

Recursos y material de apoyo

La obra dramática: elementos para su análisis

Cuando hablamos del género literario denominado “dramático” nos referimos a las obras de teatro, es decir: aquellos textos escritos para ser representados ante un público. Estos escritos señalan los personajes, diálogos, acciones, vestuario y escenografía que son necesarias para llevar a cabo el montaje de la obra.

Ahora bien, existen distintos subgéneros dentro del género dramático, siendo tres los más importantes: la tragedia, en la cual uno de los ejes centrales es el restablecimiento de un “orden”, lo que se hace por medio de diversas experiencias dolorosas, que se suceden dentro de la trama; la comedia, en donde el humor juega un papel muy importante, dándose a través de situaciones de enredos y confusión para llegar a un final feliz; y finalmente, el drama, que entrelaza elementos de la tragedia y la comedia, acercándose más a la realidad, pues a diferencia de la tragedia, sus protagonistas pueden ser de cualquier condición social y el conflicto se sitúa en la vida cotidiana. En el desenlace, el protagonista obtiene un triunfo moral, aunque a costa de muchos sufrimientos.

Las obras dramáticas se dividen en secciones. Dependiendo del tipo de obra, su extensión y características, es el tipo de división. A continuación, se mencionan las distintas formas de dividir una obra:

- **Actos.** Corresponde a las partes principales en las que se divide temáticamente una obra dramática. Los actos suelen implicar un cambio radical de escenario, de personajes o un importante paso del tiempo en la narración. Entre acto y acto suele haber un breve descanso conocido como interludio.
- **Cuadros.** Son divisiones menores de la obra y se encuentran señaladas por la ambientación física, es decir, cada cuadro se relaciona con un tipo de escenografía. Al cambiar de cuadro, se cambia la escenografía.
- **Escenas.** Los actos a su vez se dividen en escenas son las divisiones menores dentro de una obra de teatro. Por lo general ante la salida de algún personaje principal, el cambio de escenario o avance mínimo en el tiempo, se abre una nueva escena.

En una obra teatral encontramos, además, dos aspectos adicionales en la estructura de la obra: las acotaciones y las formas de expresivas. Conocemos como acotaciones a todas aquellas indicaciones que el autor señala dentro de la obra para el montaje de la misma: movimientos de los actores, aspecto físico y vestuario, escenografía y cualquier otro elemento

que el dramaturgo considere necesario. Estas indicaciones usualmente se encuentran escritas entre paréntesis o con letra itálica.

Por otra parte, las formas expresivas hacen referencia a las distintas maneras de expresión de los personajes. Algunas de ellas son señaladas en las acotaciones. Las principales formas expresivas son: diálogo directo, monólogo y soliloquio. A continuación, se presenta una breve explicación de cada uno de ellos.

- Diálogo directo. Es la plática directa entre dos o más personajes.
- Monólogo. El personaje habla solo ante el público, a manera reflexiva.
- Soliloquio. El personaje habla para sí sin importarle la comunicación con el público, aunque en cuanto a la estructura interna de una obra dramática, ésta se conforma por numerosos elementos que resultan imprescindibles al momento de analizar el texto a fin de que se pueda comprender el estilo del autor y su intención comunicativa. Veamos con detenimiento cuáles son estos aspectos:
- Tema. Es la idea central sobre la cual gira la obra. Por ejemplo: en Hamlet, de William Shakespeare, el tema es la locura; en Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, es el amor y su capacidad de **redimir** a cualquiera; en El gesticulador, de Rodolfo Usigli, es el poder como elemento corruptor, etc.
- Argumento. Es la trama, la historia que la obra nos cuenta: sus principales acciones.
- Motivo. Es la causa por la que se desencadena la historia.
- Momento retardante. Son las acciones que crean suspenso y retardan el clímax.
- Tensión dramática. Es el conflicto que se desarrolla entre dos fuerzas: el protagonista y otro elemento: la naturaleza, los dioses, la sociedad, otro personaje. Este conflicto es el que mueve a la historia.
- Tiempo. Se refiere a la forma en la cual se encuentra contada la historia y al tiempo que transcurre dentro de la misma. La historia puede ser lineal (de principio a fin), circular (se comienza por el final) y fragmentaria (las escenas son al azar). El tiempo que transcurre dentro de la obra puede ser el histórico (en caso de que la obra precise en qué año se ambienta) o al interno (si dentro de la obra transcurren horas, días, semanas, meses, etc.).

abc

GLOSARIO

Redimir: Poner término a algún vejamen, dolor, penuria u otra adversidad o molestia.

- **Ambiente.** Hace referencia a dos aspectos: el espacio físico y psicológico. El primero resulta fácil de identificar, pues la obra lo señala y va desde una casa, plaza, castillo, etc., hasta la ubicación en una ciudad en específico. Por otra parte, el psicológico habla de lo que el autor trata de transmitir: horror, paranoia, tristeza, alegría, entre otros.

Los personajes son la parte más importante de la obra, pues son quienes dan sentido a la acción. Al igual que en la narrativa, en la dramática existen distintos tipos de personajes, como se puede apreciar a continuación:

- **Protagonista.** Es el personaje central de la obra; en torno a él giran las acciones.
- **Antagonista.** Es el personaje que se opone al protagonista; representa la otra cara de la moneda, con valores contrarios a los de su contrincante.
- **Secundarios.** Representan a una de las fuerzas del conflicto (protagonista o antagonista), son sus aliados.
- **Alegóricos.** Son **abstractos**, representan elementos simbólicos y no personas: el amor, la locura, la sabiduría.

abc

GLOSARIO

Abstracto: Que significa alguna cualidad con exclusión del sujeto. Dicho del arte o de un artista: Que no pretende representar seres o cosas concretos y atiende solo a elementos de forma, color, estructura, proporción, etc.