

ANÁLISIS DE TEXTOS.

Esquema de Fernando Doménech.

(Este esquema amplía y corrige el incluido en el libro de Juan Antonio Hormigón *Trabajo dramático y puesta en escena*)

1.- EL CONTEXTO.

- Contexto histórico y social.
- Contexto literario.
- Contexto teatral.
- Modelos operantes.

2.- EL TEXTO.

- Historia externa del texto:
 - Redacción, publicación y estreno.
 - Manuscritos y ediciones: edición princeps; ediciones críticas; ediciones anotadas.
 - Las distintas versiones del texto.
 - Las traducciones.

3.- ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS DE LA TEMÁTICA.

- Determinación de la temática de la obra.
 - Temática de la época y elección realizada por el autor.
 - Desarrollo específico de estos temas.
- Jerarquía de los diversos temas de la obra.
 - Posibilidad de definir un tema como el más importante.
 - Relación entre los diversos temas.
 - ¡Atención a los temas secundarios!
- Temática e ideología: la obra como modelo ideal del mundo, del hombre y de la sociedad.
 - Visión del hombre.
 - Relación con el mundo.
 - Visión de la naturaleza.
 - Relación con lo sobrenatural.
- Temática e Historia.
 - Los conflictos sociales en la fábula.
 - Las clases sociales.
 - Las relaciones familiares.
 - Las relaciones económicas.
 - Las costumbres.
 - Lo público y lo privado.
 - Los conflictos políticos.
 - Los conflictos ideológicos: Filosofía y Moral.
- Los personajes como modelos ideales de las personas.
 - El personaje en su dimensión mítica.
 - El personaje en su dimensión social.
 - El personaje en su dimensión psicológica.

- El personaje en su dimensión literaria.
 - El personaje en su dimensión teatral.
 - Tipología de los personajes: reales, imaginarios, simbólicos, abstractos.
 - El personaje ausente.
 - El mundo de la obra dramática.
 - Realidad y ficción: relaciones y contrastes.
 - Los mundos fantásticos.
 - Los mundos ideales.
 - Los mundos realistas.
 - Los resortes del mundo de la obra: el azar y el destino.
 - Los dos grandes mundos: trágico y cómico. Variedades.
 - Temática e intencionalidad: qué quiere decir el autor y qué dice realmente.
 - Contradicciones e inconsecuencias.
 - Temática subconsciente o poco consciente.
 - Intenciones y censura o autocensura.
- 4.- ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS DE LA FORMA.
- El punto de vista: relación del autor con su historia.
 - Implicación y distanciamiento.
 - El tono: obviedad e ironía.
 - El género: alta comedia, comedia de capa y espada, drama psicológico...
 - La acción:
 - La unidad de acción. Postura clásica. Otras.
 - Acción lineal, circular, vueltas atrás...
 - Varias acciones: alternancias, contrastes...
 - Acción abierta o cerrada. El final.
 - La estructura externa.
 - Estructura cerrada y estructura abierta.
 - División en actos.
 - La secuencia de escenas.
 - Otros modelos de división: secuencias, episodios, etc.
 - El tiempo.
 - Tiempo real y tiempo dramático.
 - La unidad de tiempo: linealidad y continuidad.
 - Rupturas de la linealidad y continuidad: circularidad, vueltas atrás, ...
 - La desaparición del tiempo.
 - El tiempo interno: el ritmo.
 - Contrastes de tiempos.
 - Las elipsis temporales.
 - El espacio.
 - Espacio real y espacio dramático.
 - Unidad o multiplicidad de espacios.
 - La unidad de espacio.
 - Espacios múltiples.
 - Espacios indeterminados.
 - El valor simbólico del espacio
 - Los personajes desde un punto de vista formal.
 - Jerarquía:
 - El modelo clásico.

- Elipsis - Ruptura de la continuidad del tiempo real - proceso de un al hecho

- El protagonista colectivo.
- Esquema de relaciones entre personajes...
- Los objetos: valor simbólico de los objetos
- El lenguaje.
 - El verso. Estudio de la métrica.
 - Estilística del verso.
 - Los lenguajes utilizados y su importancia para la caracterización de los personajes.
 - Estilística del lenguaje.
 - El gusto por el lenguaje.
- Las didascalias. Papel e importancia.
- La técnica del diálogo.
 - Monólogos.
 - Diálogos simples, complejos, cruzados, etc.
 - Características del diálogo.
 - Convenciones especiales: apartes, fragmentos narrativos, etc.

4. - SÍNTESIS.

- Estructura unitaria de todos los elementos analizados.
 - La obra como partitura de distintos elementos: texto, acciones, espacios...
 - La intencionalidad.
 - Objetivos y superobjetivo. *(con los personajes)*
 - El conflicto. Los conflictos.
 - Los personajes. Esquema de presencias. Personajes fuertes y personajes débiles. Los secundarios
- Progresión y climax: elaboración de un esquema de la acción.
 - Avances, detención y retrocesos. *— puntos al que — para e los que son*
 - Los puntos de inflexión. *por lo mismo q' analiza la obra*
 - El cierre. Importancia del final. *→ Esquematizar la obra en acciones.*
- Los elementos de cohesión.
- Análisis de escenas:
 - La escena como fuente de información:
 - Las acciones (exteriores e interiores) implícitas.
 - Texto y subtexto. Las elipsis.
 - La escena como pequeña obra dramática.
 - Planteamiento, nudo y desenlace de la escena.
 - Elementos de enlace con las escenas anterior y posterior.
 - La escena en la secuencia de la obra.
 - Los personajes en la escena: dialéctica protagonista/antagonista.
 - Antecedentes y objetivos.

BIBLIOGRAFÍA.

Sobre Análisis de textos.

- Robert ABIRACHED. *La crisis del personaje en el teatro moderno*. Madrid: Asociación de Directores de Escena de España, 1994. (Serie Teoría y práctica del teatro, nº 8)
- Kurt BENTLEY. *La vida del drama*. México: Paidós, 1992.
- Mª Carmen BOBES NAVES. *Semiología de la obra dramática*. Madrid: Taurus, 1987.
- Curtis CANFIELD. *El arte de la dirección escénica*. Madrid: Asociación de Directores de Escena de España, 1991.
- José Luis GARCÍA BARRIENTOS. *Drama y tiempo*. Madrid: CSIC, 1989.
- John Howard LAWSON. *Teoría y técnica de la escritura de obras teatrales*. Madrid: Asociación de Directores de Escena, 1995.
- Patrice PAVIS. *Diccionario del teatro*. Barcelona: Paidós, 1984.
- Kurt SPANG. *Teoría del drama. Lectura y análisis de la obra teatral*. Pamplona: EUNSA, 1991.
- Antonio TORDERA. "Teoría y práctica del análisis teatral", en Jenaro TALENS y otros. *Elementos para una semiótica del texto artístico*. Madrid: Cátedra, 1978.
- Anne UBERSFELD. *Lire le théâtre*. Paris: Editions sociales, 1981.