

3. CÓMO ERAN LAS REPRESENTACIONES TEATRALES. CORRALES, COMPAÑÍAS Y AUTORES.

SUBTÍTULO

FUNDAMENTOS DE LA COMEDIA BARROCA

- Orígenes del teatro del siglo de Oro: autos medievales (religioso), representaciones para la nobleza (cortesano), representaciones callejeras de compañías itinerantes (popular)
 - Mezcla de disciplina intelectual clasicista y vocación populista
 - Función clave en el aparato ideológico. Naturaleza comunicativa y propagandística.
 - Desarrollo de las ciudades y la clase urbana.
 - La comedia nueva, de Lope de Vega.
 - La profesionalización del teatro: la industria cultural.
 - Surgen las compañías de teatro
 - Aparición de locales específicamente teatrales, como los corrales de comedias, que se regulan y administran institucionalmente.
 - Los autores de comedias abandonan su propósito didáctico, rehúyen el modelo clasicista y buscan obras comerciales que aseguren la economía de la cultura.
 - Teatro concebido para la diversión del público
-

MENCIÓN APARTE: EL TEATRO SACRO ESPAÑOL

- EL desarrollo del teatro español corresponde a la Contrarreforma.
- El auto sacramental se perfecciona. Es una pieza teatral de tema eucarístico y raíz medieval, que se representa en el Corpus.
- Lo llevan a escena los mejores teatristas de la época entre los que destaca Calderón.
- Se usan carros de grandes proporciones y complejas escenografías costeados por poderes públicos (iglesia y gremios)

LA COMPAÑÍA TEATRAL

- Absolutamente formada por profesionales
- Estructura fija y orden jerárquico.
- Empezaron siendo de 4 miembros y acabaron siendo más de 20.
- ESQUEMA
 - Autor de comedias. Director, fundador, productor.
 - Primera, segunda, tercera, cuarta y hasta quinta dama(música)
 - Primero, segundo y tercer galán
 - Primero y segundo gracioso
 - Primero y segundo “barba”
 - Un viejo cómico
 - Primer y segundo músico
 - Apuntador, encargado de guardarropa y cobrador

Las compañías de teatro **C.+C.** en el Siglo de Oro

8. COMPANIA

LA COMPAÑÍA TEATRAL

- Cada actor queda identificado durante su vida laboral con un papel.
 - Primeras compañías de las que se tiene noticia: “Los Correa”, 1539, y la de Lope de Rueda, 1548.
 - La dedicación al teatro no era considerada una actividad digna, pero los actores gozaban de mucha popularidad. Ejemplo: Cosme Pérez, “Juan Rana”
 - Se formaban en cuaresma y se comprometían durante un año.
 - En el reinado de Felipe II pasan a servir al estado.
 - Al principio se representaba una vez por semana pero acabó habiendo representación diaria a partir de 1581
-

LECCIONES DE INTERPRETACIÓN

- Escasas huellas documentales de la interpretación en aquella época.
 - Se cree que debió ser muy exagerada, con declamación afectada por las precarias condiciones acústicas
 - Se cree que fue bastante estática por las dimensiones de los escenarios
 - Se cree que se profundizaba poco en las puestas en escena por falta de ensayos
 - Se cree que estos ensayos eran en época estival y se preparaban en ellos las nuevas comedias, una media de dos semanas por comedia, además de repasar las que había en repertorio. Se estudiaban diez obras nuevas por temporada.
-

LAS MUJERES EN LAS TABLAS

- En principio estaba prohibido, hasta 1596, cuando una real cédula de Felipe II levantó la prohibición a diferencia de otros países.
- El reclutamiento de mujeres era difícil por su mala reputación, por eso muchas de ellas eran familiares de los autores.
- Un ejemplo de actriz: La Calderona.

LA PUESTA EN ESCENA

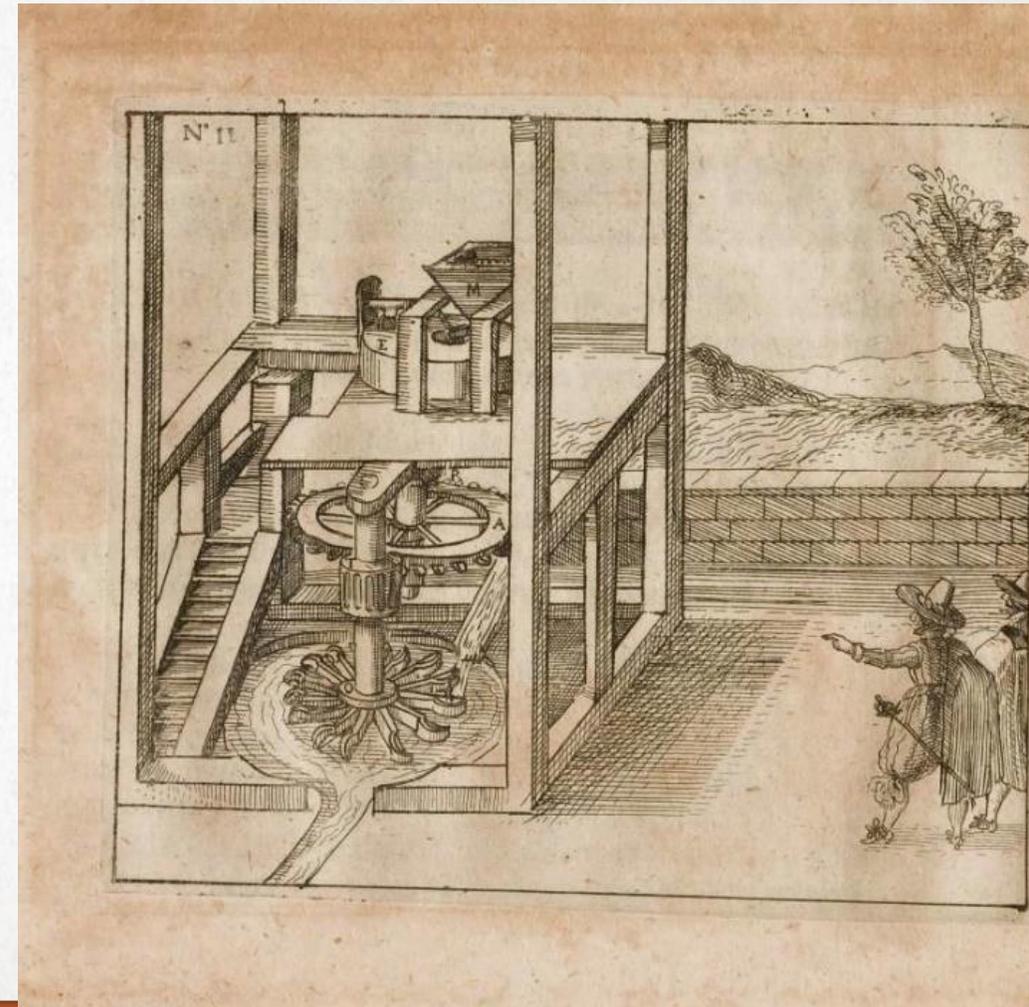
- EL VESTUARIO

No representa la reconstrucción de un vestuario histórico sino la moda del momento, así como el peinado, maquillaje y accesorios.

- LA ESCENOGRAFÍA

Escenografías muy sencillas, fáciles de desmontar, sin decoración permanente. La sobriedad era la tónica. Escenografía verbal.

La maquinaria variaba mucho si era teatro cortesano o religioso, o bien se representaba en el corral.

LA FIGURA DE POETA DRAMÁTICO

- La producción literaria se somete a la oferta y la demanda de un público amplio.
 - Hay que someterse a la ideología dominante para garantizar el éxito, contentar a la clase gobernante y eludir la censura
 - Se sacaban muy pocos beneficios de las comedias impresas. Los autores profesionalizados vendían sus manuscritos a los autores de comedias, muchas veces por encargo.
 - Su precio variaba en función del prestigio del autor
 - El autor dramático perdía todos los derechos de la obra.
-

EL PÚBLICO

- Los corrales de comedias son un fenómeno urbano
 - Su público se reparte en buena parte de los grupos sociales salvo los marginales y el campesinado.
 - Los distintos grupos sociales y sexos no se mezclaban y su distribución representaba la jerarquización existente.
 - La comedia trataba de satisfacer a todos esos grupos sociales, sustentándose en una serie de ideas aceptadas por todos: la monarquía como forma superior del estado, defensa de los ideales nacionalistas, poder de la iglesia católica e inmovilidad social.
 - Las condiciones de acústica y visibilidad dependían mucho del lugar donde se encontraba la localidad.
-

EL ESPACIO DE LA REPRESENTACIÓN

- En el siglo XVI hay tres líneas que convergen en el nacimiento del teatro comercial:
 - Representaciones callejeras
 - Representaciones de autos sacramentales
 - Representaciones en dependencias cortesanas
 - Los corrales cierran la representación al aire libre y permite controlar la asistencia y los ingresos, lo que contribuye a la profesionalización.
 - El escenario se eleva, instaurando un espacio dramático específico.
 - Los dos corrales de Madrid son administrados por cofradías, en beneficio de los hospitales que mantenían. Tenían un aforo de novecientas personas.
 - VIDEO SOBRE CÓMO ERA UN CORRAL DE COMEDIAS
-

EL ESPACIO DE LA REPRESENTACIÓN

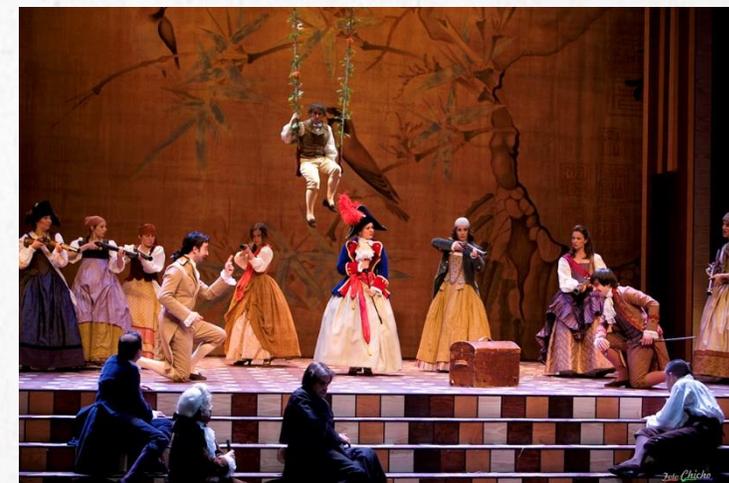
Las representaciones se iniciaban a primera hora de la tarde para terminarlas antes de la puesta de sol, para evitar incendios y proteger la seguridad de los espectadores.

El comportamiento del público era muy activo.

La asistencia suponía un acto social tanto como meramente cultural.

EL ESPECTÁCULO DE CONJUNTO

- La comedia ocupa el papel central y privilegiado pero la representación estaba compuesta por más elementos que se iban intercalando y que formaban entre todos una fiesta:
 - Loa
 - Primera jornada de la comedia
 - Entremés
 - Segunda jornada
 - Sainete
 - Tercera jornada
 - Baile o fin de fiesta.

La inclusión de piezas impide que el público se entregue a la ilusión de realidad.

LA COMEDIA DEL SIGLO DE ORO Y SU SOCIEDAD

- La intención de los dramaturgos no es la de otorgar una reproducción fidedigna de la realidad cotidiana. La gama de personajes de las obras cubren una porción mínima de la sociedad.
 - La comedia del siglo de oro refleja más bien las expectativas y los mitos relativos a su sociedad.
 - Es un realismo ilusionista que representa la vida humana tal como al espectador le gustaría que fuese.
 - No es, por tanto, un teatro popular, porque no está hecho por el pueblo y aún menos para el pueblo, sino como mecanismo de perpetuación y propaganda del poder. El teatro daba forma al pensamiento de los espectadores.
-