

I'm not robot reCAPTCHA

Continue

13 signos del teatro con su significado

¿Cuáles son los elementos de un teatro? ¿Qué es la Mimica y cuáles son sus características? ¿Cuáles son los diferentes tipos de teatro? ¿Qué son las acotaciones en una obra de teatro? ¿Qué es el teatro de la Mimica? ¿Cuál es la función de los actores? ¿Cómo es la escenografía de la obra? ¿Qué es y para qué sirve el teatro?
1. 1.- LA PALABRA: (auditivo) Se trata de las palabras pronunciadas por los actores durante la representación. Puede darse en tres diferentes planos así: El plano semántico, el plano fonológico, prosódico y el plano sintáctico.
2.- EL TONO: (auditivo) Corresponde a la forma en que se pronuncia la palabra. Forma parte de la función expresiva de los lenguajes.
3.- LA MIMICA: (visual) Se refiere a la expresión corporal del actor, a los signos espaciales, temporales, creados por las técnicas del cuerpo humano. Los signos musculares del rostro tienen un valor expresivo tan grandes que a veces reemplazan y con éxito la palabra.
4.- EL GESTO: (visual) Movimiento a actitud de la mano, el brazo, de la cabeza, del cuerpo entero, para crear o comunicar signos. El gesto es el medio más rico y flexible de expresar los pensamientos, es decir, el sistema de signos más desarrollado. Los gestos pueden ser los que acompañan a la palabra, los que reemplazan un elemento del decorado, un accesorio, o los gestos de emoción.
5.- EL MOVIMIENTO ESCENICO DEL ACTOR: (visual) Se refiere al movimiento del actor y sus posiciones dentro del espacio escénico. Aquí podemos mencionar, las entradas o salidas, los movimientos colectivos, las formas de desplazarse.
6.- EL MAQUILLAJE: (visual) Tiene por objeto resaltar el valor del rostro del actor que aparece en escena en ciertas condiciones de luz. El maquillaje puede crear signos relativos a la raza, la edad, estado de salud, el temperamento.
7.- EL PEINADO: (visual) Determina rasgos de algunas áreas geográficas en la representación del actor. Se encuentra muchas veces determinado por el maquillaje.
8.- EL TRAJE: (visual) Constituye en el teatro, el medio más extenso, más convencional de definir al individuo. Dentro de los limite de cada una de sus categorías y más allá de ellas, el traje puede señalar toda clase de matices, como la situación material del personaje, sus gustos, ciertos rasgos de su carácter.
9.- EL ACCESORIO: (visual) Se sitúa dentro del traje y el decorado, constituye un sistema autónomo de signos, el cual se usa como auxiliar para interpretar diferentes circunstancias dentro de una obra teatral.
3. 10.-EL DECORADO: (visual) También se llama aparato escénico o escenografía su principal tarea consiste en representar un lugar. Dentro del decorado, se puede mencionar, los muebles, cuadros, ventanas, jarrones, flores, etc.
11.-LA ILUMINACIÓN: (visual) En el teatro, puede delimitar el lugar teatral. Se utiliza para tener un papel semiológico, autónomo o sea para dar a interpretar diferentes matices en una obra.
12.-LA MUSICA: (auditivo) Su papel consiste en subrayar, ampliar, desarrollar, a veces contradecir los signos de los demás sistemas, o reemplazarlos.
13.-EL SONIDO: (auditivo) Este representa el plano sonoro del espectáculo, no pertenece a la palabra, ni a la música.
13 SIGNOS DEL TEATRO
Los signos que se emplean en el teatro, pertenecentodos a la categoría de signos artificiales. Son consecuencias de un procesovoluntario casi siempre creados con meditación. Tiene por objeto de comunicarinstantáneamente, lo cual no es de sorprender, en un arte que no puede existirsin público, emitidos voluntariamente, con plena conciencia de comunicar, lossignos teatrales son perfectamente funcionales. En el teatro distinguimos trece signos, divididosentre cinco grupos, los cuales pueden ser auditivos y visuales, así:
1.- LAPALABRA: (auditivo) Se trata de las palabras pronunciadas por losactores durante la representación. Puede darse en tres diferentes planos así:El plano semántico, el plano fonológico, prosódico y el plano sintáctico.
2.- ELTONO: (auditivo) Corresponde a la forma en que se pronuncia lapalabra. Forma parte de la función expresiva de los lenguajes.
3.- LAMIMICA: (visual) Se refiere a la expresión corporal del actor, a lossignos espaciales, temporales, creados por las técnicas del cuerpo humano. Lossignos musculares del rostro tienen un valor expresivo tan grandes que a vecesreemplazan y con éxito la palabra.
4.- ELGESTO: (visual) Movimiento a actitud de la mano, el brazo, de lapierna, de la cabeza, del cuerpo entero, para crear o comunicar signos. Elgesto es el medio más rico y flexible de expresar los pensamientos, es decir,el sistema de signos más desarrollado. Los gestos pueden ser los que acompañaa la palabra, los que reemplazan un elemento del decorado, un accesorio, o losgestos de emoción.
5.- ELMOVIMIENTO ESCENICO DEL ACTOR: (visual) Se refiere al movimiento del actor y sus posicionesdentro del espacio escénico. Aquí podemos mencionar, las entradas o salidas,los movimientos colectivos, las formas de desplazarse.
6.- ELMAQUILLAJE: (visual) Tiene por objeto resaltar el valor del rostro delactor que aparece en escena en ciertas condiciones de luz. El maquillaje puedecrear signos relativos a la raza, la edad, estado de salud, el temperamento.
7.- ELPEINADO: (visual) Determina rasgos de algunas áreas geográficas en larepresentación del actor. Se encuentra muchas veces determinado por elmaquillaje.
8.- ELTRAJE: (visual) Constituye en el teatro, el medio más extenso, másconvencional de definir al individuo. Dentro de los limite de cada una de suscategorías y más allá de ellas, el traje puede señalar toda clase de matices,como la situación material del personaje, sus gustos, ciertos rasgos de sucarácter.
9.- EL ACCESORIO(visual) Se sitúa dentro del traje y el decorado, constituyeun sistema autónomo de signos, el cual se usa como auxiliar para interpretardiferentes circunstancias dentro de una obra teatral.
10.-ELDECORADO: (visual) También se llama aparato escénico o escenografía suprincipal tarea consiste en representar un lugar. Dentro del decorado, se puedemencionar, los muebles, cuadros, ventanas, jarrones, flores, etc.
11.-LAILUMINACIÓN: (visual) En el teatro, puede delimitar el lugar teatral. Seutiliza para tener un papel semiológico, autónomo o sea para dar a interpretardiferentes matices en una obra.
12.-LAMUSICA: (auditivo) Su papel consiste en subrayar, ampliar,desarrollar, a veces contradecir los signos de los demás sistemas, oreemplazarlos.
13.-ELSONIDO: (auditivo) Este representa el plano sonoro del espectáculo, nopertenece a la palabra, ni a la música.
F.D.: si pueden, analicen cada uno de los signos yhagan memoria, vean que en mas de alguna vez se han dado cuenta de ellos o loshan experimentado. Los signos en el teatro
En primer lugar tendremos que recordar qué es un signo. Un signo es un elemento que representa a otro, por ejemplo, una palabra representa al objeto que nombra. Un signo siempre consta de dos partes: una material, perceptible por los sentidos, a la que llamamos significante, y otra inmaterial, psíquica, conceptual, a la que llamamos significado. La cosa que es representada se llama referente. Existen signos naturales y signos artificiales. Los signos naturales son aquellos que tienen una relación natural con la cosa significada, como el humo con el fuego; los artificiales son aquellos cuya relación con la cosa significada depende de una decisión voluntaria, casi siempre de carácter colectivo, como el lenguaje verbal. En el arte teatral el signo se manifiesta con la mayor riqueza, variedad y densidad. En una representación teatral todo se convierte en signo, todo adquiere significado. En el teatro se sirve tanto de la palabra como de códigos no lingüísticos. Utiliza signos procedentes de cualquier actividad o campo: de la naturaleza, de la vida social, de las profesiones, y también de todos los demás dominios artísticos. No hay sistema de significación ni existe signo alguno que no pueda ser utilizado en el teatro, pero ninguno se manifiesta en estado puro o aislado. Por ejemplo, la palabra es modificada en su significado original por la entonación, la mímica, el movimiento, etc., y todos los restantes medios de expresión escénica actúan a la vez sobre el espectador (receptor) como combinaciones de signos que se complementan, se matizan entre sí o bien incluso se contradicen. Todos los signos en el arte teatral son artificiales y lo son por excelencia, pues son resultado de un proceso voluntario, premeditado y con la finalidad de una comunicación inmediata. Cualquier signo, una vez utilizado en el teatro, adquiere valor significativo mucho más acusado que en su uso original; incluso los signos naturales son transformados en artificiales (el trueno en una obra dramática, por ejemplo). Para un análisis del significado de un espectáculo teatral, se proponen trece sistemas de signos. La palabra o texto. La palabra o texto está presente en casi todas las manifestaciones teatrales, excepto en el ballet y en la pantomima. Su papel y sus cargas significativas, en relación con los demás sistemas, dependerá de los géneros dramáticos, de las modas literarias, de los estilos de puesta en escena, etc. Puede ocurrir que haya ruptura intencional entre la fuente de la voz y el sujeto hablante, como en el caso de las marionetas o en el uso de voces pregrabadas, y en ese caso también ese hecho adquiere un valor significativo. El tono. La entonación, el ritmo, la velocidad, la intensidad y la dicción modulan y matizan el signo lingüístico. Las variaciones en este aspecto pueden tener valor estético, pero también significativo. La mímica del rostro. Se trata del sistema de signos más próximo a la expresión verbal. Existe toda una serie de signos mimicos afines a formas de comunicación no lingüística, a las emociones y a las sensaciones corporales de agrado y desagrado. Los gestos. Un gesto es cualquier movimiento o actitud de las manos, los brazos, las piernas, la cabeza o el cuerpo entero, con el fin de comunicar signos. Los movimientos escénicos del actor. Son los desplazamientos del actor en el espacio y pueden ser: Espacios sucesivos ocupados en relación a otros actores, a los accesorios, a la escenografía y a los espectadores. Modos de desplazamiento (velocidad, ritmo, etc.) Entradas y salidas. Movimientos colectivos. El maquillaje o la máscara. Destaca el rostro del actor bajo determinadas condiciones de luz. Si es una máscara tipifica y fija el personaje. El maquillaje, junto con la mímica, crea la fisonomía del personaje. El peinado. Viene asociado al vestuario y al maquillaje, pero en realidad es un elemento independiente que puede proporcionar significados importantes, como tiempo, edad, momento histórico, estado de ánimo, etc. El vestuario. Es, como en la vida, vehículo de signos artificiales de gran variedad. En teatro es el medio más externo y convencional de definir al personaje. Los accesorios. Constituyen un sistema autónomo de signos. Pueden tener un significado identificador de lugares y situaciones, pero a veces adquieren una función teatral, cuando su presencia o ausencia puede modificar comportamientos o cobran un valor significativo dentro de la representación. Si representan simplemente objetos presentes en la vida con signos de esos objetos en primer grado. El decorado o escenografía. Su finalidad es representar un lugar, geográfico, social, o ambas cosas a la vez. Puede expresar tiempo, estación del año, parte del día, pero también puede transmitir atmósferas, ambientes, conceptos y situaciones. No se limita a los elementos que contenga, sino que también influye su colocación, sus cambios, etc. Puede incluso no existir y esto también tiene un valor significativo. La iluminación La luz sobre el escenario es un elemento introducido recientemente, pues su primera aparición se produce a finales del siglo XVII. Se aprovecha para destacar otros medios de expresión, pero en sí misma puede tener valor significativo. La luz teatral tiene un uso cada vez más amplio y rico desde el punto de vista del significado, tanto en espectáculo cubierto como al aire libre. Permite limitar el campo escénico; las luces, polarizadas sobre una parte del escenario, expresan un lugar determinado de la acción, y el foco del proyector aíslan un actor o un accesorio del resto de la escenografía. Intensifica o atenúa el valor de un gesto, de un movimiento. Dentro de la iluminación entraría también la proyección, aunque su función significativa puede sobrepasar el aspecto de iluminación. Puede haberlas fijas o móviles, pudiendo incluso sustituir al decorado. Actualmente, la proyección tiene formas muy variadas y se ha convertido en un medio de aportar signos de otros sistemas o incluso más allá de ellos. La música. El valor significativo de la música aplicada al espectáculo es indudable. Su papel consiste en subrayar, ampliar, desarrollar, o a veces contradecir, signos de otros sistemas, o incluso reemplazarlos. Las asociaciones rítmicas o melódicas unidas a cierto tipo de música pueden evocar tiempos, ambientes, situaciones, lugar o época de la acción. El tema musical que acompaña las entradas y salidas de cada personaje se convierte en signo de cada uno de ellos, así como los motivos musicales para escenas retrospectivas. El caso más extremo es el del teatro musical, donde la música tiene el valor de la entonación y la dicción en la palabra. Los efectos sonoros. No pertenecen ni a la palabra ni a la música; son los ruidos. Hay signos naturales propios del mismo movimiento de la representación, pero los que interesan a efectos de lo significativo son los producidos con intencionalidad, pues siendo ruidos naturales o artificiales en la vida son reproducidos artificialmente para los fines del espectáculo y forman el sistema de los efectos sonoros.
Tabla de los signos del espectáculo
Texto
Oral
Actor
Signos auditivos
Tiempo
Signos auditivos
(actor)
Expresión corporal
Signos visuales
Espacio y tiempo
Signos visuales
(actor)
Maquillaje
Peinado
Vestuario
Apariencia externa del actor
Espacio
Accesorios
Decorado
Iluminación
Características del espacio escénico
Externos al actor
Espacio y tiempo
Signos visuales
(externos al actor)
Efectos sonoros
no articulados
Signos auditivos
Tiempo
Signos auditivos
(externos al actor)
(Este texto es resumen y adaptación del artículo de Tadeusz Kowzan "El signo en el teatro", en el libro "Teoría del Teatro", Edit. Arcolibros S.L.)

