1.- La expresión corporal

Desde los comienzos de la raza humana, antes de la evolución del lenguaje, los seres humanos se comunicaban mediante gestos y señales, es decir, con el <u>lenguaje del cuerpo</u> o <u>lenguaje gestual</u>. Podemos decir, pues, que la expresión corporal es tan antigua como el ser humano.

La expresión corporal fue, durante muchos siglos, la única forma de comunicación entre los miembros de una comunidad. Con el tiempo, y como consecuencia de la evolución de las sociedades más primitivas, surge la palabra, es decir, el <u>lenguaje verbal</u>. Hasta mucho más tarde no se utilizaría la escritura o **lenguaje escrito**.

En teatro cobra importancia la acción por encima de la palabra y la expresión corporal, la capacidad de expresar ideas, conceptos y estados de ánimo partiendo de nuestro cuerpo, se convierte así en una de las principales armas del actor.

La expresión corporal es una forma de comunicación basada en el cuerpo y en su capacidad para realizar gestos. Por tanto, podemos decir que la expresión corporal es una forma de comunicación no verbal que utiliza el gesto, es decir, el lenguaje del cuerpo.

Estas manifestaciones del comportamiento motor comprenden una extensa gama de movimientos comunicativos que van desde las expresiones faciales, desde las actitudes y gesticulaciones, hasta las más refinadas coreografías de la danza actual.

- → El **movimiento expresivo** lo integran tres factores principalmente: el porte y actitud del cuerpo, los gestos, y las expresiones faciales. Estos movimientos son manifestaciones corporales que exteriorizan las emociones internas de la persona y que acompañan a las expresiones orales para dar más fuerza a las palabras.
- → El **movimiento interpretativo** comprende el movimiento creativo y el estético como manifestaciones expresivas de las sensaciones del hombre. Las manifestaciones motoras del arte constituyen el medio de que se vale el intérprete para expresar por medio de un símbolo objetivo (la proyección de su cuerpo en el espacio a través de la realización de un movimiento), unas circunstancias subjetivas (sentimientos y emociones intimas).

Elementos del lenguaje corporal

Los elementos expresivos del cuerpo y del movimiento son:

- la manera de usar los músculos;
- la manera de ocupar el espacio;
- la manera de usar y estructurar el tiempo.

Por lo tanto, para poder expresarse, comunicarse y crear mediante el lenguaje corporal, se han de abordar los siguientes aspectos:

1.- Toma de conciencia del cuerpo

Se trata de poner a la persona en contacto con su propio cuerpo, captar su interés y estimular la curiosidad; es más importante el grado de concentración y sensibilidad con que se practica un movimiento que el resultado del mismo.

En este planteamiento, la **relajación** tiene un papel fundamental; nos pone en condiciones de "escuchar" nuestro cuerpo, de poder descubrirlo y aceptarlo. Algunos temas que pueden considerarse importantes bajo este aspecto son:

- La piel, lo que sentimos y percibimos a través de ella.
- El esqueleto; los huesos como soporte sólido del cuerpo, su función en las leyes de la estática, su función en el movimiento.
- La función de las articulaciones y los músculos en la postura y los movimientos.

2.- Toma de conciencia del espacio

Distinguimos entre un espacio parcial y un espacio total.

- El espacio parcial rodea el cuerpo, delimitado por la capacidad del movimiento corporal sin desplazamiento.
- El **espacio total** nos sitúa rápidamente en el espacio de la comunicación. Es la proyección de mí mismo (de mi cuerpo, de mi movimiento) hacia el exterior. Es el espacio de los otros.

Este espacio total es, por lo tanto, el espacio que hay entre mí y los otros, entre mí y los objetos, entre los otros y los objetos. Para "adentrarse" en el espacio total es de gran ayuda la imagen de sentir que me desplazo en mi espacio parcial como si fuera una esfera que me protege, que me ayuda a organizar mi movimiento y que media entre mí y el espacio total.

3.- Toma de conciencia del tiempo

Ritmo y **movimiento** están estrechamente relacionados, de ahí la importancia de este apartado. Cualquier movimiento tiene una dimensión temporal, rítmica.

Los estímulos rítmicos tienen la función de despertar a la persona, de "movilizar" sus fuentes expresivas y de apelar a la integración de los otros aspectos (cuerpo y espacio).

El ritmo intrínseco del movimiento está dado por la organización temporal de las distintas fases que componen cualquier movimiento: contracción/distensión, fuerte/débil, impulso/inercia, acción/pasividad, equilibrio/desequilibrio. El ritmo es, por consiguiente, un elemento fundamental en la educación del movimiento.

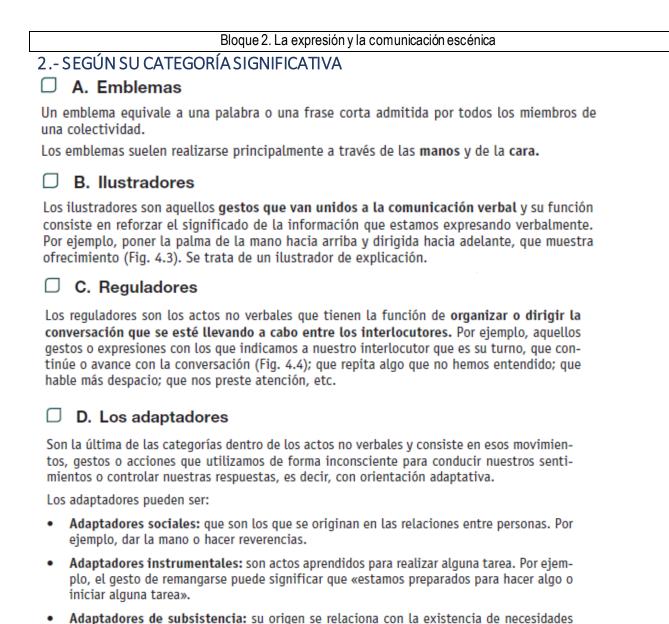
Kinesia

La **kinesia**, también conocida como kinesis, es la disciplina que analiza las posturas, los gestos y los movimientos del cuerpo humano.

Los gestos

1.- SEGÚN EL GRADO DE VOLUNTARIEDAD

- Gestos innatos o involuntarios: son los gestos que utilizamos para expresar sentimientos o sensaciones. Por ejemplo, reír o sonreír es una expresión innata o involuntaria de alegría mientras que llorar lo es de tristeza. Arrugamos la cara de una manera muy personal cuando comemos una cosa que no nos gusta, etc.
- Gestos aprendidos o culturales: constituyen expresiones que hemos aprendido de los demás y que en algún caso son comunes en varios países. Por ejemplo, nos tocamos la barriga cuando tenemos hambre, saludamos moviendo la mano abierta, alzamos es pulgar cuando una cosa está bien hecha, etc.
- Gestos creativos: hay expresiones muy complejas que no tienen un gesto específico. Es el caso de la expresión de ideas o historias; el que expresa inventa una forma de hacerse entender de una forma muy personal. Los mimos, los payasos o, incluso, los actores y actrices de teatro, utilizan su propia creatividad en la representación de los personajes.

Las posturas

sión, duda (Fig. 4.5), etc.

La posición del cuerpo y de los miembros, la forma en que se sienta una persona, o está de pie, etc, refleja sus emociones y sentimientos sobre sí mismo y sobre los otros, así como sus estados emocionales.

Podemos distinguir posturas abiertas o cerradas, adelantadas o retrasadas, tensas y relajadas. Se han establecido **cuatro categorías posturales** o actitudinales:

• Acercamiento: actitud corporal atenta comunicada por una inclinación adelante del cuerpo.

orgánicas como alimentarse, descansar, gestos relacionados con circunstancias de ten-

- Rechazo: actitud corporal negativa, de rechazo o repulsa, comunicada retrocediendo o volviéndose hacia otro lado.
- **Expansión**: actitud corporal orgullosa, arrogante o despreciativa, comunicada por la expansión del pecho, tronco recto o inclinado atrás, cabeza erecta y hombros elevados.
- Contracción: actitud corporal depresiva, comunicada por un tronco inclinado hacia delante, cabeza y pecho hundido, hombros que cuelgan....

La expresión facial

A través de la cara, y más concretamente de los gestos que realizamos con ella, transmitimos gran cantidad de información, en especial a través de los **ojos** y de la **boca**, que expresan sentimientos o actitudes del emisor.

Las investigaciones llevadas a cabo por Ekman concluyeron que existen **siete emociones básicas** propias del ser humano que transmitimos a través de la expresión facial:

- Alegría
- Asco
- Tristeza
- Desprecio

Miedo

Sorpresa

Enojo

Dentro de las expresiones faciales, cobra especial importancia el análisis de la **sonrisa.** Es uno de los gestos que podemos expresar mediante la boca, la cual proporciona información acerca del estado anímico de una persona.

La mirada

A través de los ojos transmitimos mucha información. La mirada es un indicador de que estamos escuchando a nuestro interlocutor: sin mirar a la otra persona resulta muy difícil establecer una conversación de forma fluida.

Si miramos fijamente a una persona durante un cierto periodo de tiempo, le estamos transmitiendo una señal de hostilidad hacia ella (y más aún si no la conocemos). Por el contrario, si bajamos la mirada, transmitimos una señal de inseguridad o de sumisión.

Se pueden distinguir tres clases de miradas:

- a) Mirada laboral: se da en ambientes de trabajo. En ellas, debemos procurar que nuestra mirada no caiga por debajo del nivel de los ojos de nuestro interlocutor.
- b) Mirada social: nuestra mirada cae por debajo de los ojos de nuestro interlocutor.
- c) Mirada íntima: los ojos del emisor recorren de arriba abajo el cuerpo de su interlocutor.

La proxémica

La **proxémica** (proximidad espacial) es la disciplina que estudia el espacio y la distancia que guardan las personas al comunicarse verbalmente.

Esta distancia depende de varios factores:

- El grado de intimidad que el emisor tiene con el receptor. La distancia será más próxima cuanto más íntima sea la relación.
- El motivo del encuentro. Si es formal, como por motivos de trabajo, la distancia será mayor que cuando se trata de una reunión amistosa.
- La personalidad. Así, los extrovertidos mantienen una distancia menor que los introvertidos.
- La edad. Los jóvenes suelen situarse entre sí más cerca que las personas mayores, salvo cuando entablan una conversación con ellas (personas mayores).
- La cultura o la raza de las personas, que influye al usar una distancia mayor o menor.

Las zonas que marcan la **distancia** a la que consentimos que esté una persona, según nuestro grado de intimidad y consonancia con ella, son las siguientes:

- Distancia íntima (hasta 45 cm). Es la distancia para la conversación íntima. Con la excepción de algunos desconocidos especiales, como médicos o dentistas, que tienen nuestro permiso para invadirlo, este espacio queda reservado para familiares o amigos íntimos (Fig. 4.10).
- Distancia personal (de 45 a 120 cm). Es la que se mantiene con personas conocidas, es
  decir, en encuentros personales pero no íntimos: conversaciones entre compañeros de
  trabajo, vecinos, etc. Entre 45 y 75 cm es la distancia que posee la burbuja personal
  de un individuo de la cultura occidental, pero en culturas como la oriental o la escandinava, la distancia personal aumenta hasta, aproximadamente, los 120 cm.
  - Cuando alguien invade esta zona, procuramos separarnos inconscientemente, para mantener la distancia de seguridad.
- Distancia social (de 120 a 360 cm). El contacto físico en esta zona es casi imposible, por eso es la que se utiliza para conversaciones formales, encuentros impersonales o con desconocidos. Así, es la que se mantiene entre jefes y empleados. Muestra de ello es que los despachos de los cargos relevantes en la empresa tienen mesas con una profundidad suficiente para mantener esa distancia.
- Distancia pública (más de 360 cm). Es la que se emplea para los discursos o conferencias y reuniones, ya que confiere prestigio y autoridad. Se puede observar en la distancia que hay entre el presidente y los accionistas en las juntas generales de los bancos y grandes empresas.

Tiempo y expresión

Génesis y clasificación del ritmo.

El término "Ritmo" deriva del griego RITHMOS, cuya raíz tiene el significado de "fluir". Desde siempre, debido quizás a que la actividad rítmica es consubstancial a todos los actos de la naturale za (ritmos biológicos), el ritmo ha sido siempre asociado al movimiento.

Así y entre las innumerables definiciones existentes, la debida a Platón es la que expresa mejor dicha conceptualización: "El ritmo es la ordenación del movimiento".

Pero también se hace evidente que el ritmo tiene otra connotaciones y aplicaciones que se pueden poner de manifiesto a través de su clasificación. Así, podemos dividirlo en:

a) El ritmo biológico. -

Definido por Paul FRAISE como: "un sistema oscilante en el cuál se producen eventos idénticos a intervalos de tiempos sensiblemente iguales", incluye todos los ritmos naturales. Desde la alternancia de las estaciones o del día y la noche (ritmos cardíacos) hasta los puramente orgánicos humanos como son por ejemplo los ritmos cerebrales o la frecuencia cardíaca o respiratoria.

A su vez dichos ritmos biológicos se pueden dividir en:

- a.1. Espontáneos. (Por ejemplo, el metabolismo celular y la frecuencia cardiaca.
- **a.2.** De excitación. (Producido por estímulos no periódicos: por ejemplo, los movimientos peristálticos intestinales debidos a la ingestión de comida)
- **a.3. Inducidos.** (Son aquellos cuya frecuencia es influenciada por otro ritmo o agente externo con el que debe sincronizarse: como por ejemplo las ondas cerebrales que se solapan con la estimulación procedente de una fuente luminosa externa)
- **a.4.** Adquiridos. (Todos los correspondientes a aquellas tareas de aprendizaje o reflejos condicionados)

b) El ritmo musical.-

Es el concepto más extendido, aunque posiblemente no es el mejor comprendido. Desde un punto de vista musical el ritmo se puede definir como: "Elemento substancial de la música que marca su periodicidad" ... que no se debe confundir con el compás que es: "Una medida del tiempo en fracciones iguales"; y que a su vez da lugar al concepto de tiempo, que es simplemente la velocidad a la que se manifiesta una secuencia rítmica.

c) El ritmo del movimiento.-

Constituye la estructura dinámico-temporal de un movimiento. Tanto en su forma externa (gesto-forma y amplitud de movimiento) como en relación a la alternancia de las fases de tensión-relajación de la musculatura agonista.

Si analizamos el movimiento desde su origen fisiológico, la contracción muscular, tendremos que observar que ésta se compone de distintas acciones recíprocas como son la acción y la pausa. Esto se llama reciprocidad rítmica. Esto nos viene a decir y demostrar que el ritmo no sólo existe en la música, sino que constituye también un fenómeno orgánico-biológico.

Podemos decir que el ritmo del movimiento es la división de la dinámica del mismo (tensión / relajación). Vemos que un movimiento está mal realizado cuando la acción se ve perturbada en sus fases dinámicas, tanto de tiempo como de fuerza.

Para comprender con mayor claridad la esencia del ritmo, podemos dividirlo en general en:

- Ritmo permanente y continuo (correr, nadar, remar, ciclis mo, etc.: ritmo cíclico)
- Ritmo breve y acentuado (lanzar, saltar, etc.: ritmo acíclico)

La educación del ritmo es, al mismo tiempo, equivalente y complementaria de los que se pueda entender como educación del movimiento, ya que por un lado, si no tuviéramos noción del movimiento no la tendríamos del ritmo, y por otro, el ritmo afecta al movimiento en tanto que es la forma en que éste se realiza. La educación del ritmo se entender como la educación del movimiento polarizando la atención en la forma en que se produce en el tiempo.

RITMO, MÚSICA Y MOVIMIENTO

Desde siempre se ha reconocido la influencia de la música en la motricidad del ser humano. Es sabido también que la música tiene un efecto excitante o relajante, que no debe de ser descuidado en la educación del movimiento.

La música ofrece un efecto estimulante en lo motriz y en lo psíquico. Es además, un factor de significación social a través de su realización en el canto y la danza.

Los elementos básicos de la música son: Melodía. Armonía. Ritmo.

EL COMPÁS.

Unidad rítmica, dividida a su vez en varias partes o tiempos. El compás se indica mediante una fracción cuyo denominador representa una división de la redonda, tomada arbitrariamente como valor de referencia, y el numerador, el número de estas divisiones por compás (por ejemplo: 3/4 = compás formado por tres cuartos de redonda, es decir, tres negras)

Manifestaciones de la expresión y comunicación corporal.

La danza

La danza es una de las manifestaciones más claras de la expresión corporal. Todos los tipos de danza, sobre todo el ballet o la danza contemporánea, intentan expresar una historia mediante los movimientos de los bailarines y bailarinas.

Podríamos intentar una clasificación de las danzas naturales del hombre:

- a) Sagradas propiamente dichas. Ante los dioses.
- b) Ligadas al rito, pero marcadas por acontecimientos importantes de la vida: fenómenos terrestres, estaciones, recolección, vendimia, luna nueva, bodas, nacimientos, conquistas del sexo opuesto, honras fúnebres, guerras...
- c) Profanas: festivas, mimos, imitación de animales, imitación de vicios del hombre...

Todo esto explica la necesidad del hombre de expresarse a través del movimiento y la danza, implicando ésta un mensaje significativo y con un contenido espiritual además de estético.

El mimo y el teatro:

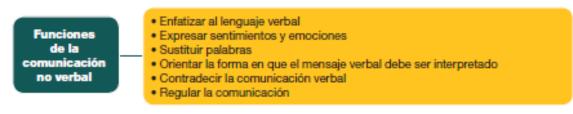
El mimo es el lenguaje gestual más puro. Intenta explicar historias sin usar la palabra y utilizando todos los gestos posibles: con la cara, con las manos y con todo el cuerpo. Los payasos, aunque a veces hablan, utilizan el mimo como recurso expresivo muy importante.

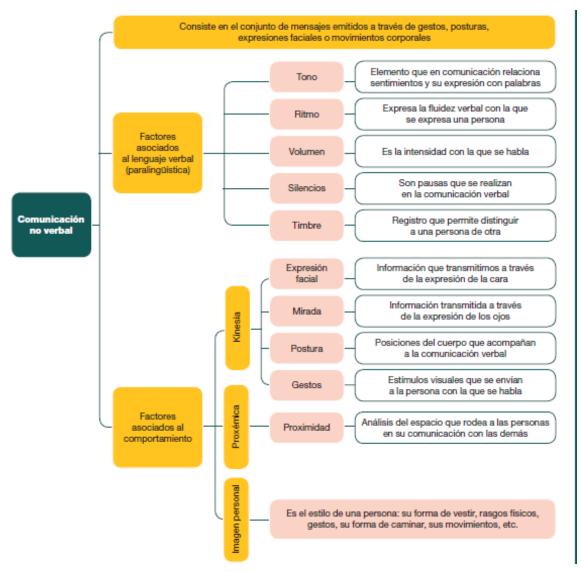
En el teatro, que se basa principalmente en el uso del lenguaje verbal, las actrices y los actores se ayudan de la expresión corporal para hacer creíbles las historias que representan.

Otras manifestaciones

Modern Jazz Dance, Rock Jazz, Comedia-musical Jazz, Disco-Jazz, Funki-Jazz, Free Style Jazz..., son diversos nombres que nos podemos encontrar al sumergirnos en la compleja forma de expresión artística que es la **DANZA-JAZZ**.

ESQUEMA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL: COMUNICACIÓN NO VERBAL

LA VOZ DEL ACTOR

La voz es un instrumento de trabajo fundamental para el actor o la actriz. En la mayoría de los espectáculos y representaciones teatrales tendrá que utilizar la voz como medio de expresión, trabajando su interpretación sobre un texto; salvo en el mimo o de interpretaciones sólo gestuales como ocurría en el cine mudo. En cualquier caso, la voz es un instrumento de trabajo básico para un actor. Su calidad y cualidades deben ser cuidadas continuamente. El buen actor debe tener las técnic as precisas para no forzar nunca su voz y sacar el máximo rendimiento expresivo de ella.

La voz de un actor o actriz tiene que tener estas cualidades imprescindibles:

- **Suficiencia** en cuanto al alcance o amplitud y resistencia. Para esto es indispensable un buen dominio de la respiración (base de la emisión de la voz) y la óptima modulación de su alcance.
- Claridad en la pronunciación; mediante la correcta producción de cada uno de los sonidos de la lengua, aislados o combinados en sílabas o palabras.
- Expresividad en su entonación, ritmo, intensidad y timbre, de modo que la voz exprese no sólo el significado profundo de las palabras.

La impostación

Se llama **impostación de la voz** al aprovechamiento pleno de la espiración para la producción del sonido con el máximo rendimiento y el mínimo esfuerzo. Tanto el aparato fonador como el aparato resonador deben trabajar de forma natural y a su máxima capacidad, sin ser forzados.

Todo esto se logra colocando boca, paladar, lengua, garganta y laringe en posición de bostezo, pues en esa posición el paladar blando se levanta, la lengua se aplana y la faringe se amplia. En esa situación se emitirá un sonido neutro que será nuestra verdadera voz, pues con frecuencia lo que consideramos nuestra voz está viciada por malos hábitos de emisión.

En la voz como elemento de comunicación se distinguen:

A. Tono de voz

El tono de la voz, que puede modularse mediante la tensión de las cuerdas vocales, es un factor que relaciona el sentimiento y la expresión que empleamos, esto es, lo que sentimos y lo que verbalizamos.

Emplearlo bien es fundamental para transmitir a nuestro interlocutor exactamente aquello que queremos, ya que emplear un tono de voz inadecuado puede distorsionar el significado del mensaje que transmitimos.

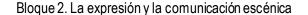
Distinguimos tres tonos al hablar:

- Ascendente: expresa duda, indecisión o interrogación.
- Descendente: transmite firmeza, determinación y confianza.
- Mixto: sugiere ironía v sarcasmo.

☐ B. Ritmo

El **ritmo** es la fluidez verbal con la que se expresa una persona o, lo que es lo mismo, el número de palabras por minuto que dice.

Para que nuestro mensaje sea entendible, debemos emplear un ritmo de entre 100 y 150 palabras por minuto. Por encima de las 200, se dice que una persona es **taquilálica** (habla muy deprisa y por tanto podemos tener problemas para comprenderla), mientras que por debajo de 100 es **bradilálica** (su ritmo es muy lento y puede aburrir).

C. Volumen

El volumen de la voz se relaciona con la **intensidad** con la que hablamos. Lo empleamos para poner énfasis, regular e incluso alterar un proceso de comunicación.

Generalmente, un volumen **bajo** nos indicará timidez, sumisión o tristeza. Por el contrario, un volumen **alto** transmite autoridad, seguridad en uno mismo o dominio de una situación.

D. Silencios

Los **silencios** son **pausas** realizadas en la comunicación verbal. Hay ocasiones en que es necesario *no decir cosas* para poder expresar otras. Los silencios se pueden interpretar de forma **positiva** o de forma **negativa**.

Distintas de los silencios son las **pausas:** se trata de paradas que efectuamos en la comunicación verbal mediante las que podemos invitar a nuestro interlocutor a que tome la palabra o enfatizar lo que estamos comunicando. Por el contrario, los **suspiros** (que constituyen una forma especial de silencio) son inspiraciones profundas continuadas por una expiración audible que expresa pena, alivio, fatiga, deseo, etc.

E. El timbre

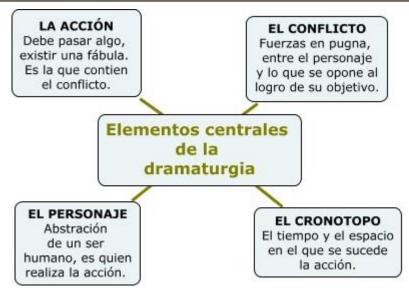
El timbre de voz es el **registro** que nos permite distinguir a una persona de forma inmediata. Por ejemplo, si conocemos el timbre de voz de alguna persona cercana a nosotros, en el momento en que la oigamos, aun sin verla, pensaremos «Por ahí viene (esa persona)».

Se suelen distinguir cuatro grados de timbres: muy bajo, medio-bajo, alto o muy alto.

F.- La pronunciación correcta

La pronunciación correcta exige vocalización y articulación adecuadas. También aquí existen técnicas y procedimientos específicos que los profesionales han de conocer. Pero también aquí hay que insistir en la necesidad de que todo aquel que pise un escenario ha de intentar la mayor corrección posible y ésta se puede conseguir con algún esfuerzo y atención.

2.- Los elementos de la expresión (1): situación, acción y conflicto.

La palabra **dramático** deriva de "drama" y este término procede de la palabra griega que significa 'hacer', por esa razón se asocia normalmente a la idea de acción. El adjetivo **dramático** es el nombre genérico de toda creación literaria en la que un artista llamado **dramaturgo** concibe y desarrolla un acontecimiento dentro de un espacio y tiempos determinados. Los hechos se refieren a personas o caracteres que simbolizan en forma concreta y directa un conflicto humano.

El mundo dramático se construye a partir de un doble eje organizador capaz de lograr su unidad específica. Este doble eje sobre el cual estructura el mundo dramático está compuesto por la **ACCIÓN** y el **CONFLICTO**, que constituyen los dos núcleos temáticos de toda obra dramática.

Las obras dramáticas tienen como eje central el desarrollo de un **conflicto**, es decir, una lucha entre dos fuerzas opuestas que luchan por alcanzar su objetivo. El conflicto adquiere el carácter de dramático al interior de la obra y puede referirse a diversos temas: amor, guerra, venganza, etc. Además, el conflicto puede ser consigo mismo (conflicto interno) o en relación con otra persona, la sociedad, el universo o la naturaleza.

El desarrollo del conflicto supone la realización de actos por parte de quienes encarnan las fuerzas que luchan (los personajes). Así, la <u>acción</u> dramática es la forma estructurada que supone la interacción entre los personajes y asegura el desarrollo y solución del conflicto.

1.- La acción dramática. -

La acción es el conjunto de todos los hechos o sucesos que suceden en escena durante la representación, los cuales están relacionados con la actuación y con las situaciones que afectan a los personajes. Dicho de otro modo, la acción es el argumento que se desarrolla ante nuestros ojos cuando asistimos a una representación escénica.

La acción dramática se organiza a partir de una **situación inicial conflictiva**. La acción comienza con la exposición de una situación de equilibrio precario y de los elementos que atentan contra ese equilibrio. Progresa presentando la lucha de fuerzas en conflicto, para terminar con una nueva situación de equilibrio o desenlace. Se distingue <u>una acción ascendente</u>, aquella parte que abarca desde el comienzo hasta el **clímax**, y <u>otra descendente</u>, aquella que se extiende entre el clímax y el fin.

En torno al contenido de la acción dramática es posible distinguir los siguientes términos o conceptos asociados:

- Intriga: entramado de los incidentes, serie de conflictos u obstáculos que se producen en el desarrollo de la acción y que los protagonistas han de superar para el logro de sus objetivos. Por ejemplo, en *La vida es sueño*, de Calderón de la Barca, hay dos intrigas paralelas que convergen al final: 1. Segismundo (puesta a prueba, fracaso, reclusión, liberación y conversión); 2. Rosaura (deshonra, búsqueda del ofensor, apelación a la venganza y recuperación del honor mediante el matrimonio con el ofensor —Astolfo—, por expresa voluntad de Segismundo).
- Acontecimientos: unidad mínima de la intriga, puede incluir más de un incidente (suceso, hecho).

Por otra parte, en una obra dramática la acción suele organizarse en su estructura externa de la siguiente forma:

- a) ACTOS (también denominados **JORNADAS**). La antigua tragedia griega no se dividía en actos, sino en episodios (de dos a seis) separados entre sí por las intervenciones del coro. A partir del teatro romano se generalizó la división en cinco actos, hasta que Lope de Vega (1562-1635) redujo la acción a tres actos, división que llega hasta hoy.
- b) Si dentro de un acto se produce un cambio de espacio, entonces se ha producido un cambio de CUADRO, con lo que dentro de un acto puede haber distintos cuadros según los espacios que aparezcan.
- c) Por otra parte, cada vez que un personaje sale de la escena, o bien cuando se incorpora uno nuevo, se produce una nueva **ESCENA**. Un acto constará de tantas escenas como entradas y salidas de personajes haya.

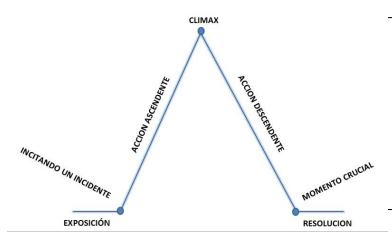
2.- El conflicto dramático.-

Se entiende por conflicto toda situación de choque, desacuerdo, permanente oposición o lucha entre personas o cosas. El conflicto dramático viene definido por el enfrentamiento de dos fuerzas antagónicas, confrontación de dos o más personajes, visiones del mundo o actitudes ante una misma situación. Hay conflicto cuando a un sujeto (fuerza en pugna 1) que persigue un cierto objeto (causa o motivo general) se le opone en su empresa otro sujeto (fuerza en pugna 2).

Sigue las siguientes etapas:

Presentación del conflicto:	Se muestra la situación dramática inicial del conflicto, se suele presentar al protagonista o a otros personajes y sus propósitos, indicando el obstáculo inicial o presentación al antagonista
Desarrollo del conflicto	Corresponde a la serie de esfuerzos que realizan ambas fuerzas para superar a la antagonista. El término de esta fase de desarrollo del conflicto y de la acción dramática, está marcada por el <u>clímax</u> o crisis máxima, el momento de mayor intensidad en el choque de fuerzas
Desenlace dramático	se manifiesta a partir del <u>clímax</u> hasta el término de la obra, y consiste básicamente en la eliminación del obstáculo o la desaparición o anulación de la energía del protagonista (anticlímax). La eliminación del obstáculo (triunfo del protagonista) o la anulación de su energía (triunfo del antagonista), es un proceso que puede realizarse de un modo abrupto o gradual.

PIRAMIDE DE FREYTAG

Gustav Freytag, investigador alemán, propone en 1863, un esquema de estructura dramática que consta de:

- Exposición o presentación
- Conflicto o aparición de conflicto
- Complicación o desarrollo
- Crisis o clímax
- Resolución final, desenlace

Debido a la variabilidad de situaciones y de tipos humanos se puede hablar de diferentes tipos de conflicto. A continuación, se listan los que se emplean con más frecuencia en el teatro, teniendo en cuenta de que en una obra pueden aparecer varios conflictos:

Conflicto externo:	Conflicto interpersonal:	Conflictointerno
■ De carácter social, político, ideológico, religioso ■ El conflicto metafísico o cósmico: el hombre contra un principio o deseo que lo sobrepasa (Dios, la muerte, la libertad)	■ El conflicto amoroso, dado por imposibilidades, rivalidades familiares, triángulos amorosos ■ El conflicto por rivalidades personales pasionales, económicas, políticas, ideológicas. ■ El conflicto por cuestiones morales o visiones del mundo irreconciliables	razón, el deber social ylos intereses personales.

- **3.- Tensión dramática** Es la reacción que se produce en el espectador ante los acontecimientos que están ocurriendo en la obra. Los autores buscan el interés del público mediante la inclusión de momentos culminantes al final de cada acto, lo cual contribuye a que se mantenga la atención hasta el desenlace. La tensión dramática pone en juego recursos como el avance rápido de la acción justo después de la presentación, de modo que se pone inmediatamente en marcha el conflicto; momentos que van retardando el desenlace, con lo que el interés aumenta, y el denominado anticlímax, cuando el conflicto que presenta la acción llega a un desenlace inesperado o no previsto.
- **4.- Espacialidad** ¿Dónde se realiza la acción? Por un lado, en un **espacio escénico** y por otro en un **espacio dramático**. El primero es el espacio teatral, el escenario donde evolucionan los actores y en el que convencionalmente tiene lugar la representación. El segundo, es un espacio de ficción, donde el texto sitúa la acción de la obra dramática y que el espectador reconstruye con su imaginación. Se concreta y materializa en el espacio escénico. A la hora de escribir una obra teatral hay que concretar qué tipo de espacio vamos a elegir.
- **5.- Temporalida d** No es fácil el tratamiento del tiempo en una obra dramática, ya que ésta se desarrolla ante los ojos del espectador y las posibilidades que ofrece una novela, por ejemplo, son prácticamente infinitas en comparación con una obra teatral.

Hemos de tener en cuenta que, por un lado, está el **tiempo de la representación**, es decir, lo que dura la obra teatral (dos o tres horas, habitualmente). En ese tiempo se debe desarrollar una acción determinada, que puede durar lo mismo que la representación, o más, con lo que los personajes deberán hacer referencia al tiempo que transcurre (prolepsis), denominado **tiempo aludido**. Así, hemos de diferenciar entre tiempo de la representación, **tiempo de la acción** y tiempo aludido. Finalmente, tenemos la **época** hace referencia al periodo histórico, al momento en que sucede la acción representada (Edad Media, siglo XXI, etc.).

Aristóteles, en el siglo IV a. C., estableció en su Poética unas sencillas técnicas que ayudaban a evitar los saltos espaciotemporales: se trata de la regla de las tres unidades, según la cual la acción de una obra dramática sólo se podrá desarrollar en un día (unidad de tiempo), en un único espacio (unidad de lugar) y con un solo hilo argumental, sin acciones secundarias (unidad de acción). Lope de Vega rompe con estas reglas tan estrictas y el teatro del Romanticismo (XIX), siguiendo las directrices de Lope en su *Arte nuevo de hacer comedias*, consagrará la ruptura definitiva con la Poética de Aristóteles.

6.- Los personajes dramáticos. - Un drama bien logrado requiere tanto de una acción atrayente como de buenos personajes. Los personajes de una obra dramática viven constantemente una situación que los incita a actuar con urgencia, situación que se origina de las relaciones que cada personaje tiene con los demás. A este conjunto de relaciones de tensión que mantienen entre sí los personajes y que los impulsa a actuar se le llama **situación dramática**. Cada situación dramática impulsa a los personajes a la acción.

El elemento fundamental de la situación dramática es el conflicto. El conflicto es representado de la siguiente forma: uno o más personajes quieren lograr algo y otro u otros personajes se oponen y tratan de impedirlo. En consecuencia, los personajes son los agentes de la acción, elementos fundamentales del mundo dramático.

3.- Elementos de la expresión (2): personajes

Análisis del rol y del personaje: conducta dramática y conducta teatral.

El rol escénico

Rol es un término que proviene del inglés *role*, que a su vez deriva del francés *rôle*. El concepto está vinculado a la función o **papel** que cumple alguien o algo.

Partiendo de dicha acepción podemos establecer que el rol es también el papel que se le asigna a un actor en una obra de teatro, una película o una serie determinada. Se conoce como rol social al conjunto de comportamientos y normas que una persona, como actor social, adquiere y aprehende de acuerdo a estatus en la sociedad. Se trata, por lo tanto, de una conducta esperada según el nivel social y cultural.

El rol social, de esta forma, es la puesta en práctica de un estatus que es aceptado y desempeñado por el sujeto. Si un indigente camina descalzo por la calle, dicho comportamiento será aceptado o tolerado por la sociedad; en cambio, si quien camina descalzo es un abogado o un médico, dicha situación generará un extrañamiento y una condena social.

El rol en el mundo escénico tiene una conducta esencialmente dramática, corresponde al desarrollo textual ideado por el autor y se corresponde a menudo con estereotipos o clichés sociales y psicológicos (el padre autoritario, el hijo rebelde, el mendigo...). La conducta teatral, en cambio, aunque se construye sobre la base del rol dramático, presenta una amplia gama de matices que vienen dados por las relaciones escénicas con los otros personajes y consigo mismo (el conflicto dramático), así como en las emociones que suscitan en los espectadores (tensión dramática). Así, un personaje teatral puede desempeñar diversos roles de acuerdo al contexto escénico: una actriz encarnando a una mujer madura sobre el escenario puede hacer el rol de vendedora en una tienda, de madre de su hijo, de esposa de su marido y aficionada fanática de Ricky Martin.

El personaje teatral

Todos decimos y oímos decir a menudo que el conflicto es la base del drama. Un conflicto dramático es aquella situación en la que dos o más personajes en el interior de un texto dramático no están de acuerdo en la manera de proceder, en las opiniones, o en las relaciones con otros personajes u objetos. Algunos críticos teatrales establecen cinco tipos básicos de conflicto dramático en un personaje

- Conflicto interior: cuando un personaje no está seguro de sí mismo, de sus acciones o ni siquiera de lo que quiere
- 2. **Conflicto de relación**: se centra en las metas mutuamente excluyentes entre protagonista y antagonista
- 3. Conflicto social: entre una persona y un grupo
- 4. Conflicto de situación: cuando los personajes tienen que afrontar situaciones de vida o muerte
- Conflicto cósmico: se plantea con el enfrentamiento entre una persona y dios o el diablo, o un ser invisible superior

Esto se ve de una forma más clara si nos paramos a pensar el personaje en términos de *Querer* en lugar de *Ser*, así nos preguntamos ¿ *Qué quiere mi personaje* (o qué no quiere)? En lugar de ¿ Qué es o quién es? Esta pregunta se plasmará en la interpretación.

Tipos de personajes según conducta teatral

a) Protagonista: es el centro de la acción, es el personaje principal. Encarna o representa a una de las fuerzas en conflicto dentro de la obra dramática. Alrededor de él se teje la historia. Es el que

con mayor frecuencia aparece en la trama y sobre el cual recae el peso de la acción. Su tarea principal consiste en buscar la solución del conflicto para conseguir el objetivo o propósito que persigue con sus acciones. En síntesis, es el personaje más relevante de la obra dramática. Es el "bueno" de la historia dramatizada.

- b) Antagonista: es considerado también un personaje relevante dentro de la obra dramática. Encarna o representa a la otra fuerza en pugna, que se opone a la fuerza dramática del protagonista, vale decir, es el personaje opositor, ya que su propósito u objetivo fundamental es impedir que el protagonista llegue a concretar sus anhelos. Es considerado, por ende, el "malo" de la historia dramatizada.
- c) Secundario: es aquel que no representa una de las fuerzas en conflicto, sino que se suma con su fuerza a la del protagonista o a la del antagonista, es decir, su accionar está dirigido a respaldar a una de las fuerzas en conflicto. Debido a lo anterior, su participación es importante para el desenlace de la obra, esto es, la desaparición o la derrota de una de las fuerzas en lucha.
- d) Colectivo: es aquél que no se singulariza, sino que se le considera representante o portador de las características de un determinado grupo. Pese a ser una sola persona, representa a muchas otras.
- e) Alegórico: es un personaje que encarna un solo defecto o virtud. Por el procedimiento de la alegoría, se logra transponer ideas o entes abstractos en personajes dramáticos que poseen entidad propia, que hablan y actúan por sí mismos. Por lo tanto, estamos hablando de un personaje simbólico al que se le otorgan las características de las abstracciones que representa.

Tipos de personajes según su evolución:

- a) Estáticos: invariables en sus rasgos, no evolucionan. Se comportan de una misma manera desde el comienzo al término de la obra.
- **b) Dinámicos o evolutivos:** varían, experimentan cambios conjuntamente con el desarrollo de la acción. Modifican su modo de ser.

Contraste escénico entre actores

4.- Exploración y desarrollo de técnicas: juego dramático, improvisación, dramatización y creación colectiva.

Juego dramático

El juego dramático se basa en las siguientes premisas:

JUEGO DRAMÁTICO a) Se pretende desarrollar la expresión artística b) Se realiza en el aula o en cualquier espacio amplio

c) Se desarrolla a partir de un

proyecto oral que puede ser

variado

d) Los roles son autodesignados por los participantes

- e) Las acciones y diálogos son improvisados por los participantes
- f) Los actores y el público son intercambiables
- g) El facilitador estimula el avance de la acción
- h) El juego dramático puede no concretarse, si el tema no alcanza el desarrollo necesario
- i) Significa destacar el desarrollo y realización del proyecto que motivó al grupo
- i) Se valoriza el proceso de aprendizaje
- k) No existe el concepto de fracaso

La improvisación

La improvisación consiste en concebir y ejecutar cualquier acción de forma simultánea. Son los valores estéticos o comunicativos de cada individuo lo que determinará la calidad artística del resultado. Siguiendo con el ejemplo, no es equiparable la improvisación de una persona que no está iniciada en la música, cuyo objetivo puede ser la mera experimentación, con la improvisación de un músico profesional, que busca un valor añadido con el que agradar a su audiencia.

Como una técnica teatral, la improvisación proporciona la oportunidad de actuar constantemente realizando ejercicios con los recursos disponibles y la imaginación. Mediante este procedimiento se fortalece el trabajo en equipo.

La intuición del actor le permite actuar en las situaciones inesperadas y solucionar los imprevistos en la escena. Saber improvisar es un valioso recurso durante el montaje de una obra para resolver los problemas que surgen, tanto en los ensayos como en la representación.

Cuando se realizan improvisaciones los actores deben tomar en cuenta las posiciones individuales y saber compartir la escena con sus compañeros de actuación, además, desplazarse con sumo cuidado hacia determinada zona del escenario.

Para lograr una buena técnica de improvisación se requiere:

- Escucha: capacidad para percibir el entorno e interpretarlo y así ofrecer una respuesta a cambio.
- Aceptación: todas las ideas son incorporadas y asumidas como la mejor y única, no se deben juzgar las propuestas.
- Imaginación: para reaccionar ante las circunstancias dadas. La habilidad para unir diferentes conceptos en uno nuevo, creando nuevos significados.
- Espontaneidad: reaccionar a los estímulos de manera auténtica, sin pensarlos. la autenticidad del improvisador se determina por su profunda honestidad al improvisar, por la menor cantidad de censuras que tenga entre su inconsciente y consciente.
- Atención: capacidad para percibir el entorno. La escucha ante todos los estímulos, del presente, aquí y ahora.

La dramatización

Dramatización es la acción y efecto de dramatizar. Este verbo, a su vez, hace referencia a dar forma y condiciones dramáticas

Una dramatización es, en general, una **representación** de una determinada situación o hecho. Lo dramático está vinculado al drama y éste al teatro; a pesar del uso que suele recibir en el habla cotidiana, esta familia de palabras no necesariamente hace alusión a una historia trágica.

En el contexto teatral, dramatizar una historia consiste en adaptar un texto literario al formato propio de lo escénico, donde el diálogo entre los personajes suele ser el motor primordial de la representación. Dicho proceso requiere de un gran talento y de un considerable dominio del lenguaje, para conseguir dar a los roles la suficiente naturalidad como para que la pieza parezca mostrar un recorte de una realidad, mientras que se conserve la belleza y la profundidad de la historia original.

A la hora de representar una obra de teatro resultan de igual importancia la calidad del drama y las habilidades actorales de quienes lo interpretarán; un buen actor puede compensar la pobreza de los diálogos así como una obra maestra puede quedar en primer plano con respecto a una actuación discreta; pero ambos aspectos son indispensables para que los espectadores lleguen a **sentir y creer lo que sienten y creen los personajes**, quienes no siempre son humanos. Una dramatización efectiva tiene como base una intensa y constante observación de la realidad, de los seres vivos y de sus relaciones entre ellos y consigo mismos.

La creación colectiva

La creación colectiva es el nombre dado a la obra, montaje, puesta en escena o espectáculo que no firma un autor sino un grupo de creadores y como fruto de su trabajo en colaboración. Como teoría teatral se aplica de forma metodológica desde la década de 1960 como sistema de trabajo inherente al hecho mismo del proceso de creación dramática que Bertolt Brecht definió como "puesta en común del saber".

Como precedente histórico se señala el sistema de trabajo de las compañías de la «Commedia dell'Arte», y la puesta en escena basada en la improvisación. En la segunda mitad del siglo XX, proliferaron los colectivos de creación en el teatro occidental, impulsado por diferentes planteamientos u objetivos (sociales, políticos o puramente profesionales): como el Living Theater (1947) o experiencias como el Teatro Campesino chicano en California (1965). En España: el Teatro Experimental Independiente, el Grupo Tábano o Els comediants, entre otras muchas agrupaciones.