LOS 13 SIGNOS DEL TEATRO

Todos los elementos que se presentan en la puesta en escena tienen un significado. Esto quiere decir que todas las acciones, colores, gestos, entre otros elementos, pueden ser interpretados como signos que precisan comunicar determinado mensaje.

Estos signos centrar su función en representar una idea, un sentimiento, un momento histórico, un lugar, pues el teatro no pretende explicar sino provocar emociones, cuestionamientos, acciones.
Existen signos inherentes al actor o a la actriz; algunos son auditivos, como la palabra y el tono; otros son visuales como la mímica del rostro, el gesto, y el movimiento. Se dice que estos signos son internos porque pertenecen a la naturaleza de quien actúa.

Los signos que se emplean en el teatro, pertenecen todos a la categoría de signos artificiales. Son consecuencias de un proceso voluntario casi siempre creados con meditación. Tiene por objeto de comunicar instantáneamente, lo cual no es de sorprender, en un arte que no puede existir sin público, emitidos voluntariamente, con plena conciencia de comunicar, los signos teatrales son perfectamente funcionales.
En el teatro se distinguen trece signos, divididos entre cinco grupos, los cuales pueden ser auditivos y visuales, así:

1. La Palabra: (auditivo)

Se trata de las palabras pronunciadas por los actores durante la representación. Puede darse en tres diferentes planos como: el plano semántico, el plano fonológico, prosódico y el plano sintáctico. 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.

2. El Tono: (auditivo)

Corresponde a la forma en que se pronuncia la palabra. Forma parte de la función expresiva de los lenguajes. 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.

3. La Mímica Del Rostro: (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 grande que a veces reemplazan con éxito la palabra. Se trata del sistema de signos más próximo a la expresión verbal. Existe toda una serie de signos mímicos afines a formas de comunicación no lingüística, a las emociones y a las sensaciones corporales de agrado y desagrado.

4. El Gesto: (visual)

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. 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 Escénico 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. 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.

6. El Vestuario: (visual)

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. Dentro de los límites de cada una de sus categorías y más allá de ellas, el vestuario puede señalar toda clase de matices, como la situación material del personaje, sus gustos, ciertos rasgos de su carácter.

7. 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. El maquillaje, junto con la mímica, crea la fisonomía del personaje.

8. El Peinado: (visual)

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. Determina rasgos de algunas áreas geográficas en la representación del actor.

9. El Decorado O Escenografía: (visual)

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.

10.La Iluminación: (visual)

La luz teatral tiene un uso cada vez más amplia y rica 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.

11.La Música: (auditiva)

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.

12.Los Efectos Sonoros: (auditiva)

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.

13.Utilería: (visual)

Son accesorios utilizados por los personajes para interactuar durante una representación artística, o pequeños elementos que complementan la escenografía (como un jarrón o un cuadro) y el vestuario (como la bisutería o un reloj de pulsera). Junto con el vestuario y la escenografía, la utilería forma parte de los recursos necesarios para la representación teatral.

Tipos de utilería

Se distinguen varios tipos de utilería según la utilización de los objetos:

- Utilería enfática: reagrupa a los objetos que resultan indispensables para el desarrollo de la acción, la comprensión de la trama o la psicología de un personaje. Por ejemplo, la copa de vino envenenado que provocará la muerte de un personaje, las gafas de un personaje con problemas de vista, o el reloj de pared que queda parado marcando la hora de un acontecimiento clave.
- Utilería de personaje o de mano: son los objetos manipulados por los actores en escena, como un paraguas, un periódico leído por un actor o un bolso.
- Utilería de escena: son los objetos que, como parte integrante del decorado, permanecen en escena durante toda la escena o la representación. Por ejemplo, un cuadro en una pared, una alfombra, un teléfono fijo o un televisor sobre un mueble.

EDUFUTURO
1,348 palabras

Referencias

https://www.taringa.net/+ciencia_educacion/los-13-signos-del-teatro_14tnja

https://arteescenicas.wordpress.com/2010/03/21/signos-y-significados-en-el-teatro/