

DRA MO GRA MA

CARTOGRAFÍA DE LA PUESTA EN ESCENA

Plamen
Dipchikov

DRAMOGRAMA
CARTOGRAFÍA DE LA PUESTA EN ESCENA

© **Plamen Dipchikov**

plamendipchikov@gmail.com

número de registro de la
propiedad intelectual: 04/2012/11557

Dep. Legal: C 1955-2023

Resumen

El ensayo examina desde un punto de vista teórico y práctico los principales problemas que persiguen al director teatral en el curso del análisis y la síntesis dramatúrgica. Sus intrincadas estructuras, así como las distintas fases del plan de puesta en escena, se esbozan y comentan en formato gráfico. Motivada en términos teóricos y empíricos, se introduce la metodología de la cartografía del mensaje conceptual, cuya adhesión a los elementos básicos de la dramaturgia conforma la sintaxis global de la producción. Se desarrolla un modelo sistemático para representar gráficamente y documentar la decisión directiva. Se proponen nuevos conceptos y elementos como: el Dramograma, los Signos Actográficos y el Dramografo.

Introducción

No todo lo que se pone bajo los focos del escenario puede definirse como espectáculo teatral. Sólo el producto creativo cargado de un mensaje conceptual, presentado en un lenguaje comprensible, accesible, claro y común para el equipo y el público puede formularse como tal. El papel del director en el proceso de preparación creativa y realización de la producción teatral es indispensable. De hecho, la idea del espectáculo se concibe en su laboratorio mental. Para poner en escena con éxito su producción teatral, la principal tarea del director es, en primer lugar, explorar el contenido de la dramaturgia, observando necesariamente las funciones de las dos fases operativas de análisis y síntesis, y sólo después, plasmar en un papel la estructura de la imagen escénica de su futuro espectáculo (no confundir con la escenografía). Pero todo en el arte dramático es tan abstracto, tan intrincadamente tejido, tan lleno de acontecimientos, de acciones, de conflictos y cargado de emociones explosivas, que parece imposible ilustrarlo clara y distintamente, en blanco y negro. Este es precisamente el principal problema al que se enfrenta cualquiera que tenga el privilegio de trabajar en el mundo del teatro.

Cuestión

¿Cómo plasmar en un papel su puesta en escena?

Pero ese no es el verdadero motivo de preocupación. El verdadero drama reside en que el director se ve obligado a hacerlo sin concesiones. De lo contrario, privará a su obra de un mensaje conceptual claro. No logrará encontrar un terreno común con su equipo creativo y, a pesar de sus esfuerzos, la puesta en escena quedará fuera de la atención del espectador.

Solución

Para encontrar la respuesta, el artista debe ante todo ilustrar su idea general del espectáculo y, en particular, sus ideas sobre el desarrollo de la acción, los nudos de los acontecimientos, los choques emocionales, los conflictos de intereses, el camino hacia el triunfo o el fracaso de los personajes. Pensamientos, nociones, ideas, conceptos deben encontrar su forma material en la página en blanco. Hay que trazar las líneas contextuales de conexión entre el tiempo, el lugar de la acción y el flujo de los acontecimientos. El mensaje conceptual debe adoptar un formato gráfico sistemático.

Tarea

Hay que *cartografiar* las convenciones teatrales abstractas del material dramatúrgico.

Planteamiento

¿Qué es la cartografía en el contexto más popular del término?

La cartografía suele asociarse a una ciencia exacta que se basa en complejos cálculos matemáticos para representar gráficamente las distancias entre objetos individuales de la superficie tridimensional de la Tierra en un plano bi-dimensional relativamente pequeño.

¿Por qué surgió la cartografía?

Por un lado, la cartografía surgió de la necesidad del hombre de elaborar una imagen clara del mundo que le rodea en dimensiones micro o macro. Y al mismo tiempo, el mapa ayuda a la humanidad a situar sus propias coordenadas en el sistema establecido y universalmente aceptado para representar el universo circundante. (Figura 1)

En la dirección de fuera a dentro (del entorno a la conciencia), los mapas sirven de prisma que refracta el mundo material real en una idea, una imagen, un concepto que se proyecta en la imaginación humana.

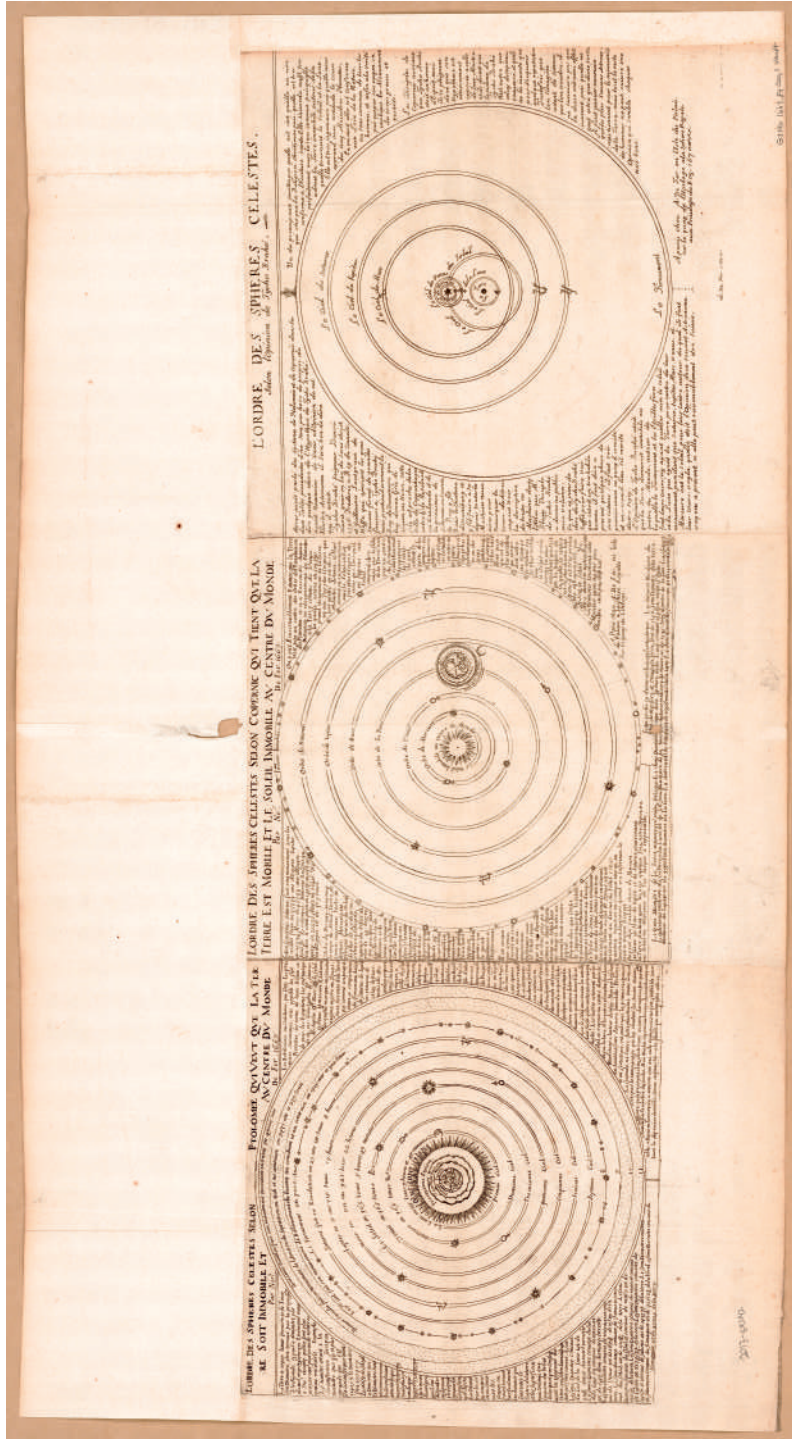

Figura 1: El orden de las esferas celestes según Ptolomeo, Copérnico y Brahé.
1646-1720.Library of Congress Control Number2013593142

A la inversa, de dentro a fuera (de la imaginación al entorno), el uso del mapa como prisma para proyectar concepciones humanas complejas conduce a la materialización del concepto en una forma gráfica esbelta y distinta, accesible a todo el mundo. Y a pesar de las advertencias del filósofo e ingeniero polaco-estadounidense Conde Alfred Korzybski (1879-1950) de que *el mapa no es el territorio*, o quizá por ello, creo que merece la pena explorar la materia abstracta del mapa y su aplicación en el campo de la dirección teatral.

Según el presente estudio, cuando la proyección funciona simultáneamente en ambas direcciones (por y para la imaginación, presentando simultáneamente las conexiones entre nuevas investigaciones basadas en conocimientos previos), el tipo de mapa en el que se refleja la imaginación puede describirse como conceptual.

El *mapa conceptual* como noción fue propuesto a principios de los años setenta por el educador estadounidense, profesor emérito de la Universidad Cornell y científico investigador del Instituto de Cognición Humana de Florida Joseph Novak y su grupo de investigación como herramienta ilustrativa en la enseñanza. Posteriormente, el mapa conceptual fue incluido como unidad básica del aprendizaje significativo formulado por el psicólogo estadounidense y seguidor del constructivismo- David Ausubel. Su modelo de aprendizaje consiste precisamente en añadir nueva información a los conocimientos actualmente acumulados.

Por analogía con lo dicho y en busca de la solución al problema que nos ocupa, llegamos a los motivos de la creación de un Mapa Conceptual específico dedicado al estudio y desarrollo de la creatividad teatral conocido como el Dramograma.

Se entiende por Dramograma

► Formato gráfico que representa un diagrama compuesto por gráficos lineales conectados en secuencia y conceptualizados por el principio fundamental de la relación causa/efecto entre el conjunto de conceptos y atributos de la dramaturgia.

► Una ayuda visual para la adquisición de conocimientos, habilidades, ideas y experiencia, así como para el estudio sistemático de las complejas relaciones entre los acontecimientos, la acción básica, el conflicto y la coordinación del espacio y el tiempo en la representación teatral.

► Un recurso físico para los estudiosos del teatro en la búsqueda del mensaje conceptual del espectáculo que representa las relaciones dramáticas internas mediante actogramas, flechas y polígonos dispuestos en una línea de tiempo.

► Dibujo geométrico orientado al análisis de cantidades y propiedades en el modelo de sistema y estética del teatro occidental contemporáneo

► Una herramienta pedagógica: un «cajón de arena» o un «tablero de cera» para organizar ideas y dar sentido a los fundamentos complejos y abstractos del arte dramático.

Naturaleza y componentes del Dramograma

En esta sección, sentaré las bases del modelo gráfico del trabajo de un director teatral.

Un mapa conceptual teatral, o Dramograma, es el nombre común de un sistema de gráficos lineales utilizados para trazar (ilustrar) la idea de una obra teatral concreta, permitiendo al equipo de interpretación reproducirla de la forma en que el director la ha concebido.

El Dramograma es un método original que, por su naturaleza gráfica y su forma, puede servir como objeto de protección de los derechos de autor del director teatral.

Para poder esbozar el contenido de sus ideas teatrales y componer la expresión gráfica de los componentes dramatúrgicos, el director utiliza signos actográficos organizados y marcados en un Dramograma específico para cada solución. El Dramograma es una herramienta para la documentación completa de la creatividad del director, observando estrictamente las leyes del respectivo tipo de arte escénico. Mediante la acción teatral basada en un conflicto bien organizado, el director da forma a sus imágenes escénicas, y a través del Dramograma traza y documenta sus ideas.

Cada tipo de signo actográfico representa un elemento teatral concreto de la estructura dramática -suceso (acontecimiento); acción; conflicto- y proporciona información sobre sus características principales: duración, dirección, localización e intensidad.

DRAMOGRAMA

Un Dramograma es un gráfico lineal en el que se marcan los valores dramáticos de los elementos teatrales y se determina la relación entre ellos en términos de tiempo, intensidad y tendencia del conflicto. También es un elemento gráfico para la disposición y el posicionamiento de los acontecimientos, para la dirección del acontecimiento principal, respetando estrictamente la relación causa/efecto.

El Dramograma se construye en modo de tiempo real escénico. Consta de:

- Una abscisa (eje horizontal) que representa una línea de tiempo vectorial a lo largo de la cual se marcan las unidades de medida en minutos.

- En la ordenada (eje vertical) se marcan los valores (-/+) y la intensidad del afecto emocional de un acontecimiento concreto.

La intersección de los dos ejes (0) coincide con el inicio de la obra.

El eje de la ordenada tiene dos direcciones:

- Positiva + apuntando por encima de la abscisa, la dirección que lleva al objetivo del personaje, a la consecución de su «éxito».

- Negativa - apuntando por debajo del eje de abscisa, la dirección que lleva exactamente 180° opuesta a la meta del personaje, hacia el «fracaso» de sus objetivos (Figura 2).

La aplicación práctica del Dramograma es educativa o sirve de auto control para el artista.

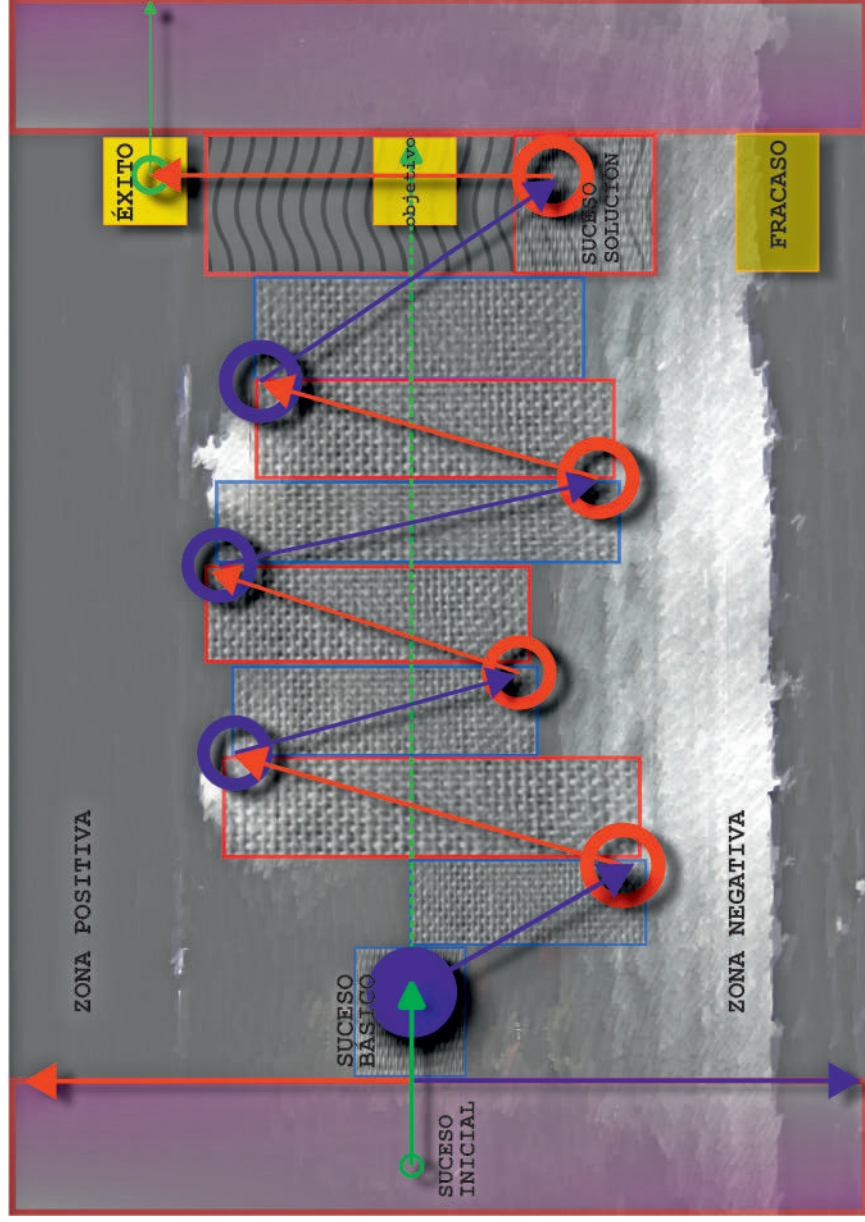

Figura 2.

La elaboración de un Dramograma ayuda a sintetizar las peculiaridades en la composición de un sistema teatral. También ayuda a exponer, de forma simplificada, esquemática y adecuada, el imaginario del que se compone la obra teatral objeto de estudio, por partes o tomada en su conjunto.

Para trazar correctamente el mensaje conceptual de la obra, hay que partir de los resultados del análisis dramático, que incluye tres secciones principales.

Análisis de Sucesos y Dramograma

Desde el principio del espectáculo hasta su final, es importante saber qué está sucediendo, cuál es lo que está ocurriendo. La tarea es crear una lista única de los hechos de importancia excepcional que responden a la pregunta «¿Qué está pasando?».

El estrés inicial proviene del hecho de que no todas las posibles respuestas a la pregunta «¿Qué está pasando?» son hechos de «importancia excepcional». El gran porcentaje son hechos ordinarios que no son objeto de análisis teatral, por lo que los dejamos fuera de la lista. Solo nos interesan los sucesos auténticos. Pero esto no significa que renunciaremos a conocer la naturaleza de unos y otros. ¿En qué consiste la diferencia?

Los hechos que no son apropiados para la escena teatral y que no son interesantes para la dramaturgia son aquellos que carecen de cualquier potencial para provocar cambios en la dirección hacia el objetivo. Por lo tanto, estos hechos no pueden captar la atención del público. La vida está llena de hechos cuya ausencia o presencia no nos aleja ni nos desvía de la meta previamente

DRAMOGRAMA

elegida. Para estos casos, no debemos preocuparnos y no debemos tenerlos en cuenta al elaborar la cadena causa/efecto del Dramograma.

Los hechos adecuados para la escena teatral son hechos de gran importancia que se han convertido en eventos- SUCESOS. Según la investigación actual, los eventos son hechos que cambian el comportamiento de los personajes en la obra de teatro, llevando la acción escénica en una dirección TOTALMENTE CONTRARIA.

Todos los eventos en la obra dramática están encadenados por una relación de causa y efecto, que es la columna vertebral de la trama. Aquí deben destacarse tres tipos fundamentales de eventos que ocupan posiciones clave en la trama teatral:

► **SUCESO INICIAL** - es el evento que «abre» la cortina del relato escénico, es el inicio, el comienzo. En el caso más general, el Suceso Inicial coincide con el inicio del espectáculo, pero no es obligatorio y en la práctica, en muchos casos, no se encuentra dentro de su zona temporal.

► **SUCESO BÁSICO** es el evento que provoca la gran explosión y desencadena la reacción en cadena en el núcleo del espectáculo, liberando más energía de la necesaria para alimentar toda la dinámica de la acción escénica. El Suceso Principal es la erupción de la energía dramática, la causa de las causas, el causante de todos los eventos posteriores en la obra, que naturalmente son sus consecuencias.

► **SUCESO FINAL** es la resolución de la trama. Se caracteriza por alcanzar la meta establecida

por el protagonista, pero nunca de la misma manera que lo había planeado antes de que ocurriera el Suceso Principal. El Suceso Final pone fin al espectáculo porque agota el conflicto e introduce nuevamente la balanza en equilibrio. El Suceso Final coincide al final con la meta del protagonista, pero al mismo tiempo, lleva la situación a una nueva dimensión, más elevada que la inicial, delineando un cambio radical en la vida de todos. Después del Suceso Final, todo cambia, nada queda igual, por lo que se considera un PROGRESO y el inicio de una nueva etapa en la vida. Después del Suceso Final, la vida continúa, con o sin el protagonista, con o sin los otros personajes, pero continúa después del final del espectáculo. Esto expresa la continuidad en la vida.

En esta parte de la obra, se llama al director a tomar decisiones. Se cuenta con la habilidad del director para responder preguntas como «¿Cómo debe terminar todo?» «¿Cómo se debe resolver el conflicto en la situación de vida concreta?» y «¿Cómo debe continuar la vida una vez que se haya completado esta etapa?»

En la respuesta del director dada en el Suceso Final, se encuentra el fenómeno genético del efecto **catarsis**, que se sintetiza en la esencia emocional del espectador.

Los demás sucesos en la obra se dividen en dos grupos según su relación con el conflicto principal:

► **SUCESO POSITIVO** es un evento que cambia la dirección de la acción en 180° hacia la tendencia positiva, restaura la línea de la acción, lleva la acción hacia una resolución positiva de

la intriga y da una solución positiva al conflicto. En la dramaturgia, los eventos positivos siempre se encuentran debajo de la línea temporal en la zona que delimita la tendencia negativa de los valores. En el territorio de sus valores opuestos, está su campo de acción. Allí detienen la dirección contraria de la acción y permiten que la acción progrese hacia adelante.

► **SUCESO NEGATIVO** es un evento que cambia la dirección de la acción en 180° hacia la tendencia negativa, restaura la línea de la contra-acción, lleva la acción hacia una resolución negativa de la intriga y da una solución negativa al conflicto. En la dramaturgia, los eventos negativos siempre se encuentran por encima de la línea temporal en la zona que delimita la tendencia positiva de los valores. Su campo de acción se encuentra en el territorio de sus valores opuestos. Allí detienen la dirección de la acción y permiten que la contra-acción tenga lugar. (Figura 3).

Análisis de la acción y Dramograma

La tarea consiste en elaborar una lista unificada de acciones, identificar los verbos que responden a la pregunta «¿Qué hace?» en relación a lo que realizan los personajes.

La fórmula de la investigación determina la ACCIÓN PRINCIPAL como la ruta, como el camino recorrido desde el Evento Inicial hasta el Evento Final. La ACCIÓN PRINCIPAL es el resultado de la Acción y la Contracción de la Acción, y se debe destacar la diferencia entre la suma mecánica (la suma común de dos cosas) y el producto de dos multiplicadores, lo que resulta en una nueva materia situada en una dimensión diferente.

Definición de acción en relación con el Dramograma:

► La **Acción** en la obra es el conjunto de acciones que llevan al protagonista a su objetivo principal, sin importar si las realiza él mismo.

► La **Acción** en la obra es la combinación de todas esas acciones orientadas hacia el Evento Final (la solución, la resolución) y que ayudan al protagonista a alcanzar su objetivo principal.

► La **Acción** en la obra está compuesta por el grupo de acciones que resuelven el problema surgido como resultado del Evento Principal.

Las tareas en la preparación del Dramograma son:

► Seleccionar de la lista «**acción principal**» solo las acciones que llevan la situación a una resolución exitosa para el protagonista

► marcarlos con el símbolo «+» (positivo)

► elaborar a partir de ellos una lista separada llamada «Acción»

DRAMOGRAMA

En el Dramograma, la Acción se registra con una flecha roja, siempre orientada hacia arriba, hacia la parte positiva. La flecha roja de la Acción comienza en cada evento positivo, cruza la línea del tiempo y llega al evento negativo subsiguiente, predestinado por la relación causa-efecto. Estos son los segmentos de la ruta que llevan al protagonista a su objetivo principal. (Figura 3)

Definición de Contra-acción en relación con el Dramograma:

► La **Contra-acción** en la obra de teatro es el conjunto de acciones que alejan al protagonista de su objetivo, incluyendo aquellas realizadas por él mismo.

► La **Contra-acción** en la obra de teatro es la combinación de todas aquellas acciones que se dirigen hacia el lado negativo del Evento Final (desenlace fatal, final malo, fracaso) y que impiden al protagonista alcanzar su objetivo principal.

La **Contra-acción** en la obra de teatro está compuesto por el grupo de acciones que no solo obstaculizan la solución del problema surgido como resultado del Evento Principal, sino que también lo profundizan. Las tareas en la preparación del Dramograma son:

► seleccionar del listado de «acciones principales» solo aquellas que conducen la situación hacia un desenlace contrario a la meta principal, hacia el fracaso. «Fracaso» se entiende en el Dramograma como **Anti-objetivo**

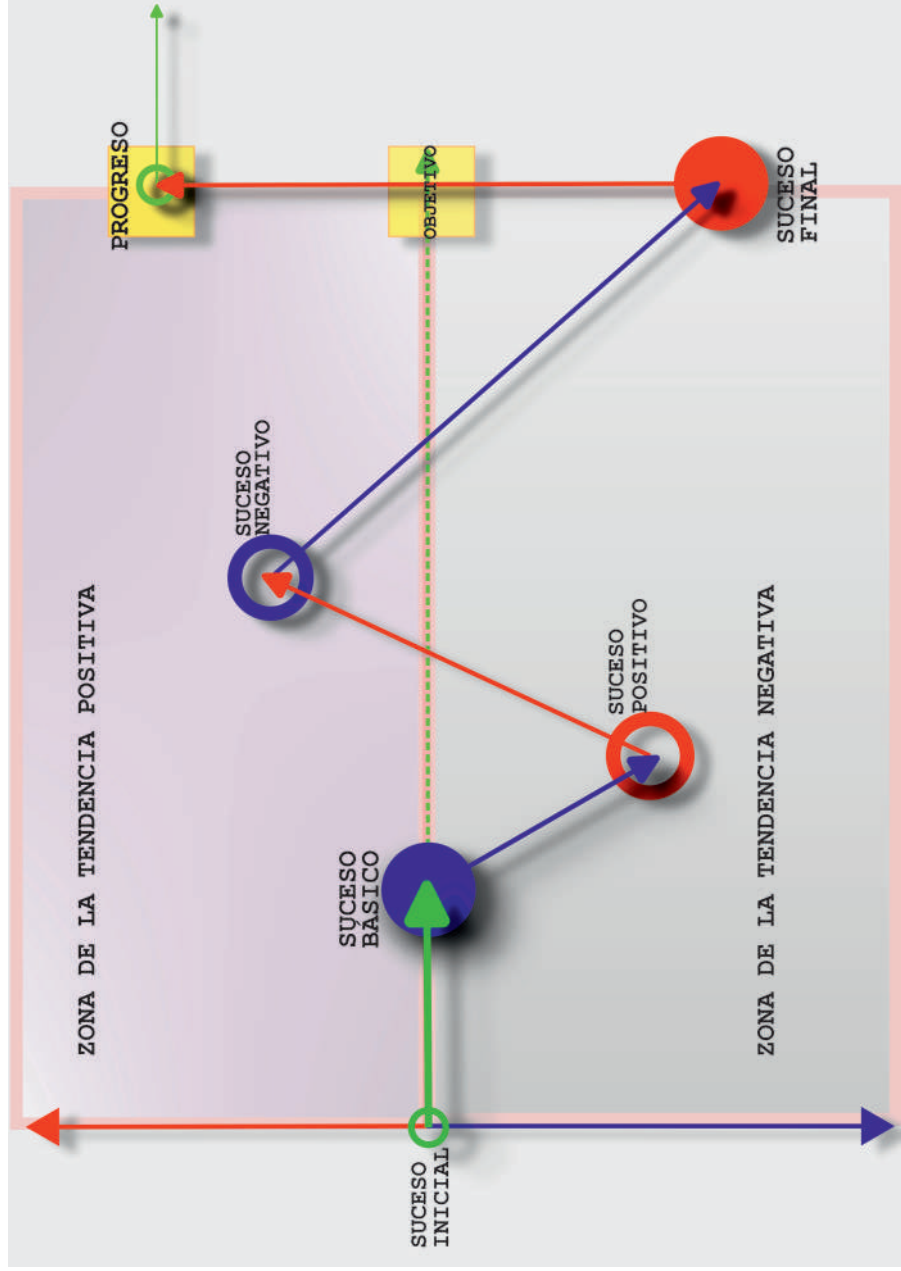

Figura 3.

PLASMAR LAS TENDENCIAS OPUESTAS DEL CONFLICTO CON EL DRAMOGRAMA

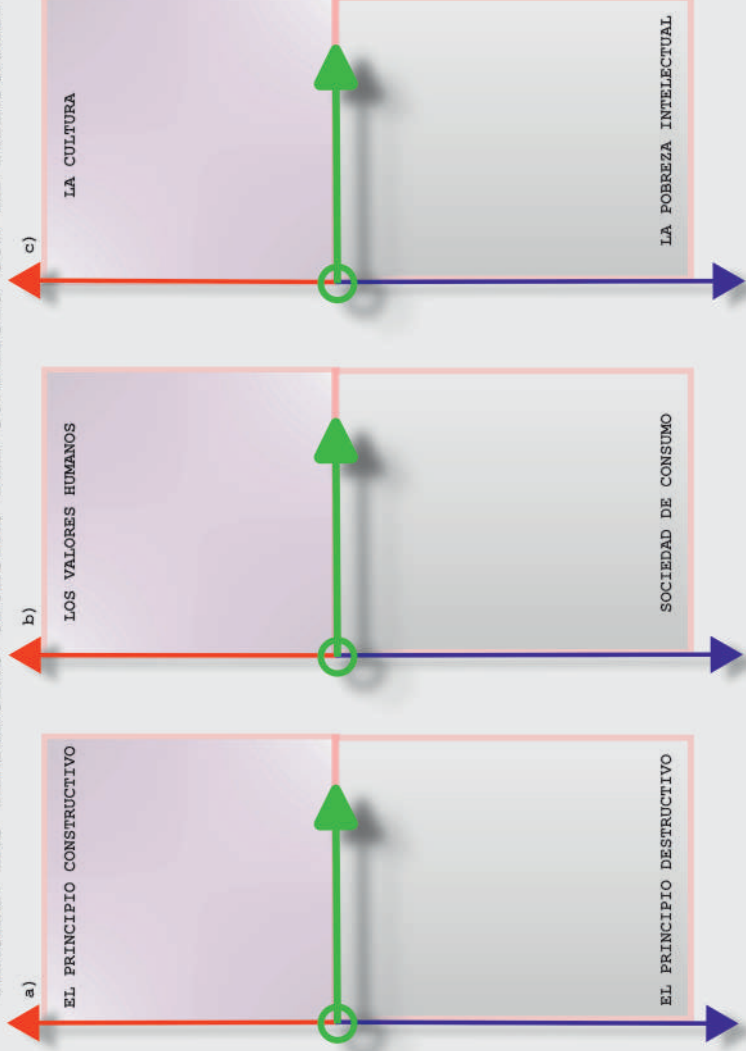

Figura 4.

► marcarlos con el símbolo «-» (negativo)

► compilar de ellos una lista separada llamada «**Contra-acción**». En el Drama, el Contra-acción se registra con una flecha azul, siempre orientada hacia abajo, hacia la parte negativa. La flecha azul del Contra-acción comienza en cada evento negativo, cruza la línea del tiempo y llega al evento positivo siguiente, dictado por la relación causa/efecto. Estos son los segmentos de la ruta que desvían al protagonista de su objetivo principal. (Figura 3)

Análisis de conflictos y Dramograma

El conflicto en la obra teatral es el choque de intereses que provoca la ruptura del equilibrio. Sin conflicto, la acción se estanca y se detiene en un punto muerto. Sin acción, la obra teatral carece de vida y no puede existir. El único combustible para el motor de la acción dramática es el conflicto. Una historia que no ofrece un conflicto bien organizado no puede calificarse como material dramático adecuado, no sirve para crear una representación teatral y, por lo tanto, no puede ser incorporada a la armonía del Dramograma teatral. En este sentido, el Dramograma sirve al director como una balanza analítica en la que se pesan los valores dramáticos en cualquier situación de la vida. (Figura 4)

Un conflicto bien organizado es una oposición perfectamente motivada entre dos partes que tienen objetivos absolutamente opuestos. Para la audiencia, es de gran interés conocer el proceso de toma de decisiones de los personajes y seguir su comportamiento.

DRAMOGRAMA

Todos los conflictos mundiales están contenidos en el mundo interno de una sola persona. Y viceversa. Cada conflicto interno se proyecta a escala mundial y universal. Un análisis exhaustivo del conflicto revela las intenciones de los personajes y las motivaciones que los alimentan. Cuando se establecen sus objetivos específicos, se definen las dos tendencias opuestas del conflicto en la obra de teatro. Esto es necesario para sintetizar el conflicto principal en categorías generales. (Figura 4)

Ejemplos de síntesis de Conflictos entre categorías generales:

a) El principio constructivo frente al principio destructivo

b) Los valores humanos frente al consumismo

c) La cultura frente a la pobreza intelectual

Estas tendencias generales determinan las estrategias de los personajes y sus objetivos finales. Según sus intenciones, se define a qué lado del conflicto pertenecen. Se analiza la táctica personal de cada personaje para lograr su objetivo final. Cada una de las tendencias del conflicto puede ser encontrada y claramente definida en el mundo interno de un solo personaje, en un plano micro-cósmico. Cada conflicto interno puede ser aplicado a un plano macro-cósmico y sus tendencias distribuidas en el universo para organizar un macro-conflicto.

Conclusión

Además de la claridad de los elementos básicos ya mencionados, el Dramograma está concebido para cubrir una gran cantidad de información adicional de suma importancia, relacionada sobre todo con las técnicas de dirección. El mapa permite esbozar el estado emocional del personaje en la situación concreta, el grado de afectación emocional y el factor tiempo expresado mediante saltos temporales, fotogramas congelados, contracción del tiempo, estiramiento del tiempo (lupa), etc. Con ello se convierte en un mapa conceptual verdaderamente rico, completo y detallado.

Según el presente estudio, el esquema del proceso creativo en la realización de una obra teatral en relación con el Dramograma se ve de la siguiente manera:

► La imagen escénica (la idea, la concepción) para la obra teatral nace en la inteligencia racional y emocional del director de escena

► El Dramograma sirve para registrar, publicar y documentar la concepción en forma de MAPA

► El colectivo teatral-intérprete, basándose en el intelecto racional, da forma al Dramograma para crear la acción y el conflicto que construyen la imagen escénica de la obra teatral

► El mensaje conceptual de la obra teatral, presentado en el escenario, es asimilado por la

DRAMOGRAMA

inteligencia racional y emocional del espectador, donde se complementa y se transforma en una imagen compartida, una idea enriquecida; en la post-concepción: el fenómeno real del arte teatral.

En esta línea de razonamiento, llegamos a la conclusión de que el Dramograma debe elaborarse antes, durante y después del proceso de ensayo, hasta que el enunciado conceptual de la producción esté completamente trazado.

CUANDO APLICAR EL DRAMOGRAMA

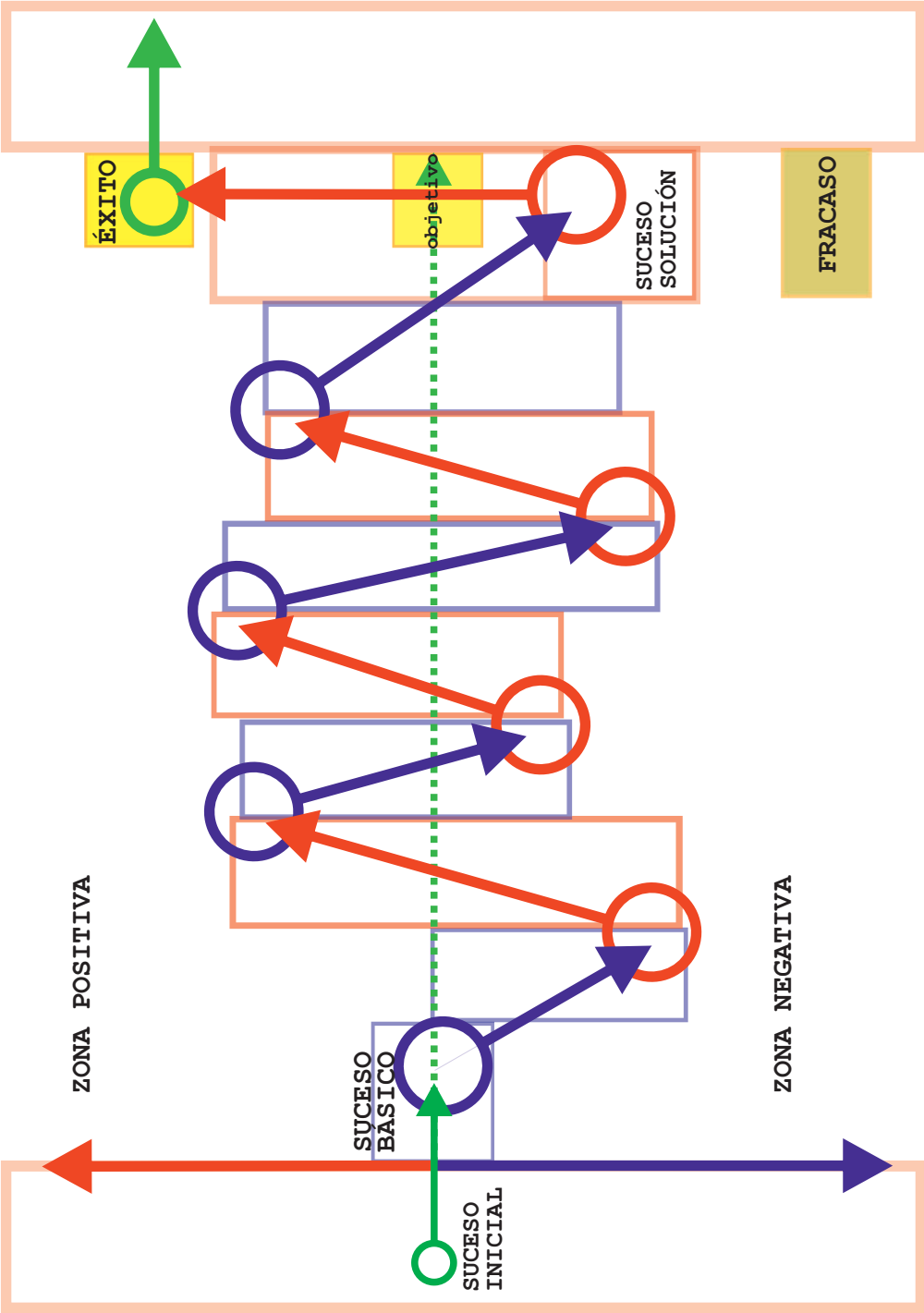
En diferentes etapas y formatos de la educación dramática:

- ▶ Enseñanza
- ▶ Pedagogía
- ▶ Docencia
- ▶ Didáctica
- ▶ Auto-didáctica
- ▶ Aprendizaje

A QUIÉN VA DIRIGIDO EL CURSO

- ▶ Estudiantes
- ▶ Docentes
- ▶ Creadores de teatro profesionales
- ▶ Entusiastas

Curso a cargo de PlamenDi,
director de teatro,
Doctor en Ciencia
y Arte Teatral

Lista de sucesos

SUCESO INICIAL	
SUCESO BÁSICO	
SUCESO 3	
SUCESO 4	
SUCESO 5	
SUCESO 6	
SUCESO 7	
SUCESO FINAL	

