CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

El teatro como medio de comunicación y expresión, elabora y transmite un mensaje al público que asiste a un montaje escénico. Este mensaje influye en la recepción del espectador, gracias al texto dramático, director y actores como medios para comunicar el mensaje.

Cuando un director, los actores y el equipo técnico realizan el montaje de una obra, tienen en la mente al público quien será el receptor de sus mensajes. El teatro es un medio de comunicación, y como tal, tiene la capacidad de persuadir, informar y entretener al espectador. La presente investigación tiene el objetivo de analizar el efecto de los mensajes en el público, para conocer si el teatro influye en las ideas, emociones y expectativas de los espectadores.

Sería imposible analizar todo los espectáculos teatrales, por lo que se aplicó una estructura de análisis a la obra de teatro "Aquí no paga nadie" de Dario Fo, que fue realizada por alumnos de la Licenciatura en Teatro y presentada en la UDLA los días 23, 24 y 25 de Abril de 2003.

La revisión teórica que se llevó a cabo, incluye el análisis de los signos presentes en el espectáculo, el trabajo que llevó a cabo el director junto con los actores, los elementos que conforman el hecho teatral; así como el estudio de la recepción y percepción por parte del público respecto al montaje escénico.

La forma en que realizó esta investigación, fue creando un instrumento que permitió comparar las intenciones del director proyectadas en su montaje, con el resultado obtenido de acuerdo a la opinión del público. Se aplicó un cuestionario a la entrada de la obra de teatro y otro a la salida de la misma, para comprobar si sus sentimientos habían sido modificados por el montaje y verificar si sus expectativas fueron satisfechas.

Los resultados obtenidos en este estudio reflejaron que durante la obra de teatro, los sentimientos del público que ya eran positivos, se mantuvieron e incrementaron ligeramente; mientras que los sentimientos negativos, que ya eran reducidos, disminuyeron en un porcentaje menor.

Por su parte, se encontró que algunos de los mensajes fueron comprendidos por el público, de manera similar a como el director los había planteado. La forma de interpretar los mensajes de parte de los espectadores durante la obra de teatro, no se vio influida por su edad, sexo, carrera o profesión, religión, ni por el día de la representación del montaje.

1.1 Antecedentes.

Lucina Jiménez es una investigadora de teatro que durante siente años, se dedicó a estudiar lo que ocurre con el público que asiste a las salas. Utilizó los hallazgos de Néstor García Canclini, quien se ha dedicado a realizar en México, estudios sobre el consumo cultural, el uso del tiempo libre y los hábitos socioculturales de los individuos.

Ante la crisis de públicos que ha sufrido el teatro en México desde hace varias décadas, los espectadores se han convertido en los sujetos de estudio más valiosos; ya que constituyen constantes no controlables. Para realizar su investigación, Jiménez utilizó diversas técnicas como entrevistas con los creadores, participación directa como espectadora para mirar al público al mismo tiempo que al hecho teatral; así como llevar a cabo un análisis de carteleras, estudios demográficos y entrevistas a los espectadores al entrar o salir del teatro (Jiménez, 2000).

Marco De Marinis (1997), ha dedicado su vida a interpretar los signos que intervienen en el montaje escénico. Para este autor, existe una nueva historia del teatro, donde se considera que el enfoque histórico es completado, mediante los aportes de las nuevas ciencias del espectáculo. Además de que plantea que se trabaje en crear una perspectiva teatral, que

involucre a este espectáculo desde el punto de vista de su totalidad; donde se estudie la relación que existe entre los actores y los espectadores.

Tomando en cuenta que el teatro constituye un conjunto de procesos y de relaciones, es decir, un fenómeno fundamentalmente comunicativo y significativo, puede pensarse que sean las ciencias de la comunicación y de la significación (semiótica), aquellas que sirvan para tener un marco unitario.

La semiótica del teatro constituye la ideología teatral de nuestro tiempo, el carácter central que presenta hoy la semiótica en los estudios teatrales está ligado al funcionamiento del teatro como fenómeno de significación y comunicación (De Marinis, 1997).

Los primeros en analizar el hecho teatral mediante instrumentos semióticos, fueron los estudiosos del "Círculo de Praga", con el fin de describir su funcionamiento en cuanto a fenómenos de significación y comunicación. Por otro lado, los estudios estructuralistas publicados entre 1930 y 1940, se ocuparon de identificar y clasificar los diferentes tipos de signos teatrales, considerando sus modalidades y la forma en que se integran como lenguaje de la puesta en escena (Bennett,1990).

En la puesta en escena, los elementos y las acciones, por el sólo hecho de ser mostrados ante otro ser humano, se relacionan en una serie de significados que permiten ser interpretados y contribuyen a establecer el sentido del espectáculo.

Bettetini (1976), encontró que en el caso del teatro, se trata de una producción de sistemas de significación, que necesitan ser interpretados. Menciona a la semiótica, como aquella ciencia capaz de intervenir en el análisis del intercambio de comunicación en el teatro.

Por su parte, el investigador de teatro Patrice Pavis (2000), se ha dado a la tarea de estudiar lo que ocurre durante un montaje escénico, tomando en cuenta que el público es capaz de imaginar e interpretar una obra de teatro; además de analizar la relación entre el texto, el actor y el público teatral.

Para poder realizar una investigación que analice los efectos en las audiencias teatrales, es necesario tomar en cuenta ciertos factores sobre el ambiente social, económico y político donde se lleva a cabo el estudio; además de la situación y características personales de quienes participarán en las encuestas o entrevistas (Jiménez, 2000).

A su vez, Henk Roose, Danielle De Lange, Filip Agneessens, Hans Waege (2003), realizaron una investigación donde el tipo de público que se analizó, fue tomado de una población que asiste constantemente a eventos culturales, eran jóvenes y tenían una educación superior. Se realizaron las entrevistas en el lugar del evento cultural y no en sus casas o escuelas. Los resultados que pretendían obtener, estaban relacionados con probar un cuestionario, que pudiera estudiar a la audiencia en base a su tipo de contexto social y cultural.

El trabajo de Bretch es fundamental para el estudio de las audiencias; ya que toma en cuenta el poder del teatro para provocar el cambio social. Habla de una relación entre el espectáculo teatral y la ideología dominante que lo sustenta. Esta ideología no necesariamente coincide con la de la audiencia; pero la interacción que existe entre estos, constituye el centro del espectáculo (citado por De Marinis, 1997).

1.2 Planteamiento del problema.

El objeto de esta investigación es estudiar la interpretación que hace el público teatral del contenido de la obra, donde se analiza la forma en que es capaz de entender los mensajes que se presentan en el montaje. Así como verificar si el espectáculo logra cambiar sus sentimientos, después de abandonar la sala.

Jiménez (2000), Pavis (2000) y De Marinis (1997), han encontrado que no existen investigaciones que estudien al público a profundidad, y que merece la pena, analizar lo ocurrido durante la recepción de mensajes en una obra de teatro.

1.3 Preguntas de investigación.

Tomando al público teatral como la base de este estudio, se realizaron las siguientes preguntas de investigación:

- ¿Cuál es la expectativa del público, acerca de la obra de teatro, antes de verla?
- ¿La obra cumplió con las expectativas del público después de verla?
- ¿En que aspectos fueron modificados los sentimientos del público durante la obra de teatro?
- ¿Cómo fue la interpretación del público acerca de los mensajes que plantea la obra, según su edad, sexo, carrera o profesión, religión y día de la función?
- ¿Qué tan efectiva fue esta obra como medio de comunicación?

1.4 Hipótesis general.

El teatro es un medio de comunicación que influye en la recepción del público y modifica sus ideas, emociones y pensamientos.

1.5 Hipótesis particulares.

- El público llega al teatro con una expectativa inicial sobre la obra.
- La obra de teatro es capaz de cumplir las expectativas del público.
- El teatro es un medio de comunicación que influye en los sentimientos del público.
- La edad, el sexo, la carrera o profesión, la religión del público y el día de la función de la obra, influyen en la forma de interpretar los mensajes.
- La obra de teatro es un medio efectivo de comunicación.

1.6 Objetivo general.

El objetivo general de este estudio, es investigar los procesos de comunicación que se llevan a cabo durante un montaje escénico, desde la interpretación que el director hace del texto, hasta la creación del espectáculo. Comprobar que la obra de teatro "Aquí no paga nadie", afecta los sentimientos y la recepción del público durante la transmisión de un mensaje.

1.7 Objetivos específicos.

- Conocer la expectativa inicial con la que llega el público a la obra de teatro.
- Determinar si la obra de teatro fue capaz de cumplir las expectativas que el público tenía antes de verla.
- Conocer los efectos de la obra de teatro en los sentimientos del público.
- Determinar si la edad, el sexo, la carrera o profesión, la religión del público y el día de la función de la obra, influyen en la forma de interpretar los mensajes.
- Verificar si la obra de teatro es un medio efectivo de comunicación.

1.8 Justificación.

Actualmente en nuestro país, hay una carencia de estudios sobre el teatro, donde el público no ha sido investigado. Como consecuencia han surgido distintas investigaciones sobre el hecho teatral, que pretenden estudiar al elemento más importante, que es el espectador. Jiménez (2000), aborda esta problemática, de manera específica en nuestro país, donde pretende encontrar los motivos por los que algunas personas no asisten al teatro.

Por su parte, Pavis (2000) presenta ciertas pautas e instrumentos, que permiten medir el comportamiento de los espectadores en el teatro. La base de sus estudios, se centra en la capacidad para interpretar los signos que se presentan en un montaje escénico.

Como en toda actividad que involucra a los seres humanos, los asistentes al teatro poseen un contexto social y cultural muy distinto. Esta diversidad presente en los espectadores, influye en su manera de interpretar lo que ocurre en el teatro. Además de cada individuo, es capaz de encontrar versiones distintas de un mismo mensaje.

Los participantes en la creación del hecho teatral, transmiten su versión de los mensajes e intentan hacer lo posible, por encontrar la forma en que se comprendan mejor. Sin embargo, no cuentan con una retroalimentación clara que les muestre lo que el público piensa o siente. Los únicos factores con los que pueden medir el éxito del espectáculo, es a través de reacciones del público, como la risa, el aplauso final o los comentarios que estos hagan del montaje.

La aportación que pretende dar esta investigación, es comprobar si la obra de teatro es capaz de cambiar las emociones del espectador. Además de conocer la forma en que el público comprendió los mensajes presentados en la obra de teatro. Así, quienes participan en el hecho teatral, podrán entender mejor a su público y verificar si su trabajo va de acuerdo con lo que pretenden obtener.

La utilidad de este trabajo de investigación, radica en medir qué tan efectiva puede ser una obra de teatro como medio de comunicación, que logra transmitir un mensaje y cambiar un sentimiento de quienes se exponen a este fenómeno. Proponer un instrumento que mida lo que el público experimenta, permite entender el tipo de necesidades que los espectadores buscan satisfacer con este arte; y poder así, encontrar el tipo de teatro idóneo para cada uno de ellos.

1.9 Limitaciones.

La presente investigación se llevó a cabo únicamente en la UDLA, por lo que se contó en general, con un público de tipo universitario. Sólo se estudiaron tres representaciones de la obra de teatro, por lo que la aplicación de las encuestas se limitó al público asistente a estas funciones.