

La Acción Dramática

Por Daniel Rosas Martínez

Febrero 2025

Teatro Red

www.teatrored.com

"El teatro es acción viva: cada gesto, cada palabra es un latido que impulsa la verdad humana hacia el corazón del espectador." — Constantin Stanislavski

Índice

- Qué es la Acción Dramática
- Elementos de la Acción Dramática
 - Objetivo del Personaje
 - Obstáculos
 - Progresión Dramática
 - Transformación de los Personajes
- Relación entre Acción y Conflicto
- Estrategias para Diseñar la Acción Dramática
- Ejemplo Práctico: Construyendo una Escena
- Importancia de la Acción Dramática en el Teatro
- Ejercicios Prácticos
- Conclusión
- Referencias

Acción Dramática: Fundamentos y Desarrollo en el Teatro

La acción dramática es el componente central de una obra teatral, el eje que conecta personajes, conflicto y trama. A través de ella, los eventos adquieren dinámica, los personajes muestran sus motivaciones y los conflictos se desarrollan de manera que atrapan la atención del espectador. Este documento profundiza en el concepto de acción dramática, sus elementos constitutivos, su relación con otros aspectos del teatro y cómo puede ser diseñada para crear historias potentes y significativas, respetando los principios fundamentales del arte teatral.

Qué es la Acción Dramática

La acción dramática puede definirse como el conjunto de decisiones, movimientos y hechos que suceden en una obra teatral para impulsar la narrativa. No se limita al movimiento físico, sino que también incluye las acciones internas de los personajes, como sus pensamientos, decisiones y cambios emocionales. Según Stanislavski (2000), “la acción en escena debe estar orientada hacia un objetivo claro; es el motor que da vida al drama”. Esta afirmación enfatiza que cada acción, por pequeña que sea, debe estar al servicio de la narrativa.

En esencia, la acción dramática transforma el conflicto en algo tangible, perceptible para el espectador. A través de la acción, los personajes persiguen sus objetivos, enfrentan obstáculos y se transforman, mientras la historia avanza hacia su clímax y resolución.

Elementos de la Acción Dramática

1. Objetivo del Personaje

El objetivo es el motor fundamental de la acción dramática. Cada personaje debe tener un objetivo claro, ya sea consciente o inconsciente, que impulse sus decisiones y comportamientos. Este objetivo puede ser tan simple como escapar de un peligro o tan complejo como encontrar sentido a su existencia.

Ejemplo: En *Antígona* de Sófocles, Antígona es una joven que busca enterrar a su hermano Polinices, considerado traidor por la ciudad de Tebas. Las leyes del rey Creonte prohíben el entierro, pero para Antígona, cumplir con los ritos funerarios es una obligación moral y religiosa. Su objetivo de dar sepultura a su hermano impulsa todas sus acciones, enfrentándola a la autoridad de Creonte y al inevitable destino trágico que se deriva de su desobediencia.

2. Obstáculos

Los obstáculos son las barreras que se interponen entre el personaje y su objetivo. Estos pueden ser externos (otros personajes, circunstancias, entornos hostiles) o internos (dudas, miedos, contradicciones emocionales). La lucha contra estos obstáculos genera tensión y dinamismo, manteniendo al espectador comprometido con la narrativa.

Ejemplo: En *Hamlet* de Shakespeare, el joven príncipe de Dinamarca enfrenta múltiples obstáculos mientras busca vengar la muerte de su padre. Su conflicto principal radica en su indecisión: ¿debe actuar con rapidez o reflexionar sobre las consecuencias de su venganza? Además, se enfrenta a la desconfianza de su madre, la traición de su tío y las intrigas de la corte, que complican constantemente su camino hacia la verdad.

3. Progresión Dramática

La acción dramática no debe ser estática; debe avanzar y evolucionar. Cada escena debe contribuir al desarrollo de los eventos, llevando a los personajes y al conflicto hacia nuevas dimensiones. La progresión dramática está marcada por decisiones críticas que alteran el curso de la historia.

Ejemplo: En *La Casa de Bernarda Alba* de Federico García Lorca, la acción se centra en la vida de cinco hermanas atrapadas bajo la opresión de su madre, Bernarda. A medida que las tensiones aumentan, la acción progresa desde pequeños actos de rebeldía hasta un enfrentamiento directo con las normas impuestas por Bernarda. El clímax se alcanza cuando Adela, la hija menor, desafía abiertamente a su madre, llevando a un trágico desenlace que refleja la lucha entre libertad y autoridad.

4. Transformación de los Personajes

La acción dramática también es un medio para mostrar la evolución de los personajes. A medida que enfrentan obstáculos y toman decisiones, los personajes cambian, revelando nuevas facetas de su personalidad y profundizando su relación con el conflicto central.

Ejemplo: En *Un Tranvía Llamado Deseo* de Tennessee Williams, Blanche Dubois llega a la casa de su hermana Stella como una mujer sofisticada, pero también frágil. A lo largo de la obra, sus interacciones con Stanley Kowalski revelan sus inseguridades y traumas, llevándola a un colapso emocional que culmina en su salida definitiva de la realidad.

Relación entre Acción y Conflicto

La acción dramática y el conflicto son dos caras de la misma moneda. Mientras que el conflicto define las tensiones fundamentales de la historia, la acción es el medio por el cual esas tensiones se manifiestan y evolucionan. En el teatro, la acción es la expresión visible del conflicto. Por ejemplo, en *Edipo Rey*, el conflicto interno y externo de Edipo se revela a través de sus acciones: su búsqueda de la verdad y las decisiones que toma al enfrentar su destino.

Estrategias para Diseñar la Acción Dramática

1. **Claridad en los Objetivos:** Los objetivos de los personajes deben ser claros y comprensibles. Esto permite que el público empatice con ellos y siga la narrativa con facilidad.

2. **Incremento de la Complejidad:** Los obstáculos deben volverse progresivamente más desafiantes, generando un crescendo dramático que culmine en el clímax.
3. **Coherencia:** Las acciones de los personajes deben surgir de sus motivaciones y del contexto establecido, evitando que las decisiones parezcan arbitrarias o forzadas.
4. **Variedad:** La acción dramática puede incluir momentos de calma o reflexión que sirvan como contrapunto a la tensión, enriqueciendo la narrativa.

Ejemplo Práctico: Construyendo una Escena

En una obra ficticia, un joven llamado Daniel busca reconciliarse con su padre antes de que este parta hacia una guerra. Su objetivo es claro: lograr que su padre lo perdone por una traición pasada. Los obstáculos incluyen la resistencia emocional del padre, la presencia de un tío que desaprueba a Daniel y el inminente embarque. La acción dramática se desarrolla a través de un diálogo tenso, una confrontación física con el tío y un gesto simbólico de reconciliación en los últimos minutos.

Importancia de la Acción Dramática en el Teatro

La acción dramática es esencial para el teatro porque transforma las ideas y emociones en experiencias tangibles. Es el medio a través del cual el público se involucra emocionalmente y los personajes revelan sus profundidades. Además, la acción dramática da ritmo a la obra, evitando que se estanque y asegurando que cada escena tenga un propósito claro.

Ejercicios Prácticos

1. **Diseño de Progresiones:** Elige un personaje y describe tres decisiones críticas que tome durante la obra. Analiza cómo estas decisiones afectan la narrativa.
2. **Transformación de Escenarios:** Escoge una acción cotidiana y conviértela en un momento dramático, considerando el contexto, las relaciones entre los personajes y el conflicto.
3. **Exploración de Objetivos:** Diseña un personaje con un objetivo aparentemente simple, pero que enfrente obstáculos internos y externos complejos. Detalla cómo este objetivo evoluciona a lo largo de la obra.

Conclusión

La acción dramática es fundamental no solo para los dramaturgos, sino también para los actores y directores. Para el dramaturgo, comprender la acción dramática permite estructurar una narrativa dinámica y significativa, donde cada decisión y movimiento impulsa la historia hacia adelante. Para los actores, la acción dramática es la guía que les ayuda a comprender las motivaciones de sus personajes y a traducirlas en actos que conecten emocionalmente con el espectador. Para los directores, este conocimiento es clave para construir escenas que mantengan la tensión y el interés, asegurando que cada acción tenga un propósito dentro del conjunto de la obra.

Referencias

García Lorca, F. (1936). *La Casa de Bernarda Alba*. Editorial Cátedra.

Stanislavski, K. (2000). *Un actor se prepara*. Editorial Fundamentos.

Sófocles. (1986). *Antígona*. Ediciones Gredos.

Williams, T. (1947). *Un tranvía llamado deseo*. New Directions Publishing.