y promoción (que deberán acordar con las normas jurisdiccionales vigentes y las de cada institución) y comunicarlo al grupo al inicio de las clases. Para **evaluar** los aprendizajes en esta asignatura el docente deberá contemplar la forma de trabajo de las clases regulares. Es importante utilizar dispositivos o instrumentos que permitan no sólo estimar el aprendizaje de conceptos,

sino también el desarrollo de la reflexión, la investigación y el análisis frente a un hecho artístico. Para ello se sugiere la observación directa de la participación en clase, la realización de trabajos que requieran una elaboración por fuera del tiempo de la clase, la construcción de categorías conceptuales y criterios constructivos de la disciplina trabajados en clase y la realización de trabajos grupales que permitan la discusión y el consenso.

Criterios de Evaluación

La incorporación de nuevos materiales y operaciones a las producciones, su identificación y organización.

El desarrollo de las propuestas, su gradación y flexibilidad en la inclusión de variantes.

El cambio producido desde los conocimientos previos hasta las nuevas conceptualizaciones, mediando el lenguaje verbal para la puesta en acto de los aprendizajes.

El cumplimiento de las pautas de trabajo y del rol ejercido en el grupo.

El desempeño activo y autónomo en la producción y análisis de los trabajos requeridos

Instrumentos de Evaluación

La construcción de guías de lectura y análisis, tanto de obras como de textos teóricos.

La realización de trabajos escritos en donde se pueda dar cuenta de la comprensión y utilización de los conceptos trabajados.

Si resultara oportuno o necesario, también se puede considerar, la producción de una prueba escrita u oral para comprobar la adquisición de ciertos conocimientos.

La presentación de trabajos realizados distinguiendo si hubo una profundización en ensayos fuera del espacio de la materia.

La anotación de las devoluciones a sus compañeros y de las sugerencias de modificación del docente y de los compañeros hacia el estudiante.

Bibliografía

- Aristóteles. *Poética*, Editorial Colihue, Buenos Aires, 2006.
- Barba, Eugenio: Teatro. Soledad, oficio y revuelta, Editorial Catálogos, Buenos Aires, 1997.
- Barba, E. y Savarese, N.: *Anatomía del Actor*, Edición Edar Ceballos, México, 1988.
- Calabresse, Omar: *El lenguaje del arte*, Editorial Paidós, Madrid, 1997.
- Ciafardo, Mariel: Programa de cátedra Lenguaje Visual I B, Facultad de Bellas Artes, UNLP, 2009
- De Marinis, Marco: *Comprender el Teatro. Lineamientos de una nueva teatrología*, Editorial Galerna, Buenos Aires, 1997.
- Dubatti, Jorge (Coord.): *Historia del Actor. De la escena clásica al presente*, Editorial Colihue, Buenos Aires, 2008.
- Hetmon, Robert H.: *El método del Actor's Studio*, Editorial fundamentos, Madrid, 1998
- Pavis, Patrice: *Diccionario del Teatro. Dramaturgia, estética. Semiología*, Paidós Comunicación, Barcelona, 2004.
- Pavis, Patrice: *El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza, cine*, Paidós Comunicación, Barcelona, 2000.
- Strasberg, Lee: *Un Sueño de Pasión*, editorial EMECÉ, Buenos Aires, 1997.
- Wright, Edward A.: *Para comprender el teatro actual*, Editorial fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1989.

Sitios de Internet para buscar ejemplos de teatro filmado:

<http://www.taringa.net/buscar/>

<http://www.youtube.com/>

Otros sitios de internet

Revista del CELCIT, todas las ediciones, Celcit, Buenos Aires

<http://www.celcit.org.ar/publicaciones/>

Revista Picadero, varias ediciones, Inteatro, Buenos Aires

<http://www.inteatro.gov.ar/editorial/picadero22.php>

www.alternivateatral.com

www.celcit.org.ar

www.dramatiza.com.ar/

www.inteatro.gov.ar/

www.telondefondo.com.ar/