

SESIÓN 3

GENEROS TEATRALES Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TEATRO GRIEGO AL MEDIEVAL

I. CONTENIDOS:

1. Los géneros y su historia.
2. Géneros teatrales antiguos y contemporáneos.
  - 2.1. *Tragedia.*
  - 2.2. *Comedia.*
  - 2.3. *Melodrama.*
  - 2.4. *Tragicomedia.*
  - 2.5. *Obra didáctica.*
  - 2.6. *Farsa.*
  - 2.7. *Pieza.*
3. Los elementos de la representación teatral.
4. El teatro español medieval: Gonzalo de Berceo y Fernando de Rojas.
5. El teatro español del siglo de Oro: Félix Lope de Vega y Carpio, Tirso de Molina, Pedro Calderón de la Barca.

II. OBJETIVOS:

Al término de la Sesión, el alumno:

- Conocerá los elementos de los géneros teatrales antiguos y contemporáneos.
- Conocerá cada uno de los elementos de la representación teatral.
- Conocerá la aportación de teatro español medieval y del Siglo de Oro a través de sus escritores y obras.

III. PROBLEMATIZACIÓN:

Comenta las preguntas con tu Asesor y selecciona las ideas más significativas.

- ¿Has participado en alguna obra de teatro?
- ¿Qué es una representación juglaresca?
- ¿De qué trata el argumento de la obra de teatro: “*La Celestina*”?

IV. TEXTO INFORMATIVO-FORMATIVO.

1.1. Los géneros y su historia.

El origen del teatro es la tragedia griega, de ella se deriva la comedia, que ha ido evolucionando de la tragicomedia de la edad media hasta las farsas contemporáneas. Durante el medioevo se crean las obras de teatro con tema religioso llamados “*autos sacramentales*”, un drama litúrgico que se presentaba en las fiestas de Navidad, Reyes Magos, Pascua de Resurrección. También se presentaban en el teatro milagros y vidas ejemplares. Después los juglares inician el drama profano que se expresan con diálogos, disputas o monólogos, acompañados de la actuación de los personajes. Esta forma juglaresca deriva en el teatro nacional, mientras que en España de los llamó *juegos de escarnio* en Francia se le llamó *farsa*.

2.1. Géneros teatrales antiguos y contemporáneos.

El concepto de género permite agrupar a las obras literarias respecto con sus características más comunes. Como sabes los grande género literarios son: La lírica, la épica y el drama; dentro de estos grupos encontramos otros que llamamos subgéneros.

Subgénero Dramático	Características
• Tragedia	Es una representación dramática. En donde el héroe, realiza una lucha real o ficticia en la que es vencido. Es incapaz de vencer su destino.
• Comedia	Tiene la finalidad de divertir al espectador. La trama es graciosa, utiliza recursos humorísticos y el ingenio verbal. Pone en escena caprichos de las debilidades humanas. La comicidad se realiza por alguna

	inconsistencia o incongruencia en la acción o en la personalidad de algún actor. La sátira se presenta ante la falta de coherencia del personaje, recurre a la crítica de las normas establecidas. La incoherencia en la acción dramática genera la comicidad. Una de las formas más sofisticadas de la comedia es la de costumbres, que pretende satirizar las costumbres de la clase alta. La comedia puede tener o no un final placentero.
• Melodrama	Es una comedia sin elementos humorísticos. Presenta un tema serio, con una trama sensacionalista. Uno de sus elementos nucleares es el suspenso. Triunfa la virtud sobre la maldad y manipula la historia para que el final concuerde con las expectativas éticas de los espectadores. Por ejemplo Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand.
• Tragicomedia	Es parecida a la tragedia pero en ocasiones presenta desenlace feliz. La historia que presenta parece encaminarse a un final trágico, solo que un giro inesperado lleva a un final feliz de los personajes principales. Por ejemplo La Celestina de Fernando de Rojas.
• Obra didáctica	Tiene su origen en los "autos sacramentales", que tiene su auge en los siglos XVI y XVII, con Lope de Vega, Tirso de Molina, Sor Juana Inés de la Cruz, Pedro Calderón de la Barca. Por ejemplo Fuente Ovejuna de Lope de Vega. La obra didáctica trata de crítica social, política y económica. Supone que el papel del espectador es ser un juez justo frente al antagonismo planteado en la temática de la obra didáctica. Por ejemplo las obras contemporáneas de Bertolt Brecht.
• Farsa	Es una obra de teatro que tiene como propósito provocar la risa del espectador. Los personajes en escena se enfrentan a situaciones ridículas, de absurdo e incongruencia, entre juegos de palabras sarcásticos y burdos. La farsa suele tener tres actos. Los personajes se presentan de forma caricaturizada, son grotescos. Por ejemplo La cantante calva de Eugène Ionesco.
• Pieza	Esta obra de teatro trabaja con personajes comunes y corrientes, sus acciones son producto de sus circunstancias y tienden casi siempre a fracasar. Se originó a principios del siglo XIX como una fusión entre la visión clásica griega y la perspectiva realista. Por ejemplo El jardín de los cerezos de Antonio Chéjov.

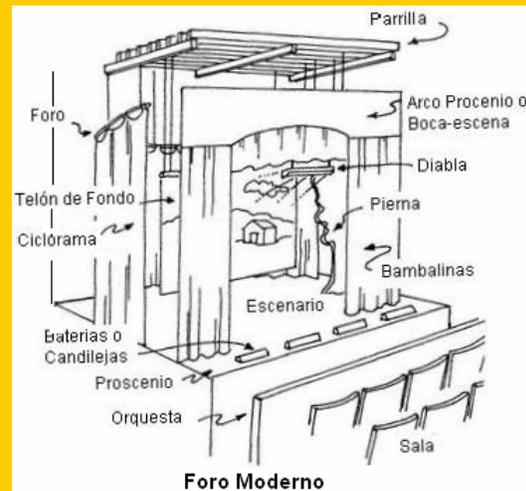
3.1. Los elementos de la representación teatral.

Elementos de una Representación	Características
• El actor	La presencia del actor en el escenario ha tenido una evolución, desde presentarse ante el público con una máscara (prosopón), hasta la cara descubierta. Es un intérprete y un caracterizador del texto dramático, que tiene como propósito hacer vivir el personaje, transmitir sus emociones, pensamientos, sensaciones. Deberá mover la emotividad del espectador y ponerse al servicio de la actuación.
• El director	Así como el actor es el intérprete del personaje; el director interpreta la obra, coordina el trabajo de equipo entre los actores, los músicos y el escenógrafo. Asume la responsabilidad de la realización del espectáculo. Una puesta en escena puede tener años de investigación por parte del director que garantice el éxito de la puesta en escena.

- Escenografía y la Música

La acción dramática se realiza en el espacio escénico. El escenario tiene una distribución doble: La interna donde se realiza la representación y la externa desde donde el espectador observa; esto con la finalidad de crear una línea que separa a los actores del público.

- En la escenografía el director y el escenógrafo ambientan la acción dramática, con muebles, esculturas, elementos arquitectónicos, plantas, es decir crean la atmósfera de cada uno de los momentos de la obra. Organizan también la distribución de los actos y las escenas.
- La música por su parte tiene por objetivo crear estados anímicos de acuerdo al matiz que requiere la obra. De ahí

la importancia en la selección pertinente de la música, sobre todo cuando la obra de teatro se representa con danza, para sincronizar los movimientos escénicos, el tono y el ritmo con la historia.

4.1. El teatro español medieval: Gonzalo de Berceo y Fernando de Rojas.

El teatro religioso nace de las fiestas religiosas importantes del catolicismo como; la navidad, la pascua; se presentaban con diálogos y cantos alternativos entre los sacerdotes y el coro. El drama litúrgico se va haciendo más complejo y empieza a salir a los atrios de las parroquias. Las obras que conservamos generalmente están en latín y se mezclan con canciones en lengua romance; por ejemplo, un fragmento español de “Auto de los Reyes Magos”, del siglo XII y el “Auto de Pascua” de Muri.

Durante el siglo XIII y XIV se extienden las representaciones de Milagros, como “Milagro de Teófilo” así como varios Milagros de “Nuestra Señora”, En el siglo XV se realizan los Misterios sobre todo en Francia e Inglaterra, tomados del Antiguo y Nuevo Testamento, y de la vida de los santos. Se realizan también las “Moralidades”, de carácter didáctico que tratan de virtudes, vicios y personificaciones de las clases sociales. Los juglares inician un tipo de teatro profano, en España el teatro popular se llamó, Juegos de escarnio y en Francia Farsa, como “El abogado pathelin”, que trata de un estafador burlado por sus propias mañas.

4.1.1. Gonzalo de Berceo.

Es considerado el primer poeta castellano representante del “Mester de Clerecía”, obras con temática estrictamente religiosas, (en contraposición con el “Mester de Juglaría”), vivió durante el siglo XIII. Vivió en el monasterio de San Millán de la Cogolla (Logroño), donde se ordenó sacerdote, y en el de Santo Domingo de Silos (Burgos).

Sus obras, las escribió en *cuaderna vía* (estrofa de cuatro versos alejandrinos monorrimos, que son de 14 sílabas, divididos en 2 hemistiquios, cada uno con siete sílabas. No aceptan la sinalefa entre los dos hemistiquios), que tradicionalmente se clasifican en tres grupos: *Vidas de santos*, *obras marianas* y *obras de temática de tipo doctrinal*. Los poemas hagiográficos, sobre santos locales son (*Vida de San Millán*, *Vida de Santo Domingo de Silos* y *Vida de Santa Oria*). Las dos obras

tienen una estructura tripartita: La primera narra la vida del santo, la segunda los milagros que realizó en vida y la tercera los milagros realizados después de morir cuando las persona piden su intersección.

Nota: Para profundizar en algunos textos del teatro español medieval y del siglo de oro español, consulta la asignatura de Literatura II, en la unidad 3. Allí encontrarás algunos fragmentos obras de estos dramaturgos.

4.1.1. Fernando de Rojas.

Nació en la Puebla de Montalbán, Toledo, 1470 y murió en Talavera de la Reina, Toledo en 1541. Escribió la “Tragicomedia de Calixto y Melibea”, conocida generalmente como “La Celestina”. Está escrita en forma dialogada pero por su extensión no es adecuada para escenificarla. La trama narra una historia de amor entre Calixto y Melibea, en cuyo amor interviene la vieja Celestina. Esta obra va a tener gran influencia en la literatura española posterior sobre todo con el teatro y la novela del siglo de oro español. Aunque el tema y el desenlace son de tipo medieval, el desarrollo presenta formas renacentistas. Es decir está obra representa la transición entre la edad media y el renacimiento.

5.1. El teatro español del siglo de Oro: Félix Lope de Vega y Carpio, Tirso de Molina, Pedro Calderón de la Barca.

En el siglo XVI el teatro en España era uno de los géneros más fecundos y de gran importancia, debido a su popularidad entre las diversas clases sociales; encontraron en él la manifestación más plena de su espíritu nacional. De acuerdo con los preceptos clásicos el teatro al ser escrito debía ajustarse a tres unidades:

1. *Unidad de lugar: La obra se debía realizar en un mismo espacio, sin cambiar la decoración.*
2. *Unidad de tiempo: La acción de debía realizar solamente en un día.*
3. *Unidad de acción: Se debía tratar un solo tema.*

Además de una rigurosa separación entre lo trágico y lo cómico. Tales disposiciones generaban limitaciones para los escritores así que autores como Lope de Vega no siguen estas indicaciones creado así el Teatro Nacional. Juan de Encina establece el lazo entre el teatro medieval y el moderno, perfeccionando los “Autos” religiosos medievales con sus “Églogas de Nacimiento”. Escribió además obras de tipo profano, más complejas que las religiosas. Destacan también Gil Vicente, Torres Naharro y Lope de Rueda.

El siglo de oro de la literatura española coincide en gran parte con la estilística de los movimientos estéticos del renacimiento y del barroco. El Renacimiento se desarrolla en los siglos XV y XVI, presenta un nuevo enfoque una nueva forma de ver la vida desde la perspectiva de la antigüedad clásica en especial la griega y la latina. Es el momento en que España, descubre a América, se libera de la dominación musulmana, Antonio de Nebrija escribe la primera gramática. Destacan literatos como Jorge Manrique, los místicos fray Luis de Granada, santa Teresa de Ávila y san Juan de la Cruz. El gobierno de España está en manos de los Reyes Católicos; Fernando e Isabel. Mientras que el Barroco entre el 1600 y 1750 se caracteriza por sus profusas y exuberantes formas, su exagerada ornamentación. Dos formas estilísticas se generan, a saber el conceptismo y el culteranismo. *El conceptismo* plantea la asociación ingeniosa entre las palabras y las ideas. Se caracteriza por la concisión de la expresión y la intensidad semántica de las palabras, que se cargan de significados, adoptando varios sentidos. Las figuras retóricas que más utilizan los conceptistas son la elipsis, el zeugma, la anfibología y polisemia, antítesis, equívoco, la paradoja y los juegos de palabras. *Mientras que el culteranismo* desarrolla la forma de las palabras sobre el contenido, creando un mundo de belleza, impresionando para ello las sensaciones de luz, color, sonido mediante con un lenguaje ampuloso y culto. Los recursos que utiliza son el abuso de la metáfora, uso frecuente de cultismos que son palabras tomadas del latín o del griego. Abuso del hipérbaton y el uso de palabras parónimas.

5.1.1. Félix Lope de Vega y Carpio.

Nació y murió en Madrid entre 1562 y 1635. Fue novelista, poeta y dramaturgo del Siglo de Oro español. Fue el creador del teatro nacional, escribió cerca de 1500 comedias, sin incluir los autos sacramentales, entremeses y obras dramáticas de menor importancia. En vida no pudo imprimir todas sus obras. Fue un autor tan prolífico y admirado que era conocido por sus contemporáneos como Miguel de Cervantes Saavedra como: *El Fénix de los ingenios* y *Monstruo de la Naturaleza*. Como decíamos innovó la forma de hacer teatro y expuso sus ideas al respecto en “El arte Nuevo de hacer comedias”. Evita imitar a los griegos y latinos, en su lugar escribe sus comedias de temas nacionales como el Romancero, las novelas con eventos populares, la lírica popular. Incluía héroes tradicionales, elementos del folklore, sus costumbres.

Por ejemplo en sus obras, Fuenteovejuna, el comendador de Ocaña, Peribañez, el Rey, El mejor alcalde, destaca el carácter rústico frente al aristocrático. En la tragedia El caballero de Olmedo su inspiración está en un antiguo cantar lírico; mientras que las crónicas y los romances inspiran los temas La estrella de Sevilla, el rey Don Pedro en Madrid y El remedio de la desdicha.

5.1.2. Tirso de Molina.

Su verdadero nombre fue Fray Gabriel Téllez, su seudónimo Tirso de Molina. Nació en Madrid, el 24 de marzo de 1579 y murió en Almazán (Soria) el 12 de marzo de 1648. Fue sacerdote, poeta, narrador y dramaturgo del barroco español del Siglo de Oro español. Fue discípulo de Lope de Vega y junto con Juan Ruiz de Alarcón formaron los tres el “Ciclo de Lope de Vega”. Fue creador de personajes de carácter (*de profundidad psicológica*), como Don Juan, protagonista de la obra “El burlador de Sevilla”. Sus personajes femeninos son de personalidad enérgica, resuelta y astuta. Para su estudio la obra de Tirso se divide en tres grupos:

1. *De carácter religioso.*
2. *De tema histórico.*
3. *De intriga amorosa.*

Por ejemplo, “*La prudencia en la mujer*”, *El vergonzoso en el palacio*, *La dama del Olivar*, *La lealtad contra la envidia*, *La mejor espigadora*, *La mujer que manda en casa*, *La prudencia en la mujer*, *La vida y muerte de Herodes*.

5.1.3. Pedro Calderón de la Barca.

Pedro Calderón de la Barca, nació en Madrid, 17 de enero de 1600 y murió en Madrid, 25 de mayo de 1681. Fue un militar, escritor, poeta y dramaturgo barroco español del Siglo de Oro español. En teatro renueva el Auto Sacramental, género heredado del medioevo, hasta el Renacimiento y el Barroco debido a las profundas raíces católicas de España. Convierte los autos religiosos en una manifestación mística, algo más trascendente que un espectáculo colorido. Los personajes de sus Autos eran alegóricos representaban conceptos como la Gracia, la Culpa, la Naturaleza, el Alma. Sus temas se vuelven más abstractos, los valores, los sentimientos, los conceptos, toman una dimensión simbólica. Otra de sus cualidades es el lirismo, es decir muchas de sus obras son poesía. El teatro de Calderón valora los elementos escenográficos, así como la pintura, la música, la danza y la arquitectura. Entre sus obras que son muy abundantes resaltamos las siguientes.

- Tragedias: *La hija del aire*. *El médico de su honra*, *secreta venganza*; *El pintor de su deshonra*, *A secreto agravio*.
- Comedias serias: *La vida es sueño*; *El mágico prodigioso*, *.El alcalde de Zalamea*.
- Comedias cortesanías: *El hijo del sol*, *Faetón*. *La fiera*, *el rayo y la piedra*; *El monstruo de los jardines*; *Eco y Narciso*.
- Comedias de capa y espada: *No hay burlas con el amor*, *La dama duende*; *Casa con dos puertas mala es de guardar*.
- Autos sacramentales: *El verdadero dios Pan*. *El gran teatro del mundo*; *El gran mercado del mundo*; *La cena del rey Baltasar*, *La protesta de la fe*.