

Teatro

Competencia

Utiliza los trece signos teatrales y los elementos básicos de la actuación.

Mónica Sarmientos

Violinista y actriz de teatro. Nació en la ciudad de Guatemala el 30 de noviembre de 1967. Hija del connotado Director de Orquesta y Compositor Jorge Sarmientos.

Inició sus estudios musicales a la edad de 8 años en el Conservatorio Nacional de Música, en 1990 ganó por examen de oposición la plaza de violinista en la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala. Fue concertino y solista en varias ocasiones, de la Orquesta de Estudiantes del Conservatorio y ha participado en muchos festivales musicales, en Costa Rica, Puerto Rico y Colombia, en donde recibió Master Classes con destacados maestros entre los cuales figuran Frank Preuss, Mstislav Rostropovich, y Elizabeth Adkins. En 1990 irrumpió en el mundo teatral con la obra “La Epopeya de las Indias Españolas”, y desde entonces se ha destacado también como actriz de teatro, siendo aclamada por el público, y recibiendo varios premios y reconocimientos de diferentes entidades y personalidades del país.

Ha producido, conducido y protagonizado anuncios, y programas de radio y TV a nivel nacional y centroamericano.

Ha actuado como solista cantante de la “Mosaico Jazz Band” y como violinista del “Dúo Sarmientos-Meneses” en el Programa Permanente de Cultura “Mosaico Cultural”.

El 1 de agosto del 2008 estrenó una revista cómica musical titulada SE NOS VA LA ORQUESTA, de la cual es protagonista, autora, productora y directora.

Comparte lo que sabes...

1. ¿Qué edad tiene actualmente la actriz Mónica Sarmientos?

2. ¿Cuántos años tiene Mónica Sarmientos en el medio artístico?

3. ¿Conoces un teatro? Describe cómo es el teatro que conoces.

4. ¿Qué significa la expresión coloquial “se nos va la orquesta”?

5. ¿Cómo te sientes cuando actúas en tu clase de teatro?

6. ¿Te gustaría ser actor o actriz? Por qué

Trece signos de teatro

Un signo es un elemento que representa a otro como una palabra que representa al objeto que nombra. Consta de dos partes: el significante que es la parte psíquica, conceptual. El objeto representado se llama referente. En una representación teatral todo se convierte en signo. La palabra es modificada en el teatro, por la entonación, la mímica o el movimiento y todos los restantes medios de expresión escénica actúan a la vez sobre el espectador como combinaciones de signos que se complementan.

Todos los signos en el arte teatral son artificiales pues son resultado de un proceso voluntario de los individuos en un acto premeditado y con la finalidad de una comunicación inmediata. Cualquier signo, una vez utilizado en el teatro, adquiere valor significativo mucho más acusado que en su uso original; incluso los signos naturales son transformados en artificiales como los efectos de sonido.

Para un análisis del significado de un espectáculo teatral, se proponen trece sistemas de signos.

1. **La palabra** está presente en casi todas las manifestaciones teatrales, excepto en el ballet y en la pantomima. Su papel dependerá de los géneros dramáticos, de las modas literarias, de los estilos de puesta en escena.
2. **El tono, el ritmo, la velocidad, la intensidad y la dicción** matizan el signo lingüístico.
3. **La mímica del rostro**, es toda una serie de signos mímicos afines a formas de comunicación no lingüística, a las emociones y a las sensaciones corporales de agrado y desagrado.
4. **Los gestos**, son cualquier tipo de movimiento o actitud de las manos, los brazos, las piernas, la cabeza o el cuerpo entero, con el fin de comunicar signos.
5. **Los movimientos escénicos del actor** son los modos de desplazamiento (la entradas y salidas). Estos desplazamientos del actor en el espacio pueden ser espacios sucesivos ocupados en relación a otros actores, a los accesorios, a la escenografía y a los espectadores.

Vamos a divertirnos...

Practicar los diferentes signos del teatro haciendo una lectura interpretativa de un texto acerca de algún tema de interés. Será necesario investigar un poco acerca de cómo aplicarlos en la clase.

6. **El vestuario**, como en la vida, es un vehículo de signos artificiales de gran variedad. En teatro, es el medio más externo y convencional de definir al personaje.

7. **La utilería** en el teatro, es el conjunto de objetos y enseres que aparecen en escena. A las personas responsables se les conoce como atrecistas o utileros. Son accesorios utilizados por los personajes para interactuar durante una representación artística, o pequeños elementos que complementan la escenografía como un jarrón, un espejo o cualquier mueble.
8. **La escenografía**, tiene como finalidad es representar un lugar geográfico, social, o ambas cosas a la vez. Puede expresar una época, una estación del año, una parte del día, pero también puede transmitir atmósferas, ambientes, conceptos y situaciones. Puede incluso no existir y esto también tiene un valor significativo.
9. **La acústica** es la teoría de los sonidos aplicada al teatro, al hecho de que todos los parlamentos, ruidos, efectos sono-

ros, música ambiental y de fondo que se emiten durante el espectáculo, sean audibles para el público, sin excepción alguna.

10. **Luces**, la iluminación en el teatro, puede delimitar el lugar teatral. Se utiliza para tener un papel semiológico, autónomo o sea para dar a interpretar diferentes matices en una obra.
11. **El peinado**, viene asociado al vestuario y al maquillaje, pero en realidad es un elemento independiente que puede proporcionar significados importantes, como tiempo, edad, momento histórico o estado de ánimo.
12. **La música**, su papel consiste en intensificar los signos de otros sistemas, o incluso reemplazarlos. El tema musical que acompaña las entradas y salidas de cada personaje se convierte en signo de cada uno de ellos, así como los motivos musicales
13. **El maquillaje** o la máscara destaca el rostro del actor bajo determinadas condiciones de luz. Si es una máscara típica y fija el personaje. El maquillaje, junto con la mímica, crea la fisonomía del personaje.

Vamos a divertirnos...

Improvisa los signos del teatro vistos en la lectura interpretativa anterior. Monta un escenario integrando música, utilería adecuada, etc. Hagan los comentarios al final de la clase.

Tres elementos básicos del teatro

El Teatro es un conjunto de elementos únicos que dan como resultados de su integración, el funcionamiento sincronizado de la obra teatral. Cada pieza, como los engranajes de un reloj, deben cazar entre ellas para que funcione, así los elementos teatrales se fusionan para dar como resultado la obra teatral.

Los tres elementos fundamentales de la escena teatral son:

A) El texto, es la obra escrita y su argumento, más los múltiples textos resumidos en parlamentos que dan nacimiento al drama y una razón de ser. Las obras dramáticas se escriben en diálogos y en primera persona, en el que existe las acciones que van entre paréntesis, (acotaciones). El texto de una obra teatral o de cine, se denomina el guion.

B) El actor, que es el alma de la escena. El actor es el “histrión” que dentro de la ciencia médica puede definirse como un desorden mental, afín a la psiquiatría cotidiana humana, en la vida artística y más en la escena teatral es un lujo y ventaja para la formulación y expresión del acto teatral; debido a que es una cualidad de los profesionales o artistas de “las tablas” que suelen conjugar en una sola acción el espíritu conjunto de las técnicas de voz, cuerpo y dicción; bases primordiales para una buena y exquisita escenificación.

Histrionismo, término originado del latín como “histrionicus” que debe sus bases al histrión y se refiere al sujeto actuante o actor, lo que implica la caracterización y accionar de las actrices y actores desde una óptica artística, en donde entran en juego los gestos, la expresión corporal, las máscaras, disfraces, vestuarios, antifaces en conjugación con el uso adecuado de la voz.

C. El Público es uno de los mayores elementos, si no el mayor de los elementos teatrales. El teatro tiene como mayor propósito el entretener al público y sin alguien quien observe la obra todos los otros elementos serían en vano.

Vamos a divertirnos...

Elabora por grupos el guion de una obra teatral corta, podría ser un “Entremés”. Practiquen, sentados alrededor de una mesa, los diálogos con sus entonaciones y su interpretación. Luego aplícalo como un proceso en el que integren también algunos signos del teatro como ensayo.

Áreas del escenario

Se le llama **escenario** al lugar que se utiliza para representar las distintas artes escénicas, el cual, se asemeja a una caja con tres paredes físicas y una cuarta pared imaginaria que divide a la acción teatral del tiempo real que vive el público.

Existen diferentes tipos y modelos de escenario, partiendo de un esquema tradicional, comúnmente existe en el escenario isabelino el de arena, el italiano y el de caja negra o laboratorio. Pero básicamente, está compuesto por las partes que a continuación describiremos.

Proscenio. Es la parte más cercana al público, es un espacio que se localiza desde el borde del escenario hasta llegar al telón de adelante.

Concha de apuntador. Cubierta con forma de concha marina en la parte baja del proscenio de espaldas al público que tiene como finalidad esconder al apuntador. Esta parte ha sido eliminada en la mayoría de los teatros actualmente.

Escena. Es el terreno visible del escenario donde los actores realizan su rutina teatral. Se encuentra dividida en diferentes partes: la parte posterior que corresponde al tercer plano, la parte central que es el segundo plano y la parte frontal que pertenece al primer plano. Estos planos se clasifican en izquierda, derecha y centro.

Escotillón. También llamado trampilla, es la parte del escenario que se abre para dejar un espacio por donde transportar hacia la escena diferentes objetos o actores.

Bambalina. Es un tipo especial de telón que cuelga de manera horizontal desde el techo y crea una embocadura que empequeñece el tamaño de la escena.

Bastidores. Forma parte de la decoración del teatro y se ubica en los laterales del escenario, a través de éstos los actores salen y entran. El primer bastidor se llama Arlequín.

Foso. Parte extendida que se encuentra bajo el escenario. Es como una bodega que contiene a la mano los elementos de decoración que son pesados. También se utilizan para la intervención de personajes utilizando una escotilla. En la actualidad pocos teatros usan el foso.

Vamos a divertirnos...

Investiga la historia del teatro en Grecia y hacer un informe escrito. Luego organicen un panel acerca de este tema en clase.

Contra pesos y cuerda de contrapesos. Son parte del mecanismo de la tramoya a través de los cuales se suben y bajan los objetos de la escena.

Telón. Cortina grande que se sube y se baja o de correr y descubrir. Hay dos tipos: la Guillotina que trabaja de forma vertical y la Americana que funciona de forma horizontal.

Foro. Fondo del escenario en el cual se ubica el ciclorama, una cortina en el fondo del escenario para crear sentido de profundidad y para hacer proyecciones frontales e iluminar en color para crear un efecto temático o de color. Se utiliza a menudo para crear el efecto de cielo.

Barra de luces. En esta parte se instalan las luces que se utilizan para iluminar la escena y a los actores.

Ciclorama. Es un telón o pintura que se usa para decorar la ambientación de la representación teatral.

Barra sostenedora de elementos. Es una barra que se utiliza para colgar y sostener los elementos que forman parte de la escenografía.

Tramoya o parrilla. Maquinaria utilizada para llevar a cabo los cambios de efectos escénicos y de decoración. La persona que se encarga de montar, manejar y diseñar la tramoya se conoce como tramoyista.

Partes del teatro griego

El teatro se originó en Grecia y sus construcciones se dividían en tres secciones distintas. Estas partes recibían los nombres descritos a continuación.

Orchestra

Era la zona destinada para que los miembros del coro bailaran y cantaran. Por tanto, la orchestra solía ser una zona circular o semicircular situada al aire libre y en la que el coro permanecía durante toda la representación de las obras teatrales.

Skené

Esta zona la conocemos como el escenario y es donde los actores representaban las obras orientados de cara al público. En los teatros griegos estos espacios se elevaban tres metros por encima de la orchestra puesto que estaba situada detrás, de esta forma, permitía al público una mejor visibilidad. La skené estaba decorada con columnas o con estatuas.

Koilon

Significa “el lugar donde se contempla”. Es la zona de las gradas o el espacio destinado al público. el koilon estaba dividido en diferentes sectores.

Vamos a divertirnos...

Elabora una maqueta de un teatro moderno señalando cada una de sus partes. Trata de usar materiales reciclados para esta actividad.

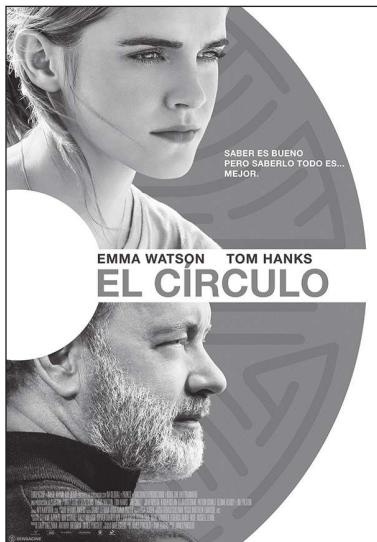
El actor

Los Actores interpretan personajes ficticios, con fines informativos o de entretenimiento. Para ello, hacen uso de sus voces, cuerpos y gestos. A los fines de ser seleccionados para un papel, sea protagónico o de reparto, deben asistir a audiciones ante Directores de Reparto.

Gran parte de las oportunidades laborales de los actores están en las industrias del cine, la televisión, teatro y en productoras audiovisuales; sin embargo, también existe la posibilidad de que sean contratados como profesores de actuación en escuelas de teatro.

Las funciones más comunes de un actor son

- Ponerse en contacto con un representante para que lo asista en la búsqueda de audiciones.
- Asistir a cursos de oratoria y locución.

- Establecer una red de contactos en la industria.
- Estudiar y ensayar sus líneas, gestos y expresiones para interpretar un personaje como parte de la preparación para una audición:
- Una vez seleccionado, el Actor debe interpretar el personaje asignado, o realizar la narración, en producciones cinematográficas o teatrales, espacios televisivos y comerciales.

- Leer, estudiar y memorizar el guion para aprenderse las líneas del personaje asignado.
- Memorizar y ensayar las escenas con otros Actores.
- Improvisar, de ser necesario, un personaje.
- Memorizar nuevas líneas en caso de que haya cambios en el guion.
- Acatar las instrucciones dadas por el Director.
- Comunicar de manera efectiva el personaje que se representa ante el público, haciendo uso de la voz, cuerpo, acciones y reacciones.

- Cantar, bailar o participar en alguna escena de acción, según sea requerido por el personaje.
- Hacer ejercicio para mantenerse en forma y conservar los niveles de agilidad que sean requeridos según el personaje a interpretar.

Labores diarias

- Prepararse para asistir a las audiciones.
- Estudiar y memorizar el guion.
- Actuar frente a una audiencia o en un estudio.

Vamos a divertirnos...

Interpreta la escena clásica de Hamlet con el monólogo "Ser o no ser". A manera de audición, el profesor observará a todos los participantes para reconocer al indicado.

Posiciones del actor

Reglas elementales del movimiento en el escenario

Según señala Cárdenas (1999: 115), el movimiento es uno de los recursos expresivos más importantes en la dirección teatral.

Hay que conocer estas reglas y tener siempre buenas razones para romperlas.

1. Un personaje no se debe mover mientras otro está hablando.
2. Los movimientos deben ser limpios, realizados con sencillez, precisión y completos.
3. Los cruces se hacen por delante del otro actor. (Hay muchas excepciones; personajes muy secundarios, situaciones especiales: huida, etc.).
4. Los movimientos deben ser, con preferencia, ligeramente curvos. Facilita controlar la posición del cuerpo al terminar el movimiento.
5. Se debe iniciar el movimiento con el pie que está más cerca del sitio al cual se dirige el actor.
6. Un personaje que va a hacer mutis, debe tratar de decir sus últimas líneas lo más cerca posible del lugar por donde sale.
7. Dos personajes no deben moverse al mismo tiempo y mucho menos si es en la misma dirección o en direcciones exactamente opuestas.

Sin embargo, esta regla se viola deliberadamente en la comedia para conseguir efectos cómicos. Si dos personajes tiene que moverse al mismo tiempo, debe buscarse la manera de que lleven caminos distintos y velocidades distintas.

El autor Cárdenas (1999: 113) también distingue entre movimientos fuertes y débiles. Tomar en cuenta el cuadro posicional.

Movimiento fuerte:

- Un personaje se mueve de 5 a 2.
- Un personaje viene de cualquier área al frente centro.
- Un personaje se mueve de 6 a 4.
- Un personaje de perfil se vuelve de frente.
- Un personaje de espaldas se vuelve tres cuartos de frente.
- Un personaje se levanta de una butaca.
- Un personaje sube un escalón.

Movimiento débil:

- Un personaje se mueve de 2 a 5.
- Un personaje se mueve de 4 a 6.
- Un personaje de frente se vuelve de perfil.
- Un personaje de tres cuartos de frente se vuelve de espaldas.
- Un personaje se sienta en una butaca.
- Un personaje baja un escalón.

Vamos a divertirnos...

Elabora un esquema con tiza (yeso) en el patio del centro educativo y marca el cuadro posicional. Ensayá diferentes movimientos para practicar.

Niveles de actuación

El objetivo del arte teatral es emocionar y conmover. La actuación dramática reposa esencialmente en la expresión y la transmisión de las emociones de los actores y los personajes, de donde se desprenden a su vez las emociones de los espectadores.

La representación de las emociones es un elemento central del trabajo del actor, pero, es importante desarrollar una teoría que tome en cuenta las exigencias específicas de la representación en el estudio de las emociones.

Niveles de acción

En los análisis de la representación de los estudios teatrales, se identifican diferentes niveles de funcionamiento o de existencia simultáneos del actor en escena:

- El actor está en escena como persona privada, con los elementos de su vida cotidiana.
- Se comporta en escena como un artesano, esforzándose por realizar sus tareas de actuación, o su trabajo, lo mejor posible.
- Existe a nivel del modelo interno o de la imagen intencional deseada del personaje, en su imaginación.

El hecho de identificar diferentes niveles de acción implica que también se deberían distinguir diferentes niveles de emociones, aun cuando no se puedan señalar en los estudios teatrales. A cada nivel de acción se puede

determinar una capa emocional. Por lo general, cuando se analizan las emociones representadas en escena, es a partir de la perspectiva del personaje, o de la percepción que tiene el espectador del personaje. Con mucha frecuencia, las emociones del personaje están vinculadas con las emociones personales del actor.

Arquetipo

Un arquetipo es el primer modelo de alguna cosa. El concepto, en este sentido, puede vincularse a un prototipo: el molde original en que se produce por primera vez un objeto. Los arquetipos son patrones de los cuales derivan otros elementos o ideas. Puede tratarse de algo físico o simbólico, siempre capaces de generar algo más a partir de sí mismos.

También puede considerarse al arquetipo como un ejemplo con el cual se moldean conductas y modos de pensar que se construyen por imitación o en búsqueda de semejanza.

El psicólogo y médico psiquiatra Carl Gustav Jung, por su parte, considera que el arquetipo junguiano se compone de las fantasías y las representaciones oníricas que tienen vínculo con leyendas, mitos y conceptos religiosos y que configuran las experiencias de los individuos. La figura del héroe, por ejemplo, es un arquetipo mencionado por Jung.

Vamos a divertirnos...

Elabora un mapa mental con el contenido de los Niveles de Acción.

Según las propuestas planteadas por esa ilustre figura nos encontramos con varias clases de arquetipos, tales como estas:

- **Ánima**, que viene a ser el arquetipo de lo femenino en la mente del hombre.
- **Ánimus**, que se trata de la vertiente masculina de la personalidad femenina.
- **Padre**, que es una figura de autoridad. La que se encarga de venir a dar a conocer ciertos consejos de cómo llevar adelante la vida.
- **Madre**, que es el arquetipo que se utiliza para hacer referencia a los ancestros, los orígenes, la maternidad.
- **Sabio**, que es el encargado de aportarle luz al héroe para que pueda alcanzar sus metas y continuar su camino.
- **La persona**, que viene a ser el arquetipo de la imagen que proyectamos hacia los demás y que, por tanto, estos tienen de nosotros.

Tipos de Teatro

Teatro cómico. El teatro cómico es un género para que los personajes se enfrenten a situaciones en las que se suele hacer escarnio de las debilidades, defectos, o situaciones cómicas en las que se encuentran.

Teatro trágico. El teatro trágico es aquel en el que los personajes se enfrentan a destinos inefables, funestos o desfavorables; los personajes sufren por varias causas en las que tienen que soportar diversas vicisitudes durante la trama.

Teatro infantil. Las obras escritas y representadas que se en-

cuentran enfocadas hacia un público infantil, obras que son tendientes a la diversión y entretenimiento de los infantes.

Teatro al aire libre. Son representaciones que se realizan en escenarios improvisados o en lugares al aire libre (calles o plazas)

Teatro de títeres. Son representaciones de historias comúnmente pícaras, que se realizan mediante títeres que personifican a los personajes, comúnmente son obras enfocadas a públicos infantiles.

Teatro pedagógico. Se entiende por teatro pedagógico, a las diversas obras de teatro, que están enfocadas a la educación, pueden ser de índole educativa en cuanto a ser herramientas escolares o de índole religiosa.

Teatro mímico. Es aquel en donde las acciones y gesticulaciones realizadas con el propio cuerpo, los diálogos de la obra teatral, son sustituidos mediante gestos y movimientos corporales, con los que el espectador capta lo que el actor o mimo, pretende expresar.

Vamos a divertirnos...

Elabora un títere. Se puede realizar un títere de dedos que es muy sencillo. Puedes hacer también títeres de mano con calcetines y materiales reutilizables. Prepara una presentación en clase.

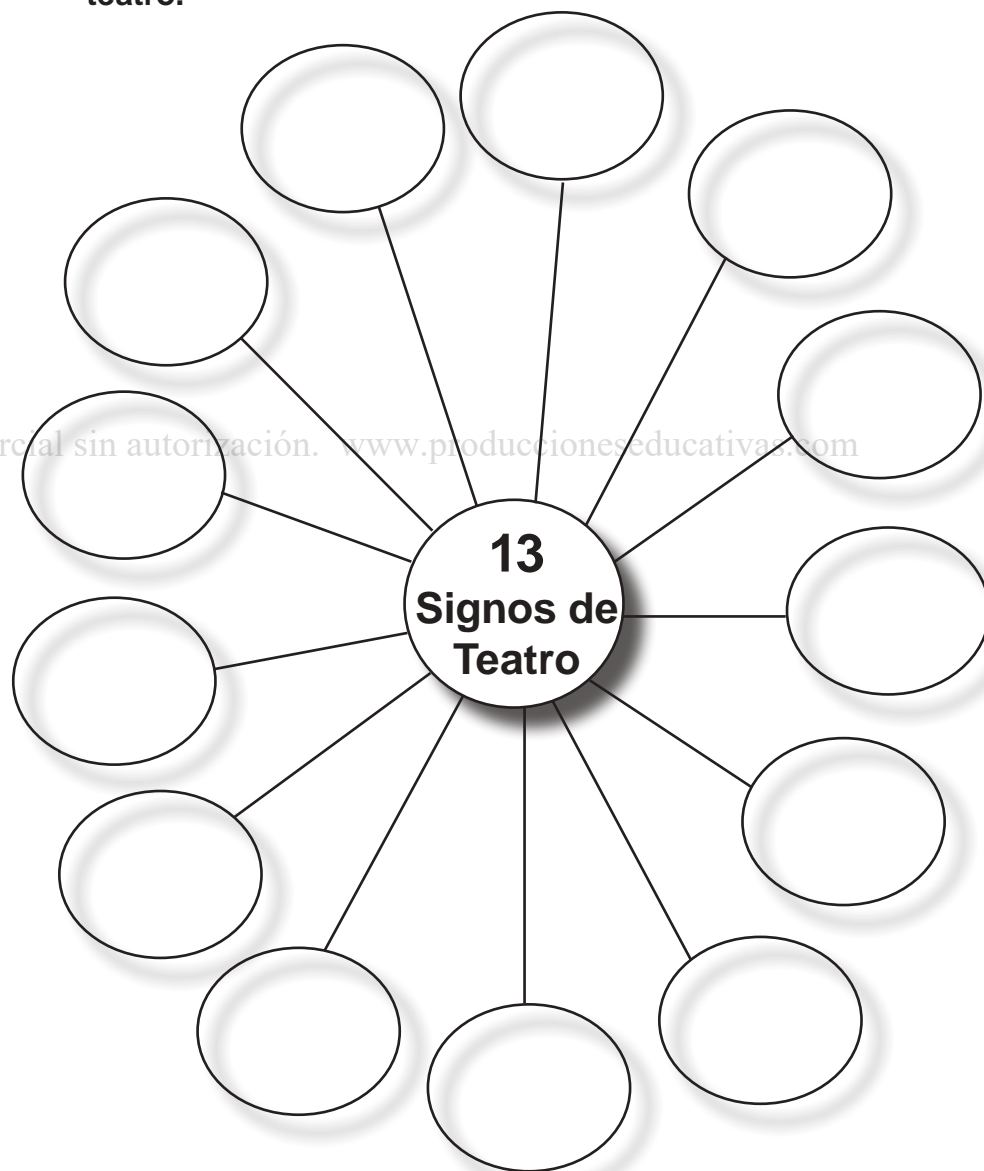

Cuánto aprendiste

1. Escribe una síntesis de la vida de tu actor favorito (o actriz favorita)

PEGA SU FOTOGRAFÍA

2. Elabora un esquema de araña con los trece signos del teatro.

Todos los derechos reservados, Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización. www.produccioneducativa.com

Cuánto aprendiste

3. Pega una fotografía tuya disfrazado de mimo y describe tu experiencia elaborando la pasta de maquillaje.

• ¿Qué importancia tiene para los guatemaltecos la cultura teatral?

• ¿Qué es un apuntador?

• ¿Qué significa la frase “tras bambalinas”?

4. Responde las preguntas

• ¿Has asistido a alguna obra de teatro, mimos, cuentacuentos o títeres? Describe lo que te ha parecido.

Fuentes de consulta

- Prof. Carolina de Pedro Pascual. **Estudio Ballet Barcelona®**
Body Ballet® & Detox Ballet®
- Real Academia Española de la Lengua. Diccionario de la lengua española. Edición Tricentenario. Actualización 2018.
- Wikipedia.org
- Corazón Tierra. Los Elementos de la Danza. About español.
Juhani Pallasmaa. *Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos.*
- Colegio Loyola. Teatro José Andrés Castañeda Monterroso. 2011.

Todos los derechos reservados, no se permite la reproducción total o parcial sin autorización. www.produccioneducativas.com