

■ ANÁLISIS DEL LENGUAJE TEATRAL

ANÁLISIS DEL LENGUAJE TEATRAL Y SU ENSEÑANZA EN EL CICLO SUPERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA

Esta materia forma parte del 5º año de la Escuela Secundaria Orientada en Arte - Teatro. Encuentra su antecedente en Actuación de 4º año y culmina, en el último año del Ciclo Superior, con 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–.

Durante su desarrollo propone comprender el hecho teatral como una totalidad; promueve que los estudiantes construyan categorías de análisis que den cuenta de los componentes puestos en juego en él y de cuáles son los procedimientos constructivos involucrados. A su vez, entiende al lenguaje teatral desde una mirada integral y no sólo como la suma de partes de los elementos que lo componen.

Análisis del lenguaje teatral interrelaciona lo conceptual y lo teórico con la praxis artística. Con un enfoque analítico y conceptual, considera los contenidos que simultáneamente se abordan en la materia Actuación y procedimientos constructivos en teatro, así como también recupera el trabajo realizado en Actuación de 4º año.

A partir de esta perspectiva se producen revisiones respecto de los encuadres conceptuales y las denominaciones de contenidos. Se utiliza la palabra *componentes*, en reemplazo de *elementos*, para designar a las unidades del lenguaje y de la estructura dramática. Este cambio de designación obedece a la idea de comprender a las unidades como formas de construcción y no como compartimentos estancos diseccionados para su estudio.

Teniendo en cuenta lo anterior, se desestima la comprensión del lenguaje disciplinar desde el paradigma comunicacional y el análisis semiológico. Se considera que el campo del arte ha superado la mirada que lo concibe como un *medio para* y se propone interpretarlo como 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 legalidades particulares.

Las prácticas teatrales, en tanto objeto de conocimiento, deben abordarse teniendo en cuenta que se pueden corregir, modificar, criticar y reconfigurar para comprenderlas mejor. En este sentido, a partir de las conceptualizaciones planteadas, la materia brinda recursos que permiten a los estudiantes reflexionar acerca de sus propias prácticas y producciones, las de sus pares y el contexto o los circuitos de circulación de las obras de arte. Este análisis enriquece la práctica y genera modificaciones tanto en el sujeto como en el objeto de aprendizaje.

En la exploración de situaciones escénicas es esencial reconocer procedimientos menos convencionales y más complejos, comprender integralmente la producción y profundizar 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, observar cuáles son sus componentes, cuál es el orden, qué la estructura, desde qué marcos teóricos se construye, etc., se puede ahondar en este análisis y buscar recursos y modos de producción diferenciados que concuerden con las necesidades propias de la puesta en escena.

En esta materia se trabajan los conceptos básicos que atañen al análisis del texto dramático, sus invariantes y diferencias, los componentes de la estructura dramática y su interpretación. Se avanza 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

Análisis del lenguaje teatral se plantea como un espacio de análisis y conceptualización de los criterios compositivos y procedimientos constructivos que atraviesan al lenguaje teatral. Sus contenidos se estructuran en núcleos temáticos que pautan una cierta continuidad cronológica y agrupan aspectos a problematizar que atraviesan el campo disciplinar.

Materia	Análisis del lenguaje teatral.
Año	5º año.
Núcleos temáticos	Criterios compositivos y procedimientos constructivos.
	Análisis del texto dramático.
	El aporte de otras disciplinas.
	La producción escénica en la historia del teatro occidental.

CARGA HORARIA

La materia Análisis del lenguaje teatral corresponde al 5º año de la Escuela Secundaria Orientada en Arte - Teatro.

Su carga horaria es de 72 horas totales; si se implementa como materia anual su frecuencia será de dos horas semanales.

OBJETIVOS DE ENSEÑANZA

- Favorecer el reconocimiento de los componentes y los criterios compositivos que intervienen en la construcción de la poética de una obra.
- Contribuir al análisis de los aspectos técnicos y las materialidades que se seleccionan en función de la construcción de sentido.
- Problematizar las decisiones que se toman en las puestas en escena profesionales y del grupo.
- Proporcionar criterios compositivos que permitan el análisis de distintos estilos vinculados con la propuesta de trabajo de los estudiantes.
- Proponer el análisis de textos teóricos que aborden problemáticas disciplinares.
- Favorecer las condiciones para que los alumnos evalúen sus propias producciones y las del grupo de pares, sobre la base de un debate fundamentado en conceptos específicos de la disciplina.
- Incorporar, con distintos grados de complejidad, el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Conectividad (NTICX) en la enseñanza de la materia Análisis del lenguaje teatral.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Reconocer los componentes y los criterios compositivos que intervienen en la construcción poética de una obra.
- Analizar los criterios de selección de materiales que se utilizan en una obra.
- Construir criterios para la selección de materiales y técnicas en función del fortalecimiento de la coherencia interna de una obra.
- Fundamentar y/o criticar las decisiones que se toman en las puestas en escena profesionales, de los alumnos y sus compañeros.
- Comprender los procedimientos constructivos en teatro para el análisis y reconfiguración de las producciones que se realicen.
- Producir conceptualizaciones escritas y orales acerca de los componentes y las estrategias que se ponen en juego en las producciones profesionales o elaboradas por los alumnos en el espacio de la materia.
- Conocer y problematizar textos teóricos que aborden las problemáticas específicas de la disciplina.

CONTENIDOS

CRITERIOS COMPOSITIVOS Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

- Continuidad y ruptura: del tiempo, el espacio y el relato.
- Discontinuidad: en el relato, la línea de acción y la curva dramática.
- Simetría y asimetría: en la composición de la puesta en escena, 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

- Texto dramático tradicional. 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: su integración 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 y la utilería.
 - El vestuario como reflejo de la situación escénica. La selección estética y su relación con el personaje, la época y la sociedad.
 - Maquillaje: máscara, maquillaje y peinado. El realismo y lo no realista.
 - Texto: el texto, la palabra y el silencio.
 - El sonido y la música incidental.

LA PRODUCCIÓN ESCÉNICA 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 del 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 Konstantín Stanislavski.
- El naturalismo.
- Las vanguardias.

- La puesta en escena en la segunda mitad del siglo xx y en la contemporaneidad: fluxus, accionismo vienés, living theater.
- Teatro de representación y presentación.
- Interrelación con otros lenguajes artísticos. Hibridaciones en la escena contemporánea.
- Lo tecnológico como recurso y lenguaje en la escena.
- Formas contemporáneas de espectacularidad.
- *Performances*, instalaciones, intervenciones.
- Tradiciones y rupturas en textos dramáticos y espectaculares.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

El abordaje de contenidos debe considerar los distintos problemas que presentan las producciones escénicas; su tratamiento de manera exhaustiva requiere que se establezcan relaciones entre los criterios compositivos, el análisis, la puesta en escena y el aporte de otras disciplinas. En este sentido, esta propuesta didáctica propone el desarrollo de las clases a partir de la interrelación entre los núcleos temáticos planteados.

Se sugiere al docente vincular los contenidos y generar preguntas que permitan superar la linealidad en el tratamiento de los temas. Podría problematizar, entre otras situaciones, acerca del rol del espectador en determinada producción y generar las siguientes preguntas: ¿cuáles son los criterios compositivos puestos en juego?; ¿qué diferencia existe entre el teatro a la italiana y la ruptura de la cuarta pared?; ¿qué concepciones sostienen la utilización de uno u otro?; ¿qué procedimientos se deben considerar?; etcétera.

De esta manera tiene la posibilidad de proponer un caso para trabajar –ya sea a partir de la tarea de los estudiantes, el acceso a obras de teatro filmadas o la visita a funciones en sala– y analizar en simultáneo los contenidos de los diferentes núcleos temáticos.

La preeminencia en estas orientaciones didácticas de propuestas que consideran las producciones de los estudiantes sobre otros tipos de creaciones, de ningún modo inhabilita la posibilidad de trabajar a partir de las experiencias de los grupos profesionales y de comprender el modo en que ellos aplican los diferentes conceptos. De hecho, al considerarlas se amplían las oportunidades y las materialidades con las que trabajan los estudiantes, sin por ello presentar ejemplos modelizantes.

Si las condiciones materiales y organizacionales están dadas, y el distrito en el cual se emplaza la escuela cuenta con formaciones de teatro, se sugiere que el grupo asista a una obra comercial o independiente, tradicional o contemporánea. Esta actividad es útil al momento de construir categorías de análisis y ampliar los conocimientos que se tienen en relación con la disciplina.

CRITERIOS COMPOSITIVOS Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

Si bien la materia se orienta a la conceptualización y el análisis del lenguaje teatral, debe ser un espacio que contribuya a la comprensión integral de las producciones que realizan los estudiantes. Para ello, durante la clase es posible trabajar a partir de las escenas que los alumnos producen –paralelamente– en Actuación y procedimientos constructivos en teatro, de modo que pongan en juego los conceptos propios del lenguaje.

Una modalidad sugerida para organizar esta tarea consiste en la conformación de dos grupos: uno que desarrolla la escena¹ y otro que la observa y expresa los procedimientos y criterios compositivos que identifica en ella, teniendo en cuenta las operaciones propuestas por el docente.

¹ Se recomienda que el grupo responsable de este desarrollo sea el mismo que en Actuación y procedimientos constructivos en teatro se encuentra produciendo la escena.

Si se consideran las operaciones de centralidad y descentralidad, por ejemplo, los alumnos que cumplen la función de dirección podrán modificar la puesta en escena en función de estos conceptos. Ambos grupos deberán ponerse de acuerdo en cuáles son los criterios de aplicación de dichos conceptos y transformarán su propuesta en relación con la consigna.

A continuación, se propone una planificación 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 consideran las operaciones de *repetición* y *unicidad*.

En un inicio, el docente presenta cuál es el contenido que se abordará en la clase y algunos ejemplos vinculados a la manera en que éste se trabaja en distintas producciones, cómo esto modifica el relato, etc. Expresa además los criterios de evaluación de la tarea.

Con posterioridad, se propone a los alumnos la conformación de grupos –teniendo en cuenta los agrupamientos de la materia Actuación y procedimientos constructivos en teatro– y se ofrece las pautas para organizar la práctica: un equipo 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 de contenido propuesto.

Se solicita a los grupos que ensayen fuera del espacio de la clase y que, para un próximo encuentro, elaboren una propuesta reconfigurada de la escena inicial.

Al momento de realizar la presentación en clase, los alumnos observarán y analizarán cuáles fueron los procedimientos constructivos utilizados, de qué manera debieron reestructurar los componentes, entre otras cuestiones.

Por último, se propone una evaluación en dos instancias. En la primera, los estudiantes harán devoluciones a sus compañeros respecto del trabajo realizado, y en la segunda producirán un texto escrito que incorpore reflexiones acerca de cuáles fueron los procedimientos considerados y su incidencia en la estructura total de la obra.

ANÁLISIS DEL TEATRO DRAMÁTICO

Se propone reflexionar acerca de la historia que une al texto dramático y la puesta en escena, cuáles son sus similitudes y diferencias y de qué manera se han independizado en las producciones contemporáneas. Esta perspectiva supera la concepción del texto literario como punto de partida de la puesta en escena.

Entre los materiales de trabajo sugeridos se consideran las filmaciones de obras de teatro profesionales, fragmentos de películas que presentan puestas en escena teatrales, obras de teatro compartidas por el grupo, y las producciones que los estudiantes desarrollan en Actuación y procedimientos constructivos en teatro.

EL APORTE DE OTRAS DISCIPLINAS

Se aborda el espectáculo teatral desde un enfoque que privilegia la intervención de los lenguajes de las diversas disciplinas como constituyentes de un acto de composición integral (no interdisciplinario) para la construcción de la puesta en escena.

Esto implica superar la mera yuxtaposición de disciplinas y considerar un complejo entramado en donde los lenguajes, puestos en la escena, se reconfiguran como un lenguaje único y específico estructurado por la actuación.

LA PRODUCCIÓN ESCÉNICA EN LA HISTORIA DEL TEATRO OCCIDENTAL

Se propone trabajar de igual manera que en los demás núcleos, pero en este caso a partir de un eje de preguntas vinculadas con la historia del teatro y las cosmovisiones que marcan las diferentes épocas. Un ejemplo podría ser ¿de qué manera se configuraban los procesos de producción en el período del realismo ruso y el del teatro argentino contemporáneo?

Es importante que el docente tenga en cuenta que la historia del arte, si bien es significativa, no tendrá centralidad en este núcleo. Esto se debe a que la Escuela Secundaria Orientada en Arte - Teatro exige un determinado nivel de especificidad en el tratamiento del tema, pero no la formación de profesionales en la disciplina.

LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD

Análisis del lenguaje teatral aborda la escritura, la lectura y la oralidad considerando el mismo enfoque que presenta la materia Prácticas del Lenguaje en el Diseño Curricular del Ciclo Básico de la Escuela Secundaria. De este modo, tiene en cuenta tres ámbitos: la literatura, el estudio y la formación ciudadana.

En relación con el *ámbito de la literatura* analiza las obras dramáticas en su condición de textos literarios (estructura formal y signos textuales) y su puesta en escena. Considera, además, las estructuras temporales y espaciales del relato tradicional (linealidad) y propone que el docente reflexione, junto con los estudiantes, acerca de sus prácticas de construcción en ficción.

En estas operaciones se ponen en juego las reglas, las formas y los contenidos del ámbito de la literatura, tanto en la conformación de los relatos como en la reescritura de las escenas, el planeamiento de los conflictos, las acciones e incremento y disminución de la tensión dramática, aspectos imprescindibles en la construcción de una narración.

El *ámbito del estudio*, por su parte, requiere que el docente incorpore a la práctica cotidiana de los estudiantes textos teóricos que presenten conceptualizaciones de las diferentes problemáticas. Este eje es fundamental para cumplir con uno de los propósitos centrales de la orientación: conceptualizar y reflexionar acerca de las prácticas culturales juveniles, sus modos de producción, circulación, y la manera en que éstas – entre otros factores– construyen la identidad de los estudiantes.

Desde esta perspectiva se propone que el docente oriente a los estudiantes en la lectura de textos académicos a partir de la formulación de preguntas e interpelaciones, la búsqueda de posicionamientos ideológicos y la contraposición de opiniones entre los autores de los textos. Debe fomentar también el acercamiento del estudiante a la producción de textos académicos propios, mediante la realización de trabajos monográficos, informes, pequeñas investigaciones, etcétera.

Por último, en el *ámbito de la formación ciudadana* la materia propone una vinculación dialéctica con el objeto de estudio, entre los estudiantes, con el docente y con las producciones. Este modo de aproximación al conocimiento requiere del trabajo en equipo, la fundamentación de las ideas, la tolerancia a la crítica y la transformación teniendo en cuenta estos aspectos.

Esto es relevante para la construcción de una participación ciudadana y de un sujeto que se entiende a sí mismo como parte activa del Estado y de la sociedad en la que vive, con capacidad para modificarla a partir de su mirada crítica y la acción transformadora.

El docente debe propiciar espacios de debate, realización de trabajos colectivos y evaluación permanente en los que se escuche, respete y valore el punto de vista de cada estudiante; tiene que incentivar la fundamentación de las ideas por parte de los mismos y el replanteo de las que se consideren equivocadas.

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN

La evaluación, desde este enfoque de enseñanza, se considera como una instancia, un punto de partida dentro del marco social e institucional más amplio, que permite a los docentes –responsables de dicho proceso– corroborar el aprendizaje y revisar críticamente las propuestas, contrastándolas con las prácticas áulicas.

La evaluación no debe pensarse como una acción que se realiza al finalizar cada trimestre, sino que se ha de desarrollar antes y durante el proceso de enseñanza. Es fundamental que se trabaje también en la culminación de cada núcleo temático, como corte en el proceso de aprendizaje, de modo que los estudiantes puedan realizar una síntesis de lo aprendido y el docente rediseñar sus estrategias de enseñanza y reelaborar el proyecto, entre otras cuestiones.

En este tipo de formación es importante realizar evaluaciones de los trabajos que producen los alumnos, en las que participen tanto el docente como los estudiantes; este aspecto contribuye al fortalecimiento de una mirada crítica por parte de los jóvenes y a la comprensión de conceptos. Resulta fundamental que el docente establezca con claridad la modalidad de evaluación y las pautas para la acreditación, la calificación y la promoción, que deberá comunicar al grupo al inicio de las clases. Para evaluar los aprendizajes en esta materia, se deberá contemplar también la forma de trabajo de las clases regulares.

Es importante utilizar dispositivos o instrumentos que permitan no sólo verificar la incorporación de conceptos, sino también el desarrollo de la reflexión, la investigación y el análisis frente a un hecho artístico. Para ello, se sugiere que el docente observe la participación en clase, la realización de trabajos que requieran una elaboración por fuera del tiempo de la clase, la incorporación de los conceptos y criterios constructivos de la disciplina en estas producciones y la realización de actividades grupales que permitan la discusión y el consenso.

Los criterios de evaluación de los alumnos se relacionan con aspectos puntuales y prácticas como:

- la incorporación a las producciones de nuevos materiales y componentes, su identificación y organización;
- el desarrollo de las propuestas, su gradación y flexibilidad en la inclusión de variantes;
- el cambio que se produce desde los conocimientos previos hasta las nuevas conceptualizaciones;
- la utilización del lenguaje verbal para la puesta en acto de los aprendizajes;
- el cumplimiento de las pautas de trabajo y el rol ejercido en el grupo;
- el desempeño activo y autónomo en la producción y análisis de los trabajos requeridos.

En el proceso de evaluación se pueden utilizar, entre otros, los siguientes instrumentos:

- la construcción de guías de lectura y análisis de obras y textos teóricos;
- la realización de trabajos escritos que den cuenta de la comprensión y la utilización de los conceptos trabajados;
- la producción de pruebas escritas u orales para comprobar la adquisición de ciertos conocimientos;
- la presentación de trabajos distinguiendo si fueron profundizados a partir de los ensayos;
- la anotación de las devoluciones y sugerencias de modificación que el docente y los compañeros realizan al alumno.

BIBLIOGRAFÍA

- Aristóteles, *Poética*. Buenos Aires, Colihue, 2006.
- Barba, Eugenio, *Teatro. Soledad, oficio y revuelta*. Buenos Aires, Catálogos, 1997.
- Calabrese, Omar, *El lenguaje del arte*. Madrid, Paidós, 1997.
- — — y Savarese, Incola, *Anatomía del actor*. México, Edar Ceballos, 1988.
- De Marinis, Marco, *Comprender el teatro. Lineamientos de una nueva teatrología*. Buenos Aires, Galerna, 1997.
- Dubatti, Jorge (coord.), *Historia del actor. De la escena clásica al presente*. Buenos Aires, Colihue, 2008.
- Hetmon, Robert, *El método del actors studio. Conversaciones con Lee Strasberg*. Madrid, Fundamentos, 1998.
- Pavis, Patrice, *Diccionario del Teatro. Dramaturgia estética y semiología*. Barcelona, Paidós, 2004.
- — —, *El análisis de los espectáculos: teatro, mimo, danza, cine*. Barcelona, Paidós, 2000.
- Strasberg, Lee, *Un sueño de pasión*. Buenos Aires, Emecé, 1997.
- Wright, Edgard, *Para comprender el teatro actual*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1989.

RECURSOS EN INTERNET

- Alternativa Teatral, <http://www.alternivateatral.com/>
- Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral (Celcit), <http://www.celcit.org.ar/>
- Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral (Celcit), *Revista Teatro*, <http://www.celcit.org.ar/publicaciones/>
- Dirección General de Cultura y Educación, <http://abc.gov.ar/>
- Dramatiza, <http://www.dramatiza.com.ar/>
- Instituto Nacional del Teatro (Inteatro), <http://www.inteatro.gov.ar/2008/index.php>
- Instituto Nacional del Teatro (Inteatro), *Revista Picadero*, <http://www.inteatro.gov.ar/editorial/picadero22.php>
- Telón de Fondo, *Revista de Teoría y Crítica Teatral*, <http://www.telondefondo.org/>

Sitios útiles para buscar y acceder a ejemplos de teatro filmado

- Taringa, <http://www.taringa.net/buscador/>
- YouTube, <http://www.youtube.com/>

ES