

• LUGAR

- Visión aproximada y fidedigna porque no se conservan archivos de entradas
- Corrales: teatros descubiertos en corrales de casas, pisos de hospitales...
- Finales del XVII: lugares fijos en Madrid y Valencia.
- Cofradías: alquilaban compañías teatrales y patios de vecindad para promover el teatro.
- A primera hora de la tarde para aprovechar la luz del día.
- Tablado para representar, separado por cortinas y lienzos los vestuarios. Gradas para los hombres y corredores para mujeres. 59 bancos portátiles y ventanas de hierro con celosías. Tejederos para las gradas, patio empedrado y toldos para defender el sol.
- Otro tipos similares a los corrales pero de forma ovalada y más lujosos.

% PÚBLICO

- Diferentes localidades según las clases socioeconómicas:

&Populares: Patios para hombres a quienes por el ruido que hacían se les llamaba mosqueteros. Cazuela, para mujeres; bancos, para industriales, artesanos y comerciantes; y gradas, algo más caras, para la pequeña burguesía.

&Desvanes: para el clero: curas, frailes,...

&Aposentos altos y bajos: muy caros. Cubiertas por celosías para que el público no les pudiese ver. Lugar de indianos ricos, alta burguesía, y la nobleza. Estos tenían preferencia. Los del ayuntamiento entraban gratis.

- Pagaban tres veces: al autor y al arrendador, en el interior una limosna para los hospitales y todos menos los del patio, otra según la categoría de su localidad.

% ACTORES

- Vida profesional suspendida a su integración en una compañía de mayores o menores posibilidades económicas y artísticas.
- Compañía: dependiendo del número de integrantes: Bululú (un actor), Ñaque, Gangarilla, Cambaleo, Compañía de Garnacha, Bojiganga, Farándula y Compañía (hasta 30 actores)
- Dos tipos de compañías: de título y ambulantes

&Compañías de título: estables o se desplazaban con poca frecuencia. Normas impuesta por decreto real. Entre 12 y 20 actores: Organizadas según

• LUGAR

- Se abandonan las plazas y las obras se representan en grandes salones comerciales.
- La mayoría de los teatros de esa época son iguales a los que existen hoy en día.

% PÚBLICO

- .La situación del público se correspondía a la clase social: los palcos y butacas del patio eran destinados para gente de clase alta que llevaba una intensa vida social, y el gallinero amontonaba a la clase media.
- El teatro era el entretenimiento preferido del público burgués y más que a ver teatro solían ir allí a

mostrarse delante de la gente.

- El público era más selecto que en épocas anteriores, ya los pobres y la gente de clase baja no podían ir al teatro.
- El público no armaba mucho jaleo ya que se trataba de gente más culta y educada.

% ACTORES

- Los actores se plantean por primera vez la necesidad de renovar las técnicas de interpretación.
- Se requiere que el actor, al igual que el escritor, sea artista.
- Con esto aparecen los primeros métodos de interpretación y escenografía y surgen los primeros centros de enseñanza.
- La exigencia de la demanda. Sistema de ración y representación. Actores cultos o nobles y cobraban según la importancia de su papel y sus capacidades musicales.

&Compañías ambulantes o cómicos de la lengua. No tenían teatros fijos. Mala fama, acusados de dar cobijo a delincuentes, frailes y clérigos fugitivos y apóstatas de sus hábitos. Prohibidas en 1646. Compañías de partes porque la remuneración de cada miembro era en función a los ingresos.

- Las compañías estaban dirigidas por un empresario o autor que poseía todo el poder sobre la obra y sobre la compañía.
- Características del actor: calidad y expresividad de la voz, signos faciales, repertorio mímico, posibilidades expresivas de los desplazamientos en el escenario e interés por el vestuario.

% ESCENOGRAFÍA

- Escenario de 8 metros de ancho y 4 o 6 de profundidad. Tablado a 2 metros de altura.
- Actores situados en un marco escénico donde se da la interacción del código lingüístico mediante unos códigos: gestual, proxémico, acústico y visual. De ahí la importancia de la puesta en escena.
- Maquinaria primitiva para levantar a los actores, hacerlos descender, escamotearlos o hacerlos desaparecer. Mediante un juego de poleas, unas grúas y unas cuerdas.
- Bofetones: abrir y cerrar de cortinas para conseguir apariencias que eran apariciones furtivas y espectaculares acompañadas de luces y ruidos.
- Tramoya: para manejar personas y objetos no fundamentales en la estructura del escenario.
- Fachada de fondo, escaleras laterales de madera y palenque que es un camino de tablas colocado desde el tablado hasta el patio. Importancia al vestuario.
- En las fiestas del Corpus, riqueza de decorado, vestuario y sonoros efectos musicales.
- Novedades de Italia traídas por Cosme Lotti: luz artificial, efectos especiales, transformación de la estructura global del tablado, telón de boca y dos decorados en perspectiva.

% ESCENOGRAFÍA

- Los decorados están basados en la naturaleza, y el paisaje de estos está asociado al estado de ánimo del autor; así, la naturaleza se muestra melancólica, triste...
- Predominan las escenas nocturnas y sepulcrales, por lo que el decorado es generalmente oscuro.
- Se consiguen grandes avances en efectos especiales.
- La gente se interesa por los juegos de luces y sombras y aparece por primera vez la iluminación por gas. Al sonido también se le da gran importancia, se usan campanas, cantos funerarios...
- En esta época es cuando las representaciones de las obras empiezan repetirse tanto en el mismo teatro como en otros diferentes.

% SUBGÉNEROS

- Dos grupos principales:
- FORMAS DRAMÁTICAS MAYORES:

&Tragedia: asunto grave, personajes de alta condición social que acaban sucumbiendo ante la fatalidad o ante un destino adverso que no pueden cambiar.

&Comedia: personajes corrientes que mediante unos asuntos alegres provocan risa y tienen un desenlace feliz. Crítica amable de los comportamientos morales y usos sociales censurables.

&Drama: género moderno. Mezcla elementos de tragedia y de comedia. Se le llama tragicomedia.

- FORMAS DRAMÁTICAS MENORES:

&Auto sacramental: un solo acto. Escrito en verso. Temas hagiográficos y teológicos. Personajes alegóricos. Lujo escenográfico.

&Entremés: cómicos. En prosa o verso. Un solo acto. Tipos populares. Antecedente: Lope de Rueda y reemplazado por el sainete.

&Loa: escrito breve en verso. Prólogo de la comedia. Hablaba del argumento y elogiaba al destinatario.

&Jácara: obra poético-musical. Eje temático el mundo de hampa. Entre jornadas o al final de la obra.

&Mojiganga: de contenido carnavalesco: en verso, personajes estafalarios, disfraces, acción situada en un clima caótico y alusiones satíricas.

&Baile: combinación entre letra, música y mímica. Entre jornadas.

% TEMAS

- Variedad temática, trata cualquier aspecto de la vida.
- Argumentos de la literatura antigua o medieval, habla del pasado o presente, de la sociedad nacional o extranjera.
- Temas: mitología, religión, hagiografía, magia, leyenda, folclore, vida cotidiana,...
- Adaptación de los temas a los sistemas de valores de la época para actualizar y nacionalizar los temas.
- Tipología amplia = surgieron géneros dramáticos menores.
- Dos temas principales:

% SUBGÉNEROS

- Drama histórico: Es el género romántico por excelencia. En él destacan las pasiones personales, y se evoca una época pasada de la que se da un colorido pintoresco y un análisis histórico-social.
- Los temas de las obras son las tradiciones nacionales de un país, y el análisis orgánico de todo un grupo social en una época conflictiva, cuyas situaciones clave suelen ser: declive de la nobleza, omnipotencia del dinero, ascensión social de los plebeyos...
- Este género fue cultivado en especial por Carlos Coello y Marcos Zapata.
- Drama romántico: el tema principal es el amor imposible, la lucha por conseguir ese amor de pasión incontrolada que enturbia la razón.

% TEMAS

- Preferencia por los temas legendarios, caballerescos, aventureros o de la historia nacional. Dentro de estos, los más frecuentes eran: rebeldía, evasión del mundo cotidiano, desengaño, desesperación, nostalgia, desafíos, amor, amor platónico e imposible y muerte.
- Lo sobrenatural y misterioso atrae la atención de todos los escritores románticos.
- Se renuncia a lo didáctico y sólo se aspira a conmover.

&Honor: sentimiento personal de la propia valía, la dignidad, ligada a la conciencia de pertenecer a la casta de unos cristianos viejos. Se puede heredar.

&Honra: manifestación social o externa de honor, guarda una estrecha relación a la opinión ajena que depende de la fama. En el caso de hacer algo malo, la honra es arrebatada a esa persona resquebrajándose así el sentimiento de honor. Este sentimiento ha de ser reparado para ser aceptado de nuevo en la sociedad.

% ESTRUCTURA EXTERNA

- Tres actos para eliminar pesos muertos
- Actos = jornadas que representaban cada parte de la obra: planteamiento, nudo y desenlace.
- Planteamiento brusco y rápido para llamar la atención. Desenlace muy breve dando más importancia al nudo.
- Jornadas divididas en escenas o mayores: entradas y salidas de personajes.
- Al comienzo de la obra se representaba una loa para llamar la atención y disminuir el bullicio. Entre acto y acto: entremeses, danzas, bailes y música. Tras el último acto, fin de fiesta. Todos ellos para entretener al público.

% UNIDADES DRAMÁTICAS

- No se realiza la ley de las tres unidades.
- Pluralidad de acciones que pueden aparecer también paralelas o cruzadas, situando la obra en más de un lugar.
- Abarca periodos de larga duración y se utiliza el cambio de jornada para avanzar en el tiempo.
- Sigue la ley de acción pues todo gira en torno a un mismo hecho.
- Todo es fruto de un dinamismo escénico y de libertad compositora de la comedia áurea española.

% TRAGICO-CÓMICO

- Mezcla entre los dos géneros teatrales por antonomasia.
- Reflejan la vida de formas más realista y más verosímil con parte cómicas y trágicas.
- Se le denomina drama o tragicomedia.
- Lope de Vega para agradar a todas las clases sociales.

% ESTRUCTURA EXTERNA

- División de la obra normalmente en cinco actos, con versos de distintas medidas y, a veces, mezcla de prosa y verso.
- En esta época había escenarios móviles, y la división de actos permitía cambios de lugar y tiempo.
- Las escenas se dividían por entradas y salidas de personajes.

% UNIDADES DRAMÁTICAS

- Se reivindican los derechos humanos, en especial la libertad de conciencia, reunión y expresión; por esto, las obras se hacen sin reglas ni ataduras, con libertad.
- No importa que las obras sean menos perfectas si conmueven y emocionan.

- La única regla al escribir es que se debe mantener la moderación y el buen gusto; así, los románticos mezclan los géneros, dentro de los poemas varían los metros...
- En general se conserva la unidad de acción, pero las de lugar y tiempo son rechazadas.

% **TRAGICO-CÓMICO**

– Generalmente todas las obras mezclaban lo trágico y lo cómico, ninguna se decantaba por uno de estos por separado.

- Drama: mezcla de lo trágico o lo simplemente serio, con lo cómico en proporciones variables. Intenta doctrinar, defender la monarquía absoluta e influir en el pensamiento del espectador
- Para mantener el interés de todas las clases sociales: elementos que llegasen al pueblo, cuadros de costumbres e incorporación del gracioso.

% **PERSONAJES**

- Reflejo de la sociedad de la época: sociedad jerarquizada, inmovilista y patriarcal.
- Prototipos de una clase social, no se profundizaba en su psicología que tenía un patrón fijo no evolutivo. Proyectaban su acción hacia el mundo exterior.
- Personajes comunes:

&Rey: personaje insustituible que hacía propaganda política y defendía el poder establecido. Era el poder supremo que premiaba o castigaba frente al cual nadie podía rebelarse. Dos tipos de reyes: el viejo era prudente, justo y legitimaba la recuperación de la honra. El galán era soberbio y arbitrario y al final se arrepentía de sus actos.

&Poderoso: príncipe, capitán, maestro, comendador u otro aristócrata de sangre noble que se vanagloria de su orden y su origen. Antagonista del galán. Agente perturbador del orden sociomoral. Soberbio y sin escrúpulos para conseguir su voluntad, actuaba de manera individual y al final confesaba su culpabilidad ante el pueblo.

&Galán: síntesis de apostura física, integridad moral, idealismo, valentía y constancia en el amor hacia la dama.

&Dama: de la misma clase social del galán o se le encontraba un origen noble desconocido. Subordinada al hombre y actuaba por el amor aprisionado por las normas rígidas de la sociedad, hacia el galán. Bella por dentro y por fuera, discreta y astuta.

&Caballero: defendía el orden de valores existente. Velaba por su honor y por el de su linaje

&Villano: rico campesino de aldea que poseía virtudes morales en una sociedad en decadencia. Símbolo de honor, honra y limpieza de sangre. Si siente abusos del poderoso, se enfrentara a él para restaurar el orden sociomoral y el pueblo le reconocerá sus virtudes.

% **PERSONAJES**

- Aunque las obras se ambientan en el pasado, los personajes se comportan como si vivieran en el tiempo romántico, porque los actores proyectan los problemas de su época.
- Los personajes suelen estar marcados por un destino extraño y singular y hacen referencias a los abusos e injusticias del poder.
- Los protagonistas son héroes misteriosos, cercanos al mito, destinados a una muerte trágica, pero siempre fieles a su motivo amoroso o heroico; atraen la desgracia, son idealistas y extremistas y

suelen suicidarse por amor o acosados por el destino; suelen ser hombres.

- La mujer romántica es también rebelde, lucha contra las normas, pero al igual que el protagonista, suele tener final desgraciado.

&Gracioso o donaire: contrapunto del galán y su confidente y consejero en el amor. Se encarga de la parte cómica. Es el criado del galán y realiza la unión entre el amo y el público. Sus cualidades son: el ingenio, el humor, el pragmatismo, amor por el dinero y fidelidad a su señor. Amigo de la dama o de la sirvienta de esta. Le domina el miedo, el interés económico y es el representante de lo soñado. Su acción de amor con la criada de la dama es una acción paralela a la principal, rompiendo la unidad de acción.

% LENGUAJE

- Naturalidad y verosimilitud para que fuese como la vida misma
- Lirismo combinado con la naturalidad de la expresión popular para emocionar y conmover al público.
- Lenguaje adecuado a la condición social
- Lenguaje cotidiano cuidando las expresiones y utilizando recursos retóricos.
- Calderón introdujo la densidad de significados, lujo ornamental y fluidez de recursos retóricos. Tono elevado y uso del monólogo.

% AUTORES Y OBRAS

- Pedro Calderón de la Barca: madrileño. Escribió 120 obras (comedias, autos sacramentales, entremeses, loas y jácara). Obras: El alcalde de Zalamea, El mágico prodigioso, El mayor monstruo del mundo, La vida es sueño y casa de dos puertas, mala es de guardar.
- Félix Lope de Vega: escribió 400 obras de temas variados. Obras: La imperial de Otón, La hermosa Esther, el laberinto de Creta, El perro del hortelano, El castigo sin venganza y Peribañez y el comendador de Ocaña.
- Otros contemporáneos: Rojas Zorrilla y Agustín Moreto que escribieron obras como: Del rey abajo, ninguno, Entre bobos anda el juego, El desdén con el desdén y El lindo don Diego

% LENGUAJE

- Es más natural y más común que el utilizado hasta entonces, y la prosa va sustituyendo al verso.

% AUTORES Y OBRAS

- Francisco Martínez de la Rosa (La conjuración de Venecia), Antonio García Gutiérrez (El trovador), Juan Eugenio Hartzenbusch (Los amantes de Teruel) y los dos más importantes que fueron José Zorrilla y el duque de Rivas.
- *José Zorrilla*: En 1848 fue elegido miembro de la Real Academia Española, y en 1889 fue coronado como poeta laureado de España en Granada, por el duque de Rivas. Publicó cuarenta obras, en su mayoría historias nacionales. Fue una de las figuras más destacadas del romanticismo español, y destacó tanto en prosa, como en poesía y teatro. Dentro de sus obras se encuentran: El cantar del Romero (poesía), La flor de los recuerdos (prosa), Más vale llegar a tiempo que rondar un año, Don Juan Tenorio (teatro)...
- *Ángel Saavedra, duque de Rivas*: (1791–1865). Pertenecía a una familia aristócrata cordobesa, pero a pesar de ser de la nobleza, fue condenado a muerte por Fernando VII. Logró huir y no regresó a España hasta la muerte del rey en 1834. Participó de lleno en la vida política, fue embajador de Francia, presidente del Consejo de Estado y director de la Real Academia Española. Se inició en la literatura con un libro de poemas: Poesías y también escribió Al faro de Malta

% ARGUMENTOS

- **Drama:** El alcalde Zalamea. Pedro Crespo, villano y alcalde de la localidad extremeña, encarna el honor de un modo digno. La violación de su hija Isabel por el capitán don Álvaro de Ataide, exige la muerte de éste como castigo, venganza que se cumple y que es sancionada por el rey al final de la obra.
- **Tragedia:** El castigo sin venganza. Los personajes son el duque de Ferrara, su hijo, el conde Federico, y su esposa, Casandra. El duque es un hombre amoral. Es un soltero vicioso, tiránico, y pretencioso. Cuando es necesario que él se case, toma a Casandra como esposa pero continúa su vida de mujeriego. Federico es el hijo ilegítimo del duque, que es indeciso y débil a causa de la tiranía de su padre. Se enamora de Casandra, su madrastra, y abandona otro amor con Aurora. Casandra es la esposa joven del duque que no está contenta en su casamiento sin amor. Ella descubre que Federico está enamorado de ella y va en pos de la aventura cuando el duque está en la guerra. Cuando el duque vuelve a casa y descubre la aventura entre su esposa y su hijo, él hace el papel del juez y organiza su castigo.
- **Comedia:** El sí de las niñas. Una tarde, Doña Irene y su hija fueron a conocer al futuro marido de la joven, la cual estaba enamorada de Don Carlos que resultó ser el sobrino de su prometido, Don Diego. Don Diego y Doña Irene habían planeado la boda mientras la hija se encontraba en un convento de Guadalajara al cuidado de su tía donde conoció a Don Carlos, su amado. Don Diego, que estaba en contra del abuso de autoridad de los jóvenes, al saber que ambos se amaban, cedió en que se casaran.

y El moro expósito. Su obra Don Álvaro o la fuerza del sino es la obra romántica por excelencia del teatro español.

% ARGUMENTOS

- *Don Juan Tenorio:* Don Juan seduce a Ana, prometida de su contrincante Luis Mejía, y rapta del convento a Inés de Ulloa, con quien debía casarse, aunque el comendador Gonzalo, padre de Inés, negara luego su consentimiento. Sin embargo, el amor de don Juan por Inés se hace profundo y sincero. El protagonista reta a sus oponentes y les da muerte. Cinco años después, en una visita al cementerio, donde yacen sus víctimas junto con Inés y el padre de don Juan, se le aparece el espíritu del comendador que le dice que su muerte está próxima y que más le vale arrepentirse y pedir perdón por sus terribles pecados. Don Juan tiene una visión de su propio entierro, y ahí ve que se salva en el juicio final, ya que se había arrepentido a tiempo y además, su amor por doña Inés era sincero.
- *Don Álvaro o la fuerza del sino:* Don Álvaro, personaje de origen misterioso, mata de un accidente fortuito al marqués de Calatrava, padre de su amada Leonor, que le había sorprendido cuando iba a raptarla. Por este motivo, don Juan huye a Italia y por el camino topa con Carlos, hermano de Leonor, quién le seguía para vengarse. Después de un duelo Carlos muere. Más tarde Álvaro regresa a España e ingresa en un convento, cerca del cual se había retirado en secreto Leonor. Allí, don Álvaro se encuentra con el otro hermano de Leonor, quién también andaba en su busca. Después de un duelo, el hermano queda herido de muerte, y a sus gritos de dolor aparece Leonor; pero éste, al creerla cómplice de don Álvaro, la mata. Don Álvaro desesperado ante la muerte de su amada se arroja a un precipicio.