

ESQUEMA PARA EL ANÁLISIS DE UNA OBRA TEATRAL

I. Contenido

A. Título

1. Sentido o significación: ¿literal o simbólico?
2. Relación con el contenido
 - a. Con el asunto:
 1. ¿con algún personaje?
 2. ¿con algún suceso de la acción?
 3. ¿con el ambiente de la obra?
 4. ¿con la realidad interna (psíquica) o con la realidad externa?
 - b. Con el tema principal o con algún tema secundario.
 - c. Con algún sentimiento predominante

B. Asunto

1. ¿Cuál es el asunto? Resumir en una oración que conteste esta pregunta: ¿De qué se trata la obra?

C. Argumento

1. Resumir los hechos que componen la intriga o trama manteniendo el orden de la acción dramática, por lo general, sigue una línea de interés ascendente; exposición, nudo y desenlace.

D. Tema central

1. Resumirlo en una oración.
2. ¿Se le desprende naturalmente del asunto o se plantea explícitamente como teoría argumentada o tesis?

3. ¿Se le plantea a base de la acción dramática (un suceso) o de un estado de ánimo (experiencia interior) de algún personaje?
4. ¿Se plantea a base de símbolo?

E. Elementos de la obra teatral

1. Trama o acción dramática

a. ¿Se ajusta a las características indispensables a la acción dramática?

1. Dinamismo: ¿Mantiene el interés con una sucesión encadenada de hechos palpitantes de vida? ¿Es la acción escaso o lánguida?
2. Verosimilitud: ¿Logra verdad artística sin necesidad de reproducir la realidad? ¿Está cada suceso, ya sea ideal o real, lógicamente motivado?
3. Unidad: ¿Tiene una sola acción dramática? ¿Tiene relación con éstas las tramas secundarias?

b. Naturaleza del conflicto:

1. Externo: ¿Luchan los personajes entre sí o contra el ambiente?
2. Interno: ¿Luchan los personajes contra su propia alma?

c. Desarrollo de la acción dramática: una sola trama o complicada con una o más tramas secundarias.

1. ¿Cuál es la trama principal? ¿Cuáles son las secundarias?
2. Función de las tramas secundarias en el desarrollo de la trama principal.

2. Personajes

- a. ¿Son caracteres, complejos y contradictorios como los seres humanos?
- b. ¿Son tipos, unilaterales y representativos de una sola cualidad humana?
- c. ¿Son símbolos, representativos de conceptos o sentimientos?

1. Relación entre los personajes y la acción dramática

- a. ¿Influyen los personajes en los acontecimientos?
- b. ¿Determinan los acontecimientos el destino de los personajes?

3. Relación entre los personajes el ambiente

- a. ¿Dominan los personajes el ambiente?
- b. ¿Domina el ambiente a los personajes?

3. Ambiente

a. Lugar

- 1. ¿Es determinado y preciso?
- 2. ¿Es real o fantástico?

b. Época

- 1. ¿Es actual o histórica?
- 2. ¿Es indeterminada?

c. Atmósfera (clima afectivo).

F. Clasificación de la obra dramática: Criterios

1. Por el contenido o asunto: costumbrista, histórica, fantástica, de carácter, realista, poética, de enredo, mitológica, pastoril, de santo, teológica, simbólica, etc.
2. Religiosa, filosófica, pedagógica, moral, social, política, etc.
3. Por la época histórica o movimiento literario que la enmarca: antigua, medieval, renacentista, de Siglo de Oro, neoclásica, romántica, realista, moderna, etc.
4. Por la categoría estética:
 - a. lo trágico (tragedia)
 - b. lo cómico (comedia)
 - c. lo patético (drama)
5. Por la estructura:
 - a. obras dramáticas mayores: tragedia, comedia, drama
 - b. obras teatrales menores: monólogo, loa, juguete cómico, auto sacramental, paso, entremés, sainete, etc.
 - c. Obras dramáticas musicales: ópera, zarzuela, opereta, etc.

II. Estructura arquitectural

A. Exposición, nudo, desenlace

1. ¿Qué recursos se utilizan para la exposición? (prólogo, diálogo)
2. ¿Se mantiene la unidad del asunto en una secuencia ordenada de escenas, o se pierde en escenas inconexas?
3. ¿Se puede precisar el punto culminante o climax de la acción dramática?
4. ¿Mantiene las complicaciones y alternativas del nudo la expectación respecto al desenlace?
5. ¿Es lógico el desenlace del conflicto a los conflictos planteados? ¿Sorprende por la manera de producirse? ¿era demasiado obvio?

B. Unidades dramáticas

1. ¿Se ajusta la acción dramática a las clásicas unidades de tiempo, lugar, y acción? ¿Qué efecto se logra con este procedimiento?
2. ¿Se mezcla lo trágico y lo cómico? ¿Qué efecto dramático se consigue?

C. Aparato Escénico

1. ¿Cómo está dividida la obra dramática? (actos, jornadas, cuadros, escenas)
2. ¿Que relación existe entre estas divisiones y el desarrollo de la acción dramática (exposición, nudo, desenlace) en el tiempo (ritmo lento, normal, acelerado) y el espacio (cambios de lugar)?
3. Escenografía y decorado
 - a. ¿Cómo se caracteriza?
 1. esquemático y estilizado
 2. convencionalmente sobrio
 3. aparatoso y de elevada tramoya
 - b. Colaboración de las artes plásticas (pintura, escultura, etc.)
 - c. Efectos de luz (luminotecnia) ¿Cómo afecta a la acción dramática?
4. Música instrumental y canciones
 - a. ¿Qué efectos se logran en cuanto al tema, el ambiente, la atmósfera?
 - b. ¿Cómo afecta a la caracterización de los personajes y la acción dramática?
5. Acotaciones marginales. Función.
 - a. Caracterización física y espiritual de los personajes; vestuario apropiado.
 - b. Movimiento y agrupación de los personajes.
 - c. Efectos musicales y de sonido
 - d. Movimiento en el tiempo y el espacio de la acción.
 - e. Orientación en cuanto a escenografía y decorado.

III. Estilo

A. Vocabulario

1. ¿Es sencillo o rebuscado? ¿Culto o popular?
2. ¿Contiene regionalismos? ¿T tecnicismos eruditos? ¿Es claro o ambiguo? ¿Rico o pobre?
3. ¿Revela la época histórica en que se escribió la obra? ¿Responde al momento en que se supone transcurre la acción dramática?
4. ¿Es adecuado a la condición particular de cada personaje?

B. Formas del lenguaje expresivo

1. Figuras retóricas más frecuentes
 - a. onomatopeya
 - b. anáfora
 - c. reticencia
 - d. apóstrofe
 - e. hipérbole
 - f. antítesis
 - g. ironía
 - h. interrogación retórica
2. Imágenes y epítetos
 - a. metáfora
 - b. símil
 - c. alegoría
 - d. al epíteto (adjetivo usado como recurso estético y lógicamente innecesario)
3. Función en el estilo
 - a. ¿Aclaran el sentido o intención total de la obra?
 - b. ¿Sirven para la caracterización de los personajes? ¿Para crear la atmósfera o clima afectivo que rodea la acción dramática? ¿Para expresar el tono revelador del particular enfoque de asunto y tema?
 - c. ¿Vigorizan el lenguaje o dan la impresión de vacuidad hinchada?

d. ¿Reflejan el estilo del autor y de su época literaria?

IV. Apreciación personal

A. Valores estéticos, éticos, ideológicos

B. Crítica personal

1. ¿Les gustó o no? ¿Por qué?

2. ¿Qué pasajes le gustaría dramatizar? ¿Por qué?