

LITERATURA Y TEATRO, UNA EXPERIENCIA DE
FORMACIÓN Y DE ELABORACIÓN DE MATERIALES
PARA EL ESTUDIO.

Ignacio García Aguilar y Pedro Ruiz Pérez
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

“...asistimos al progresivo protagonismo de las tecnologías educativas, a las que se suman las llamadas nuevas tecnologías, cuyo papel no siempre está bien delimitado entre la funcionalidad instrumental o la instrumentalización de las funciones didácticas”

LITERATURA Y TEATRO, UNA EXPERIENCIA DE
FORMACION Y DE ELABORACION DE MATERIALES
PARA EL ESTUDIO

Enriquez, María y Juan José
UNIVERSIDAD DE ORIZABA

Este libro es el resultado de un proyecto de investigación que se desarrolló en el marco del programa de estudios de la licenciatura en Letras y Ciencias del Lenguaje de la Universidad de Orizaba. El objetivo principal del proyecto fue el de elaborar materiales de estudio para el curso de Literatura y Teatro, que permitieran a los estudiantes acceder a los contenidos de manera más efectiva y significativa.

LITERATURA Y TEATRO. UNA EXPERIENCIA DE FORMACIÓN Y DE ELABORACIÓN DE MATERIALES PARA EL ESTUDIO

Ignacio García Aguilar
Pedro Ruiz Pérez

Introducción

Presentación del Atlas

Una propuesta de re-construcción de la práctica teatral

Preámbulo para una página virtual

Resultados finales

Concepto

Objetivos

Desarrollo

Resultados

Materiales elaborados

Valoración

Bibliografía

LITERATURA Y TEATRO, UNA EXPERIENCIA DE FORMACIÓN Y DE ELABORACIÓN DE MATERIALES PARA EL ESTUDIO

Ignacio García Aguilar
Pedro Ruiz Pérez

RESUMEN

Se extrae una experiencia de mejora docente acogida a la iniciativa de la Universidad de Córdoba y desarrollada entre 1999 y 2002, con especial atención al último año, con la adaptación a soportes electrónicos y virtuales de los materiales resultantes. Además de la iniciación de un grupo de trabajo en las técnicas de documentación, el proyecto se orientó a la elaboración de imágenes para el apoyo de la enseñanza y aprendizaje de la Literatura española, y en particular del Teatro de los siglos XVII y XVIII. Los materiales de carácter instrumental han servido para el apoyo de las clases y su tratamiento y plasmación en soportes impresos e informáticos se han pensado para el uso individual del estudiante en su proceso de aprendizaje.

PALABRAS-CLAVE

Atlas
Teatro
Interactivo
CD-R
Internet

ABSTRACT

It is summarized an experience of teaching improvement belonging to the initiative of the University of Córdoba and carried out between 1999 and 2002, paying special attention to the last year, in which the resulting materials were computerized. As well as the initiation of a work group into the documentation skills, the project was focused on the creation of images to assist the teaching and learning of Spanish literature, and particularly the 17th-18th drama. The materials have been useful as a support in class, and after being printed and computerized they are thought for the individual use of students in their learning process.

KEYWORDS

Atlas
Theatre
Interactive
CD-R
Internet

INTRODUCCIÓN

Mucho se ha repetido que vivimos en una cultura de la imagen. Posiblemente, en exceso, por lo que tiene de reduccionismo y por el lastre que supone para un determinado sistema semiótico soportar el complejo entramado de todo un imaginario cultural, donde el sonido y la palabra mantienen una posición inexcusable. La situación se acentúa en el marco

del sistema educativo, con el desplazamiento de la enseñanza al aprendizaje, la adaptación a los modelos culturales del alumno y la opción por una pedagogía más o menos constructivista, pero siempre con un horizonte de eliminación de la dificultad. Es en este marco en el que asistimos al progresivo protagonismo de las tecnologías educativas, a las que se suman las llamadas nuevas tecnologías, cuyo papel no siempre está bien delimitado entre la funcionalidad instrumental o la instrumentalización de las funciones didácticas.

Lo problemático de la situación se acentúa en el caso de una disciplina como la literaria, en cuyos límites llega a tener aún más sentido la inversión de la trivializada expresión, pues puede resultar imaginable, al menos en ciertos contextos, que unas pocas palabras superen en poder comunicativo a muchas imágenes. Piénsese, si no, en el caso de ciertos versos memorables. La dicotomía se presta, ciertamente, a una formulación conflictiva, a partir de la opción por posiciones extremas, y, aunque la realidad no está exenta de tensiones, no parecía ésta la mejor fórmula para abordar la reflexión sobre el proceso formativo en un mundo cada vez más abierto. Centrándonos de nuevo en el campo de la literatura y, más en concreto, en la formación de filólogos orientados profesionalmente en gran medida a su incorporación a los distintos niveles del sistema educativo, la polaridad reflejada se impone como un hecho ante el que no es aconsejable permanecer indiferente o, por el contrario, resolverlo de manera reduccionista. Antes bien, constituye un terreno para la indagación, la reflexión y la experimentación en una práctica docente que se pretende actualizada y eficaz.

De otro lado, la experiencia en el aula apunta machaconamente a la dificultad de acceso a la comprensión de ciertos hechos literarios alejados del imaginario y el modelo conceptual del alumno, pero también de las posibilidades de esclarecimiento mediante el trámite exclusivo de la lectura. Se trata de formas discursivas muy condicionadas por una historicidad y una materialidad muy alejadas de las correspondientes a los actuales estudiantes. De manera singular esto ocurre con las obras pertenecientes a épocas alejadas o muy condicionadas por componentes no estrictamente verbales: la Edad Media o la práctica teatral son ejemplos privilegiados de esta situación, traducida en excesivas ocasiones en impermeabilidad al hecho cultural y, específicamente, a su expresión literaria. Se apuntaba, pues,

... asistimos al progresivo protagonismo de las tecnologías educativas, a las que se suman las llamadas nuevas tecnologías, cuyo papel no siempre está bien delimitado entre la funcionalidad instrumental o la instrumentalización de las funciones didácticas.

un terreno idóneo para incorporar algún elemento de innovación; es más, que exigía recursos no habituales para su adecuado tratamiento docente y discente, muy vinculados al mundo de las imágenes, por tratarse de dos sistemas, el medieval y el escénico, de naturaleza esencialmente visual.

De otro lado, la naturaleza del objeto propiciaba un tipo de intervención didáctica que potenciara el protagonismo del estudiante, dinamizando una experiencia de aprendizaje individual y, al tiempo, coordinado con un grupo involucrado en un proyecto compartido. En nuestro caso, éste acabó definiéndose en torno a la tarea de búsqueda y selección de imágenes que, por medio de sus específicos códigos sígnicos, propusieran modelos imaginarios o prácticas culturales que sirvieran para aclarar, fijar y enriquecer la comprensión de los textos literarios y, más específicamente, su funcionamiento en su contexto original. Por esta vía, además, se avanzaba en las propuestas más productivas de síntesis de la filología tradicional, alimentada en una irrenunciable práctica de siglos, con las modernas corrientes semióticas y del estudio de las prácticas culturales y sociales.

La perspectiva, la metodología y la valoración del proceso fueron revisándose y decantándose a lo largo de un período de tres años, con etapas diferenciadas en el objeto y modos de trabajo, del que fueron surgiendo resultados parciales, pero unidos por una dinámica común en sus líneas básicas. Una primera fase de trabajo, llevada a cabo por el grupo de alumnos voluntarios establecido en cada ocasión, se centró en la recopilación de imágenes a partir de las indicaciones y orientación proporcionadas, para posteriormente, valorarlas, contrastarlas y ordenarlas en un sistema organizado, con diferentes apartados. A continuación, cada alumno se responsabilizaba de uno de estos apartados para disponer y comentar las imágenes, primero con un comentario particularizado, a modo de fichas, y, más adelante, en una integración más orgánica de discurso histórico-crítico e imágenes. Una última fase en este ciclo fue la elaboración del soporte adecuado para la presentación del trabajo y su transformación en un recurso didáctico de la mayor utilidad posible para sus compañeros, tanto en la práctica del aula como en las tareas de consulta personal.

Cada uno de estos tres años continuados se centró en un objeto, un sistema de trabajo y un modelo de presentación. El primer año, dedicado a las imágenes del medievo, supuso un mayor componente de coordina-

... la naturaleza del objeto propiciaba un tipo de intervención didáctica que potenciara el protagonismo del estudiante, dinamizando una experiencia de aprendizaje individual y, al tiempo, coordinado con un grupo involucrado en un proyecto compartido.

ción, orientada a la elaboración de fichas para las imágenes seleccionadas, fijadas en transparencias para uso en clase y en la elaboración final de un cuaderno para su consulta en biblioteca. El segundo año, con el grupo de alumnos consolidado, se dedicó al teatro barroco, ampliando la búsqueda de imágenes a internet, trabajando de modo más individualizado y en torno a núcleos temáticos predeterminados, con un mayor grado de elaboración, donde las imágenes actuaban como ilustraciones integradas, en este caso digitalizadas, con el resultado final de un volumen más complejo y organizado, también dispuesto para el uso de los alumnos en la biblioteca. El tercer año se amplió el grupo de alumnos participantes y la materia tratada, con el teatro dieciochesco, y, sobre todo, se planteó la labor de acomodación de los materiales a un nuevo soporte, de naturaleza electrónica, con los cambios derivados en la conceptualización, organización y presentación de textos e imágenes, con una economía precisa en las relaciones entre ambos, fijados en soporte CD-R, para pasar tras una depuración y mejora de la calidad de algunas imágenes a disponerse en la red.

Se resumen a continuación, como conclusión del trabajo realizado, las páginas que servían de introducción y presentación de los resultados finales, en forma de *Atlas histórico-escénico del teatro español de los siglos XVII y XVIII* y del correspondiente y específico soporte informático.

PRESENTACIÓN DEL ATLAS¹

El resultado ofrecido a manera de atlas histórico de la escena española de los siglos XVII y XVIII tiene origen en la conjunción de dos motivaciones: la necesidad de sistematizar los materiales del trabajo realizado en clase en la asignatura del primer ciclo de Filología Hispánica que incluye esta materia y, de otra parte, la convocatoria realizada para el curso 2000-2001 de ayudas a Proyectos de Innovación Docente realizada por el Vicerrectorado de Garantía de la Calidad de la Universidad de Córdoba, como continuación de la realizada el curso anterior. En dicho marco se elaboraron los materiales de *Imágenes del Medioevo. El mundo de las letras medievales* (Proyecto de Innovación Docente 9927)².

El resultado ofrecido a manera de atlas histórico de la escena española de los siglos XVII y XVIII tiene origen en la conjunción de dos motivaciones: la necesidad de sistematizar los materiales del trabajo realizado en clase en la asignatura del primer ciclo de Filología Hispánica que incluye esta materia y, de otra parte, la convocatoria realizada para el curso 2000-2001 de ayudas a Proyectos de Innovación Docente realizada por el Vicerrectorado de Garantía de la Calidad de la Universidad de Córdoba...

1 El volumen impreso se encuentra accesible, por duplicado, en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras con la signatura 860-2.09 ATL.

2 El trabajo se realizó durante el curso 1999-2000, y de sus resultados se encuentran dos copias depositadas en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras con la signatura 860.09 IMA

El nuevo proyecto surge de la experiencia y la evaluación de los resultados del anterior, así como de las derivadas del resto de proyectos desarrollados en aquella convocatoria, a partir de sus *Memorias finales* (2000), con especial atención a la propuesta metodológica del proyecto 9904, "Hacer historia. Historia viva", coordinado por Soledad Gómez Navarro, y al modelo conceptual del proyecto 9923, "Atlas de Embriología Veterinaria", coordinado por José García Monterde. Asimismo, se han podido tener en cuenta aportaciones desarrolladas desde otros ámbitos, como las recogidas en el libro de Mónica Moreno Seco, *Las imágenes de la persuasión. Materiales gráficos para la enseñanza de la Historia Contemporánea* (2000).

La profundización en lo alcanzado con anterioridad suponía plantear el nuevo proyecto con una doble premisa:

- Avanzar metodológicamente en la labor encomendada a los alumnos participantes en el grupo de trabajo, haciéndola más autónoma, con nuevas técnicas y orientada a la investigación.
- Concretar el objeto de estudio, centrándolo en un aspecto muy determinado conceptualmente y de aplicación didáctica muy inmediata y perfectamente delimitable en el programa de la asignatura.

La labor de búsqueda de materiales se distribuyó, con responsabilidades individuales y un sistema de coordinación e intercambio de información. La primera distribución se hizo a partir de una bibliografía previamente preparada por el coordinador, pero susceptible de ampliación. En la bibliografía se procuró combinar obras enciclopédicas y de carácter general, monografías, volúmenes colectivos y revistas científicas, en diferentes localizaciones y bibliotecas del entorno, de forma que los participantes incrementasen su nivel de familiarización con los cauces habituales de publicación científica. Asimismo, se abrió la búsqueda a nuevos soportes, como Internet y libros electrónicos.

En las sesiones regulares de coordinación se verificaban resultados, se contrastaba metodología y se orientaba el avance. Como resultado, también se detectaron los aspectos para los que no se contaba con una imagen o una tabla de datos, procediéndose a continuación a elaborarlas, mediante fotografías, dibujos, mapas, diagramas y tablas.

Los materiales elaborados eran ya empleados en soporte de transparencias en el desarrollo de la asignatura "Literatura Española de la Edad de

Los materiales elaborados eran ya empleados en soporte de transparencias en el desarrollo de la asignatura "Literatura Española de la Edad de Oro y el siglo XVIII"...

Oro y el siglo XVIII°, como primera utilidad y elemento de contraste de los resultados. Ello permitió también completar la relación de necesidades y, consiguientemente, el índice de materiales que debían ser elaborados.

De manera particular, se recogieron materiales de distinta procedencia -libros, folletos, fotografías realizadas por los propios alumnos en visitas previas, grabados e ilustraciones, etc.- relativos al Corral de Almagro, hasta muy pocas fechas el único edificio teatral barroco conservado y, hoy, reconstruido parcialmente el de Alcalá de Henares, el que se encuentra en mejores condiciones, además de encontrarse en uso, con representaciones regulares y un Festival Internacional desarrollado durante el mes de julio, junto a unas Jornadas de estudio coordinadas por la Universidad de Castilla-La Mancha. Con ellos se preparó en clase la visita al Corral, además de apoyar la explicación de la realidad de cuatro siglos atrás en un elemento observable en la actualidad. Dicha visita se completó con la realizada al Museo Nacional del Teatro, al Teatro Municipal de Almagro (del siglo XIX) y a la exposición de vestuario escénico que éste ofrece de manera permanente. Según las propias opiniones de los participantes, esta última visita permitió establecer una interesante y productiva comparación entre las distintas tipologías arquitectónicas, escénicas y sociológicas del Corral y del Teatro burgués, esbozadas ya en las maquetas y reproducciones observadas previamente en el Museo del Teatro.

UNA PROPUESTA DE RE-CONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA TEATRAL

Ningún texto literario puede entenderse cabalmente al margen de su historicidad, esto es, de las circunstancias a las que hace referencia, del público al que se dirige y, muy en particular, de los elementos materiales o culturales que actúan como mediación. Si la lírica y la narrativa no escapan a esta realidad, su evidencia se impone en el caso de la literatura dramática o, más concretamente, en el momento en que ésta se transforma en teatro. El texto escrito puede salvar la falta de simultaneidad entre su realización y su recepción, y los medios gráficos más elementales —aún más, la memoria— pueden preservarlo del silencio, pero el espectáculo teatral, aun el más simple, no puede darse sin la conjunción simultánea de, al menos, tres elementos, por muy simples que éstos sean: alguien sobre las tablas de

El texto escrito puede salvar la falta de simultaneidad entre su realización y su recepción, y los medios gráficos más elementales —aún más, la memoria— pueden preservarlo del silencio, pero el espectáculo teatral, aun el más simple, no puede darse sin la conjunción simultánea de, al menos, tres elementos, por muy simples que éstos sean: alguien sobre las tablas de un escenario, un público asistente y el espacio físico mismo en que ambos se dan cita...

un escenario, un público asistente y el espacio físico mismo en que ambos se dan cita; hasta es posible prescindir del texto, pero no de ninguno de estos tres elementos.

Los materiales recopilados y elaborados pretenden hacer menos dificultosa la labor de recomposición del contexto esencial e imprescindible de la literatura dramática en unos momentos históricos determinados. De los tres componentes del espectáculo teatral, al menos en lo que toca a los siglos que nos ocupan, los humanos desaparecen sin dejar más huella que la de los textos —documentales o literarios—, sin que podamos tener ante nuestra vista desde la distancia del siglo XXI (que ha dejado de ser el de la imagen para convertirse en el de la realidad virtual) muchos rastros visuales de su realidad, inseparable del dinamismo. Algo diferente sucede con los espacios físicos, pues la imagen, por muy primitiva, esquemática y fija que sea, puede transmitirnos mejor su realidad, al margen de que aún perduren, con mayor o menor fidelidad, vestigios arquitectónicos y urbanísticos de los edificios teatrales de la edad moderna, el período que discurre entre el Pleno Renacimiento y las repercusiones de la revolución francesa.

La cronología que abarcamos es la del germen y el desarrollo del teatro moderno antes de su desintegración, y la metodología elegida la del atlas, es decir, una colección de imágenes que, al margen de una posible lectura discursiva de su sucesión, conformando una suerte de historia del teatro, tengan en sí mismas la entidad suficiente para sintetizar y mostrar un aspecto relevante, en cuyo análisis —mediante el estudio o la exposición en clase— se puedan descubrir y recomponer algunas de las claves del proceso y sus hitos de referencia. Podríamos dividir en cuatro partes o grandes bloques el contenido de nuestro trabajo.

En la primera parte, **locales teatrales**³, tratamos de reflejar la secuencia de aparición, expansión y consolidación de los edificios teatrales por la península -con algunas referencias a la esfera americana-, resumiendo la información disponible en mapas y cortes cronológicos de mayor o menor extensión. A continuación atendemos a las regularidades y variaciones en la tipología de los edificios, desde su localización urbanística a

La cronología que abarcamos es la del germen y el desarrollo del teatro moderno antes de su desintegración, y la metodología elegida la del atlas, es decir, una colección de imágenes que, al margen de una posible lectura discursiva de su sucesión, conformando una suerte de historia del teatro, tengan en sí mismas la entidad suficiente para sintetizar y mostrar un aspecto relevante...

³ Los conceptos representados mediante un tipo de letra distinta indican los enlaces establecidos en la página virtual para remitir a los diferentes capítulos, imágenes o documentos distintos.

la configuración de su escenario o la capacidad para espectadores, cuando ello es posible. La labor investigadora de los últimos años, en archivos y en la propia realidad conservada, ha permitido exhumar importantes noticias, recogidas en la bibliografía, e incluso recuperar edificios, como ha sucedido en Alcalá de Henares con su Corral de comedias o, en modo bien diferente, en el caso cordobés, con el Teatro Principal.

En un segundo apartado pasamos de esa maquinaria vacía y estática a sus formas de funcionamiento, esto es, los elementos y códigos de la **representación**, entre los que consideramos los regímenes de explotación de los teatros, los actores y compañías, la caracterización del espacio escénico, la maquinaria teatral, las técnicas del actor y los demás componentes de la semiótica teatral. Rehuyendo la abstracción y la crítica literaria, hemos atendido a lo histórico y concreto, objetivado en datos y documentos, tal como pudieron estar al alcance del observador contemporáneo, aunque ello haya supuesto una renuncia a la sistematicidad, al estar condicionados por la información que hasta el momento ha surgido de la labor de los investigadores. Ligadas a la representación se agrupan las tablas de datos e imágenes relativas a la caracterización del **público**, su asistencia, distribución y actitud ante la representación, es decir, desde la dimensión económica de la práctica (o el mercado) teatral a los efectos producidos por la representación en ese reflejo de la mentalidad colectiva que es el público teatral, aunque sin olvidar las profundas diferencias (remarcadas por la arquitectura del edificio) que a veces separaba lo que no era una masa uniforme, sino un organismo de estamentos bien diferenciados, como corresponde al corporativismo del Antiguo Régimen.

El tercer bloque se dedica a los dos espacios alternativos a los locales específicamente teatrales, todos ellos consagrados en la teatralidad del siglo XVII. De una parte, los **escenarios palaciegos**, donde el ceremonial de los Austrias menores impone cambios sustanciales respecto al teatro cortesano del XVI, reflejados sobre todo en el carácter espectacular, con la aparición de nuevos espacios y modelos escénicos y una determinante incorporación de la tramoya. De la otra, menos como antítesis que como equivalencia, la teatralización de la **calle**, entre la fiesta promovida por los poderes públicos y la liturgia espectacular auspiciada por el Concilio de Trento, con elementos técnicos y visuales intercambiables con los del teatro de palacio.

Finalmente, hemos dispuesto un capítulo más específico dedicado al **teatro en Córdoba**, no por un cerrado localismo, sino por motivaciones de otra índole; en primer lugar, lo ilustrativo que puede resultar centrar todo este discurso en una realidad acotada y bien delimitada, en la que pueden concretarse todos los detalles; sobre ello, la historia de la ciudad ha acogido la diversidad tipológica de los edificios teatrales, desde el coliseo romano al teatro burgués de finales del XIX, con alguna muestra de vanguardias del siglo XX, como la “Sala Medea” de la Universidad; finalmente, todos estos modelos se ofrecen a la experiencia directa en distinto grado de conservación, desde las meras huellas documentales de la Casa de Comedias al edificio rehabilitado según sus pautas originales, pasando por los vestigios arqueológicos o la readaptación del diseño original. Y ello es la invitación más convincente para establecer un puente entre la realidad que vivimos en nuestro entorno y la que nos ofrecen los textos del pasado, una invitación a la que, en forma más modesta, quiere sumarse este atlas, no tanto como sustituto de la realidad como en calidad de puerta de comunicación entre los textos y el mundo, entre la experiencia literaria y la experiencia histórica.

Se ha optado, insistimos, de manera intencionada por una perspectiva histórica. Si el texto literario atraviesa el tiempo y, sin alterar su naturaleza material, es susceptible de acomodar y transformar su connotación y aun su significado, esta circunstancia se acentúa en el caso de la representación teatral hasta alcanzar una naturaleza diferente. Al ponerse en escena el texto dramático es objeto de una mediación, de una interpretación en la que, además de la libertad y la capacidad creativa del director, intervienen las convenciones y gustos del público y las condiciones materiales del teatro, de su escenario y de los medios técnicos disponibles. La potencia comunicativa del hecho teatral proviene de esta flexibilidad, que no puede coartarse con rigideces arqueológicas en la representación, cambiante con el tiempo. Pero otra ha de ser la perspectiva de filólogo y del historiador, que deben afrontar los hechos en su contexto propio, en el que adquieren su sentido específico como objetos semióticos y de cultura, independientemente del efecto estético o la consideración intelectual que puedan ofrecer a un lector contemporáneo. Al margen de que una percepción lo más aproximada posible de la naturaleza original de un hecho, en este caso tea-

tral, puede enriquecer su lectura en la distancia temporal, su reconstrucción constituye el objeto central y básico de la disciplina filológica y la base de la Historia Literaria (en este caso, del teatro). La propuesta elaborada surge de esta convicción y se apoya metodológicamente en la combinación de disciplinas necesarias para mostrar todas sus virtualidades. Si no lo consigue, será a causa de nuestras limitaciones, no de la validez intrínseca de la perspectiva adoptada.

PREÁMBULO PARA UNA PÁGINA VIRTUAL

En demasiadas ocasiones el estudio del teatro clásico se ha reducido al análisis de los textos dramáticos, leídos al margen de su historicidad. Para reintegrársela resulta un instrumento fundamental la reconstrucción de los espacios y los modos en que fue representado, como delimitación de su naturaleza de espectáculo y del público al que iba dirigido. Uno y otro establecen unos códigos precisos, y desde ellos es posible restituir, además del hecho escénico, el sentido mismo del texto dramático.

Por esta razón hemos tomado como eje articulador de este conjunto de imágenes el edificio teatral, como espacio físico, como maquinaria espectacular y como lugar de encuentro del texto dramático con su público a través de todos los mecanismos de mediación: la escena, la tramoya, los actores, sus instrumentos, la distribución de los espectadores... o el precio de la entrada. Una razón adicional es que los años que nos ocupan (desde mediados del XVI a finales del XVIII) son —en el mundo europeo posterior al período grecolatino— los de la consolidación del moderno edificio teatral. Nada parecido podemos encontrar en el período medieval, época de celebraciones paralitúrgicas en torno al altar, de fiestas caballerescas en los salones palaciegos y de espectáculos juglarescos por calles y plazas; ni siquiera el Renacimiento español ofrece mucho más —al margen de su desarrollo dramático— que una continuidad de estos modelos de espectáculos, aunque orientándose cada vez más a una dimensión civil, menos religiosa o cortesana. Con las décadas finales del XVI comienzan a aparecer por distintos puntos de la península **lugares estables de representación**: los Corrales, que, con sus características escénicas y del público asistente, acabarán teniendo un peso destacado en la configuración de una dramaturgia nacional. Curiosamente, la época de apogeo del Corral es

En demasiadas ocasiones el estudio del teatro clásico se ha reducido al análisis de los textos dramáticos, leídos al margen de su historicidad. Para reintegrársela resulta un instrumento fundamental la reconstrucción de los espacios y los modos en que fue representado, como delimitación de su naturaleza de espectáculo y del público al que iba dirigido.

también la de la teatralización de otros espacios que supone la recuperación de los modelos medievales, aunque con algunas diferencias: ahora el **teatro religioso y callejero** se han fundido sobre los carros de los autos sacramentales, y el teatro cortesano se ha transformado en **teatro palaciego**, con notables diferencias, sobre todo en el orden espectacular.

Este componente, sostenido en una maquinaria escénica muy superior en los autos sacramentales y dramas palaciegos, es el que propicia la transformación del Corral en el modelo de edificio teatral, codificado en las ciudades renacentistas italianas por teóricos de la Arquitectura influidos por los autores clásicos, pero, sobre todo, por las demandas de una nueva sociedad y un nuevo modo de representar la realidad y de autorrepresentarse. Así, el teatro se hace cubierto, con las posibilidades inherentes para horarios y temporadas más amplias y para la utilización de efectos de luz; el escenario gana en profundidad y se hace más complejo, con artilugios y tramoyas ocultos a la vista del espectador, imponiendo una sensación de ilusionismo determinada por la perspectiva lineal y la superficie plana de una caja escénica cerrada; y, no menos importante, el espacio del **público** se modifica, respondiendo la arquitectura a los cambios en la sociología, apareciendo una nueva composición y distribución del conjunto de espectadores. Este proceso, el de conformación del “teatro a la italiana” culmina precisamente a finales del XVIII, sin que el siglo siguiente introduzca variaciones sustanciales, antes que el experimentalismo del XX acabe con la hegemonía de este modelo.

Con las décadas finales del XVI comienzan a aparecer por distintos puntos de la península lugares estables de representación: los Corrales...

Los factores materiales y humanos están interrelacionados con la **representación escénica**, en lo referente a su estructura (componentes y disposición) y a sus características técnicas (escenografía, vestuario, técnica del actor...), y los escritores, que escribían directamente para las tablas, no separaban en ningún momento su escritura dramática de esta realidad, cambiante al hilo de los tiempos, de los modelos y hábitos sociales, de las condiciones económicas y de los avances materiales.

La conveniencia de incorporar estas perspectivas a la enseñanza es el origen de estos materiales resultantes de los Proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad Docente promovidos por la Unidad de Garantía de Calidad de la Universidad de Córdoba, en las convocatorias de los años 2000 y 2001. En la primera ocasión se elaboró en soporte tradicional un

Atlas histórico-escénico del Teatro español de los siglos XVII y XVIII, destinado a la práctica docente y la consulta de los estudiantes; como complemento se proyectó la creación de una página web para una disponibilidad más amplia en la red (<http://www.uco.es/~l72gaagi>).

El equipo de trabajo a lo largo de estos dos años ha estado compuesto por:

Francisco Javier Álvarez Amo
Elisa Castro Bolancel
Francisco Javier Infantes Castro
Carmen Jiménez Ballesteros

Juan Manuel Leal Funes

Yolanda Martínez Aranda

Fátima Martínez Velasco

Noemí Navarro Vázquez

María Rey Carmona

Isabel Vera Revilla

- coordinados por Pedro Ruiz Pérez.

La versión definitiva del tratamiento informático y del diseño de presentación ha sido realizada por Ignacio García Aguilar de acuerdo con este esquema:

Presentación

Introducción

Preámbulo

Locales teatrales

Espectáculos palaciegos

Representación y público

Teatro en Córdoba

Espectáculos en la calle

Bibliografía

Enlaces

RESULTADOS FINALES

A partir de la realización (en el proyecto del año anterior) de un *Atlas histórico-escénico* en soporte de papel, se planteó durante el curso 2001-2002 la utilidad de adaptar esta información a soportes más ágiles y atractivos, susceptibles de nuevos usos en el aula y en el estudio, a partir de las posibilidades de interactividad de los soportes electrónicos. El contexto virtual propició también el desarrollo de nuevas fuentes de información, complementando la consulta bibliográfica (predominante en la experiencia del año anterior) con las búsquedas en la red, tanto para la recogida de nuevos materiales, sobre todo gráficos, como para la elaboración de un amplio índice de enlaces relacionados.

Concepto

El proyecto se concibió como continuación y conclusión de la labor iniciada en los dos años anteriores, con sendas ayudas de las respectivas convocatorias de Proyectos de Innovación y Mejora Docente, en cuyo marco se desarrolló un trabajo y un modelo metodológico basado en la interrelación de las imágenes con los textos objeto habitual de estudio en la disciplina literaria.

La adaptación de los materiales elaborados previamente en el *Atlas histórico-escénico del teatro español de los siglos XVI y XVII* a otro tipo de soporte se concibió, siguiendo la línea de trabajo, como una iniciación del grupo en el desarrollo de nuevas técnicas y como la búsqueda de instrumentos más accesibles a un mayor número de estudiantes.

Objetivos

Se definieron los siguientes:

- Sistematización de los materiales elaborados y adaptación a un nuevo soporte.
- Actualización de los recursos instrumentales.
- Adaptación del discurso a nuevos modelos conceptuales.
- Realización de soportes más atractivos.
- Aumento de la accesibilidad material a los recursos didácticos, sin limitación de número de ejemplares o encarecimiento de reproducción.

- Incorporación de nuevas tecnologías al aula.
- Complementar la formación didáctica y metodológica de estudiantes de último curso de licenciatura, profesores en ciernes.
- Acercar el estudio a la realidad más inmediata con el capítulo dedicado al teatro en Córdoba.
- Facilitar el acceso de los estudiantes a los espacios escénicos y a la representación teatral.
- Iniciar una oferta de recursos didácticos en internet, ampliable en próximos cursos.

Desarrollo

Como se había hecho el año anterior, la primera fase del trabajo consistió en una evaluación de los resultados alcanzados hasta el momento, tanto en el aspecto metodológico como en el de los materiales elaborados, valorando específicamente su virtualidad de adaptación a nuevos cauces y soportes, con la consiguiente adecuación del discurso y la presentación.

Como conclusión, se asumió el reto de transformar el soporte tradicional en otro virtual y de carácter interactivo, buscando la mayor eficacia posible en el acceso al mismo por los estudiantes y la utilidad que del mismo pudieran extraer, combinando el atractivo y la claridad. Inicialmente, se planteó la elaboración de la página web para su posterior transformación en un CD-R interactivo.

La siguiente fase consistió en el diseño conceptual del soporte, con su distribución de partes, las relaciones entre ellas y la selección de los materiales disponibles que las podían conformar, así como la definición de los que debían servir para complementar los existentes. En este diseño se tuvo en cuenta tanto lo estrictamente conceptual como lo funcional, adaptándose el grupo y el plan de trabajo al nuevo modelo y a la configuración y disponibilidad de sus miembros. Así, por ejemplo, se eliminó la distinción inicial entre los siglos XVII y XVIII, práctica desde el punto de vista de la metodología de búsqueda de información, pero inadecuada al nuevo contexto, en el que la división se estableció por elementos del lenguaje escénico y no por razones cronológicas.

El resultado fue una articulación en cinco apartados, en cuya confec-

Como conclusión, se asumió el reto de transformar el soporte tradicional en otro virtual y de carácter interactivo, buscando la mayor eficacia.

ción (tras la fase de coordinación y elaboración compartida del índice) cada miembro del grupo asumió una responsabilidad individual, consistente en la redacción de un texto introductorio y la selección y ordenación de los materiales gráficos, así como su complementación. De manera paralela y específica, se organizó la búsqueda en internet de páginas similares y de materiales susceptibles de incorporación, de forma directa o mediante enlaces.

En esta fase se estableció un calendario y un sistema de coordinación para rentabilizar y optimizar el trabajo individual, al tiempo que se sistematizaban y se ordenaban los recursos empleados hasta el momento: bibliografía, documentos gráficos y audiovisuales, materiales en la red...

En paralelo, se desarrolló una acción específica, una nueva visita a Almagro con los alumnos de "Literatura Española de la Edad de Oro y del siglo XVIII", de 2º curso de Filología Hispánica, con una finalidad múltiple: acercarlos al desarrollo del proyecto, someter éste a una experiencia directa de aplicación y completar de manera eficaz la interacción metodológica de textos dramáticos, bibliografía crítica, recursos audiovisuales y experiencia directa de la realidad escénica.

Se volvió a seleccionar la visita a Almagro, pues, entre los escasos recursos de este tipo existentes a nuestro alcance, ofrece, junto a la relativa cercanía, la ventaja de disponer de un Corral de Comedias en excelentes condiciones, un teatro decimonónico en uso, el Museo Nacional del Teatro y una gran cantidad de materiales informativos elaborados en torno a estas infraestructuras y la celebración, desde hace más de dos décadas, del Festival Internacional y las Jornadas de Teatro Clásico, amparadas en los últimos años por la Universidad de Castilla-La Mancha. Respecto a la actividad realizada el año anterior se incorporaron dos sustanciales novedades: una mejor preparación a partir de los materiales gráficos ya disponibles -como fruto del trabajo del grupo y la visita precedente- y la asistencia programada a una representación teatral, seleccionada al efecto de entre el repertorio disponible en función de sus posibilidades didácticas y su relación con el programa de la asignatura.

El viaje se realizó con 26 participantes y unos resultados que pueden considerarse muy satisfactorios, en el balance inmediato por parte de los estudiantes y en la aplicación práctica posterior en el desarrollo de las cla-

ses. Hay que destacar en este sentido la perfecta preparación de la actividad por la compañía teatral, con una impecable puesta en escena -muy cercana a la sensibilidad actual y sin perder el respeto a las formas originales-, una introducción didáctica muy adecuada y un rico coloquio posterior a la representación, en el que hubo amplia participación.

El grupo de trabajo completó la fase preparatoria y se abordó, a partir de abril la realización material del soporte electrónico. El programa elegido fue el *Publisher* de *Microsoft*, por su facilidad de manejo y por resultar familiar a alguno de los miembros del grupo, aunque más tarde mostraría algunas limitaciones, sumadas a las derivadas del instrumental informático disponible.

Con el índice previamente establecido se fue elaborando la página web, combinando textos, ilustraciones, vínculos y enlaces, hasta completar un total de 87 páginas, la mayoría de ellas con ilustraciones, lo que convertía el archivo resultante en un documento lento de manejar e inoperante para su ubicación en la red. Por otra parte, el grado de calidad visual alcanzado en la presentación no resultaba todo lo elevado que se había previsto inicialmente. Por ello, se acordó completar la realización en las actuales condiciones, editar el resultado en CD-R, además de para los miembros del grupo, para ser depositados en biblioteca al acceso de los estudiantes, su uso en las clases del próximo curso y su copia para los estudiantes interesados, pero desechando la posibilidad, en un principio, de colgarlo en la red hasta mejorar técnicamente la calidad de presentación. Esto se consiguió recientemente utilizando programas específicos de edición web, *Namo WebEditor 4* y *Dreamweaver UltraDev 4*, lo que ha permitido cumplir el objetivo final de hacerlo disponible en Internet. El resultado final es una página de poco más de 4 megas compuesta por 246 ficheros enlazados entre sí mediante la tecnología HTML de hipertextos y ubicada en el servidor de la Universidad de Córdoba utilizando el programa de protocolo de transferencia de archivos WS_FTP32.

Con el índice previamente establecido se fue elaborando la página web, combinando textos, ilustraciones, vínculos y enlaces, hasta completar un total de 87 páginas, la mayoría de ellas con ilustraciones,

Resultados

Habría que distinguir en este apartado tres vertientes, distintas y complementarias. En primer lugar, la más universalmente accesible dentro de la perspectiva global del proyecto, los productos materiales resultantes en su

presentación final; esto es, la página web anteriormente mencionada (<http://www.uco.es/~172gaagi>) Con carácter más general, la elaboración y preparación de un amplio conjunto de imágenes para uso en el aula ha llegado a superar las previsiones iniciales, por la cantidad y calidad de los materiales y, muy particularmente, por la acomodación de la metodología didáctica al uso de los mismos, ofreciendo ya en el último año resultados positivos muy apreciables, al menos desde el punto de vista del profesor y de las calificaciones obtenidas⁴. Finalmente, hay que considerar los resultados menos cuantificables de la formación del grupo, en cada uno de sus miembros y en el propio coordinador. El proceso realizado ha servido para:

- Familiarizar a los estudiantes que han participado con el manejo de la bibliografía: localización, acceso, utilización, cita, organización....

- Les ha planteado un método de trabajo, con objetivos, organización y recursos.

- Ha propiciado, lo que no es desdeñable en el actual panorama, a lo largo de los tres años, la cohesión resultante en un auténtico equipo, donde el conjunto y la individualidad no han entrado en conflicto, sino que se han potenciado mutuamente, y donde se han puesto en práctica de forma paralela valores de responsabilidad y de solidaridad en el trabajo compartido.

Con los lógicos matices, esta experiencia ha sido igualmente fructífera y formativa para quien ha asumido la labor de coordinación, en la que ha aprendido incluso más de lo que ha podido enseñar. Muy posiblemente, éste sea el mejor resultado para su incorporación a las tareas docentes de los próximos cursos, ya concretadas en algunas modificaciones en este sentido en el programa de la asignatura para el año siguiente.

En conclusión, puede decirse que los resultados obtenidos han sido más valiosos aún que los esperados inicialmente, pues los frutos conceptuales y formativos han sido superiores a los productos estrictamente materiales.

Materiales elaborados⁵

- Una bibliografía de más de 200 entradas sobre el teatro español de los siglos XVII y XVIII en sus aspectos no literarios o dramáticos, localizadas y accesibles en su práctica totalidad.

⁴ A la espera de lo que manifiesten las encuestas de evaluación docente

⁵ La disponibilidad de uso y reproducción es total para cualquier interesado, estudiante o profesor.

- Más de 300 imágenes, digitalizadas y plasmadas en transparencias.
- Un atlas histórico-escénico, de 160 páginas a color, recogiendo y ordenando lo anterior, con dos ejemplares depositados en la Biblioteca de Filosofía y Letras al acceso de los estudiantes y lectores.
- Una versión en CD-R interactivo, con copias en la Biblioteca y disponibilidad de grabación para los interesados.
- Un modelo de página web susceptible de ampliación y actualización disponible en la red (<http://www.uco.es/~I72gaagi>)

Valoración

Por todo lo expuesto, y a la espera de contraste mediante evaluación y desarrollo de las expectativas en los próximos cursos, puede considerarse muy positiva y elevada la utilidad de la experiencia y de cada uno de sus elementos, tanto en sus resultados formativos como en el de los productos y recursos adquiridos, en los que puede valorarse su versatilidad y adaptación a distintos soportes y usos didácticos e, incluso, de inicio en una investigación básica. No obstante, conviene destacar que, al menos en el inicio de la aplicación, no ha sido muy elevado el número de alumnos interesados en acceder al soporte informático, sobre todo por carencia de ordenador y/o de la técnica necesaria para el manejo del mismo.

Puede destacarse de manera particular que se trata de una experiencia trasladable y de aplicación en otros ámbitos, por las destrezas y aptitudes desarrolladas por los participantes directos, con su ámbito de repercusión, y por la disponibilidad de los recursos para otras asignaturas de las distintas titulaciones impartidas en la Facultad de Filosofía y Letras: Filología Hispánica, Filología Inglesa, Historia, Historia del Arte y Humanidades.

Tales conclusiones podrían servir para cerrar esta presentación de una experiencia de incorporación de una línea de trabajo específica en el desarrollo de la actividad docente.

Su puesta en práctica a lo largo de tres años ha servido para reforzar la consideración del texto literario como un hecho complejo y plenamente inserto en los parámetros de su contexto cultural y social, esto es, histórico, como una perspectiva que no puede ignorarse en el ejercicio docente para favorecer la familiarización de los estudiantes con las obras del pasado

... reforzar la consideración del texto literario como un hecho complejo y plenamente inserto en los parámetros de su contexto cultural y social, esto es, histórico.

o pertenecientes a un modelo cultural que puede resultarles ajeno a su propia realidad.

De otra parte, ha servido para contrastar unos procedimientos discentes de adquisición de técnicas y disciplinas, a través de un trabajo individual o en pequeño grupo, con una orientación y supervisión adecuada, en la línea de lo apuntado en la Declaración de Bolonia como horizonte metodológico para el Espacio Común Europeo de la Enseñanza Superior.

Todo ello convierte, a nuestro juicio, la experiencia en un útil banco de pruebas sobre el que seguir construyendo las líneas de trabajo más fecundas y positivas en el horizonte de transformación del sistema de enseñanza universitaria que se nos impone de modo perentorio y que demanda de los profesionales no una actitud de resistencia, sino de rentabilización pedagógica de las inercias existentes y creación de las complementarias en los espacios de flexibilidad establecidos por el nuevo marco normativo y conceptual.

BIBLIOGRAFÍA

Memorias finales de los Proyectos de Innovación Docente (2000). Universidad de Córdoba.

MORENO SECO, MÓNICA (2000). *Las imágenes de la persuasión. Materiales gráficos para la enseñanza de la Historia Contemporánea*, Universidad de Alicante.

Proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad Docente. Memorias de los Proyectos. 2ª Convocatoria 2000/2001 (2002); Universidad de Córdoba.

RUIZ PÉREZ, PEDRO (coord.). *Imágenes del Medioevo. El mundo de las letras medievales* (Proyecto de Innovación Docente 9927), Universidad de Córdoba, 2000.

— (coord.). *Atlas histórico-escénico del teatro español de los siglos XVII y XVIII* (Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente NP002), Universidad de Córdoba, 2001.

TABLA 1

TABLA 1

PRECIOS PARA EL NUEVO COLISEO DE LA CRUZ

	ÓPERAS	COMEDIAS DE TEATROS Y AUTOS	FIESTAS DIARIAS
PUERTAS 1ª Y 2ª	8 CUARTOS (32 mrs.)	5 CUARTOS (20mrs.)	4 CUARTOS (16 mrs.)
TOTAL	16 CUARTOS(40mrs.)	10 CUARTOS(40mrs.)	8 CUARTOS (32 mrs.)

		ÓPERAS	COMEDIAS DE TEATRO Y AUTOS	FIESTAS DIARIAS
GRADAS	ASIENTOS	1 real de plata	6 cuartos (24 mrs.)	4 cuartos (16 mrs.)
LUNETAS	ASIENTOS	4 reales de plata	4 reales de plata (204 mrs.)	2 reales (16 mrs.)
CORREDOR 1ª	ASIENTOS	4 reales de plata	3 reales de plata (153 mrs.)	2 reales (102 mrs.)
CORREDOR 2ª	ASIENTOS	2 reales de plata	1 ^{1/2} reales de plata (76mrs.)	1 reales (51 mrs.)
BARANDA DELANTE DE LAS GRADAS	ASIENTOS	4 reales de plata	3 reales de plata (153 mrs.)	2 reales (102 mrs.)
BANCOS DEL PATIO	ASIENTOS	2 reales de plata	1 ^{1/2} reales de plata(16 mrs.)	1 reales (51 mrs.)
DELANTE DE LOS ALOJEROS	ASIENTOS	4 reales de plata	3 reales de plata (153 mrs.)	2 reales (102 mrs.)

*1 real de plata equivale a 51 mrs.

TEATRO DEL PRÍNCIPE 1738

PUERTAS 1ª	5 CUARTOS (20 mrs.)
PUERTAS 2ª	5 ^{1/2} CUARTOS(22 mrs.)
TOTAL	16 CUARTOS (40 mrs.)

grada	6 cuartos (24 mrs.)
asiento delante de baranda	6 reales y 2 cuartos (212 mrs.)
luneta	8 reales (272 mrs.)
bancos del patio	3 reales (102 mrs.)
apostentos	37 ^{1/2} reales (1275 mrs.)
un asiento de apostento	8 reales (272 mrs.)
cazuela	15 reales (510 mrs.)
desván	16 ^{1/2} cuartos (66 mrs.)
tertulia, seglare	23 ^{1/2} cuartos (94 mrs.)
tertulia eclesiásticos	26 ^{1/2} cuartos (106 mrs.)

SALARIOS Y COSTE DE VIDA EN LA ÉPOCA DE 1600 EN VALENCIA SALARIOS:

- Oficial de carpintero: 6 "sous" por día de trabajo.
- Maestro de carpintero: 7 s.
- Peón de albañil: 5s.
- Oficial de albañil: 6s.
- Maestro de albañil: 7s.
- Picapedrero: 7s.
- Cocinero de hospital: 1s. Y 1'1 "diners".
- Hilador: 1s. Por "alna" de lienzo.

COSTE DE VIDA:

- Bacalao: 1s. 0'7 d. por kg.
- Huevos: 2s. 5'7d. por docena.
- Harina: 1s. 2'9d. por kg.
- Carnero: 5s. 9'4d. por kg.
- Aceite: 1s. 11'6d. por kg.
- Tocino: 8s. 6'4d. por kg.
- Arroz: 1s. 1'6d. por kg.
- Vino: 3s. 6'9d. por litro.

MODELO DE PRESUPUESTO DIARIO PARA UNA FAMILIA DE 4 MIEMBROS:

- 1/2 libra de bacalao: 3d.
- 4 huevos: 2d.
- 1 ½ kgs. de harina panificable: 22d.
- 1/4 de kg. de tocino o carnero: 15d.
- 1 kg. de arroz: 13d.
- ½ litro vino: 28d.