

SESIÓN 1

LITERATURA Y TEATRO

I. CONTENIDOS:

1. Literatura y teatro.
2. Drama y comunicación literaria.
3. Elementos estructurales comunes a la narrativa y el drama (contexto interno.)

II. OBJETIVOS:

Al término de la Sesión, el alumno:

- Conocerá los elementos que conforman el teatro a saber: la literatura y el espectáculo.
- Conocerá los orígenes del teatro.
- Distinguirá los componentes míticos y religiosos de la literatura.
- Ejemplificará los diversos tipos de mitos.
- Enunciará los elementos comunicativos en la obra dramática.
- Identificará los estructurales de la narrativa y el drama.

III. PROBLEMATIZACIÓN:

Comenta las preguntas con tu Asesor y selecciona las ideas más significativas.

- ¿Cuál fue la última obra de teatro que viste?
- ¿Qué género de teatro te agrada más?
- ¿Sabes que tipos de personajes participan en una obra de teatro?

IV. TEXTO INFORMATIVO-FORMATIVO.

1.1. Literatura y teatro.

Se considera que el drama es uno de los géneros más importantes, al lado del narrativo y poético. El teatro es un drama escrito para ser representado por actores que encarnan a un personaje frente al público (espectáculo), aunque también se puede leer. La estructura del drama se realiza mediante actos y escenas. Pueden estar escritos en prosa, aunque sus primeras manifestaciones fueron en verso como los dramas latinos y griegos. Las características de un texto dramático son:

- *Un conflicto.*
- *La presentación del conflicto por los actores.*
- *La representación del drama.*
- *La presencia de un público.*
- *Respetar las acotaciones, por ejemplo la gestualización, la escenografía, el tiempo de presentación.*
- *Puede intervenir un lenguaje no verbal, como las artes, pintura, música, danza.*
- *El director de la obra realiza una interpretación del texto, en razón de tener presentes las acotaciones determinadas por el escritor.*

1.1.1. Orígenes del teatro.

La palabra teatro tiene su etimología en el verbo griego *theodomaí*, que significa veo, observo. El teatro inicia en Grecia aproximadamente entre los siglos VI o V a. C. con la tragedia, en las fiestas al dios Dionisios, dios de la fertilidad y del vino. Los primeros dramas están ligados a la celebración de los ritos religiosos y a la concepción mitológica de los griegos, ante las tumbas de héroes y semidioses. Como sabes los mitos son interpretaciones para entender la realidad, los fenómenos naturales, los orígenes de dioses y del universo. Así hay mitos cosmológicos, que narran la creación del universo, mitos teogónicos que cuentan el origen de los dioses, mitos heroicos de

grandes hombres. Tanto héroes como dioses nutrieron a la literatura griega. Los doce grandes dioses griegos son:

Dios Griego	Características	Dioses Romanos
○ Zeus	Hijo de Cronos y Rea, padre de los dioses. Es el dios más importante.	Júpiter y Juno
○ Hera	Esposa de Zeus, diosa de la fidelidad y del matrimonio.	
○ Poseidón	Dios del mar, creador del caballo.	Neptuno y Ceres
○ Démeter	Dios de la agricultura y la fertilidad.	
○ Apolo	Dios de la poesía, la salud y los juegos olímpicos.	Febo y Diana
○ Artemis	Diosa de la caza, de la castidad y fertilidad.	
○ Hermes	Dios del comercio, los viajes, la moneda y los rebaños.	Mercurio y
○ Atenea	Diosa de la sabiduría, las artes y la guerra.	Minerva
○ Hefesto	Dios del fuego.	Vulcano y Venus
○ Afrodita	Diosa del amor y la belleza.	
○ Dionisios	Dios del vino y de éxtasis.	Baco
○ Ares	Dios de la guerra y la violencia.	Marte

2.1. Drama y comunicación literaria.

La comunicación literaria es la relación que se establece entre la obra literaria y el lector. La literatura se realiza en un contexto y en una cultura determinada por un periodo histórico. Para interpretar una obra literaria es necesario; un contexto, conocer información extratextual como la vida del autor, género, corriente literaria a la que pertenece; esta información es necesaria para que se pueda realizar el análisis intratextual, para conocer e interpretar los elementos de la obra literaria. Esquematicemos el proceso de comunicación literaria:

El autor es quien presenta el drama, el destinado es quien lo pone en escena de acuerdo con las acotaciones, los personajes, el ritmo de presentación. El drama se despliega mediante la historia, que presenta sus conflictos y antagonismos frente a un destinatario. La puesta en escena se realiza mediante diálogos o monólogos, donde el destinador ambientará para generar un efecto dramático. El destinatario es el lector o el espectador del drama. Finalmente el destinatario tiene una función receptiva, apreciar el drama.

3.1. Elementos estructurales comunes a la narrativa y el drama (contexto interno).

En el texto dramático hay dos niveles:

- *El discurso o enunciación.*
- *La diégesis o historia conformada por la fábula y la intriga.*

3.1.1. Nivel de discurso.

Este nivel está dirigido para el director de la obra, porque se presenta bajo la forma de:

- Acotaciones, que son los recursos, las rúbricas o las enunciaciones que el destinador dramático elige para caracterizar a los personajes.
- Estable además las características, espaciales, temporales, el ambiente, y el ritmo dramático de la acción.
- Se describen a demás los elementos que han de intervenir en la puesta en escena, así como el tiempo de presentación de la obra.

3.1.2. La diégesis o historia dramática.

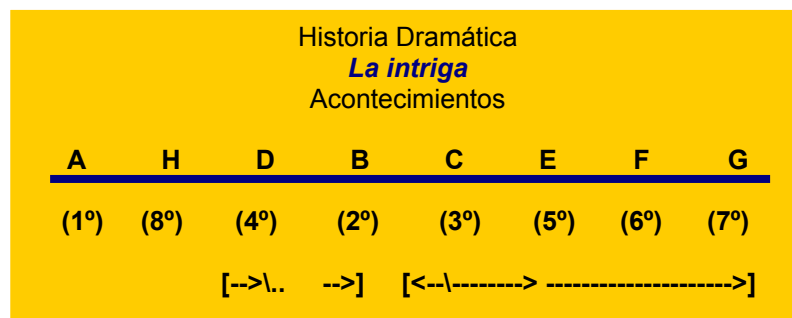
Esta se organiza en escenas que pueden estar constituidas por secuencias accionales de acciones dramáticas, mediante diálogos y monólogos.

3.1.3. La acción dramática.

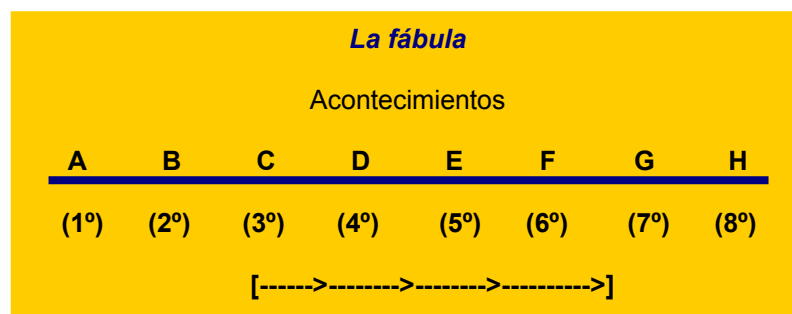
La intriga (alteraciones o incidentes que se presentan durante el nudo del drama, también puede ser las rupturas temporales), en la historia (diégesis) se puede representar en dos momentos:

- Recuperando eventos que ocurrieron antes del momento en el que transcurre la historia; a estos les llamaremos *retrospecciones*. Cuando se adelantan hechos se llaman *prospecciones*.

La fábula por su parte es el orden lógico-causal, bajo el que se establece la sucesión lineal de la historia es decir, sin rupturas temporales. Así la intriga en la fábula puede alterar el tiempo o el orden de las situaciones. Veamos la representación de la intriga y de la fábula,

Este cuadro se simbolizan: los avances (--- >) las rupturas temporales (\) y los regresos (< --), los efectos accionales en la intriga dramática.

En la fábula el desarrollo de la historia dramática se ordena de forma lineal, ordenando las rupturas temporales desde el conjunto del texto una vez que ha terminado la lectura o la representación.

3.1.4. Los personajes en relación al tiempo y el espacio.

De forma similar con la narrativa el drama tiene personajes dispuestos en el espacio y en el tiempo. El espacio está comprendido por los lugares donde se les sitúa o se desarrolla la acción. Los cambios de escenario de los personajes nos presentan la dinámica de la historia, determinada por los conflictos o los avances en la problemática.

De acuerdo con la intriga la obra dramática puede ser de dos tipos:

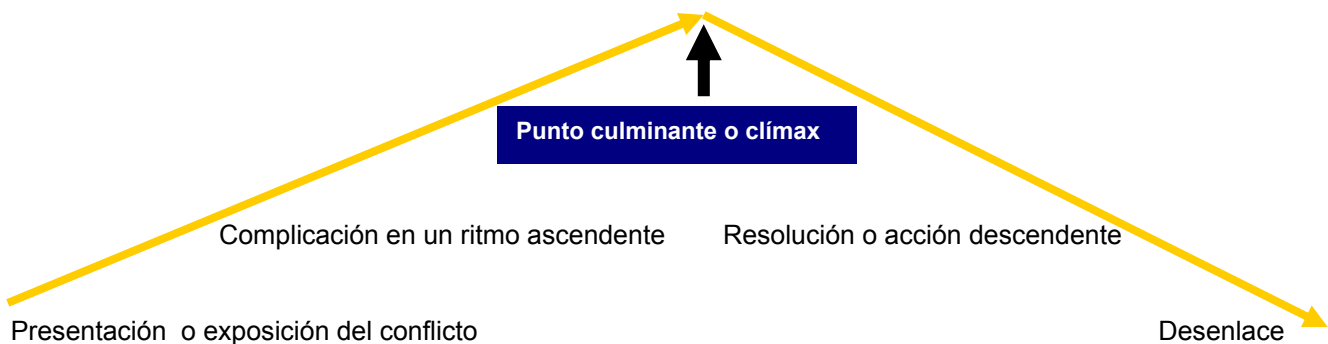
- *Retrospectiva (o analepsis), que es una vuelta al pasado.*
- *Las prolepsiones (o prolepsis), dirigidas hacia el futuro.*

El teatro encarna personajes caracterizados que materializan situaciones y acontecimientos. Pueden ser extremadamente simbólicos o complejos, representan problemáticas éticas, cognitivas, históricas, pasionales. La clasificación de los personajes es la siguiente:

Tipos de Personaje	Características
○ Protagonista	Es la figura integradora en la organización general de los acontecimientos. Está presente la mayor parte del tiempo del desarrollo de la historia. Es la figura central del drama.
○ Antagonista	Es el contrario del protagonista.
○ Secundario	Tiene una presencia constante; pero no constituye la figura central.
○ Incidental	Tiene una presencia limitada y accesorio, puede ayudar a mantener o retardar, ordenar o extender la historia.
○ Testigo	Observa sin actuar durante el desarrollo de la obra, para luego referir a un posible receptor.

3.1.5. Estrategias de presentación del drama.

El desarrollo del conflicto dramático por lo general tiene las siguientes etapas:

1. La presentación manifiesta el marco escénico, la atmósfera, presenta a algunos personajes y datos para adentrarnos en el conflicto, suelen dar a conocer a los personajes.
2. En la complicación la acción es ascendente, generalmente el protagonista debe de elegir entre dos alternativas, el “nudo” comienza a dificultarse la historia, se hace más intensa.
3. La fase culminante o clímax se manifiesta una tendencia a la resolución del conflicto.
4. Después el conflicto o nudo va bajando de intensidad, va disminuyendo.
5. Con el desenlace concluye la acción dramática. Por ejemplo en la tragedia termina con la muerte del héroe; en la comedia el protagonista resuelve los conflictos, el melodrama se orienta a un final feliz.

3.1.6. El diálogo en la acción dramática

El diálogo en el teatro es la estrategia principal para la presentación del drama. A través del diálogo los personajes se presentan la historia a los espectadores. Otro de los recursos del drama es el monólogo, en donde el personaje habla para sí mismo. Con el propósito de manifestar, sus emociones, sus dudas, sus opiniones. Puede utilizar también la ira, la ironía, la crítica.