

EL MUNDO DE LOS ACTORES EN EL SIGLO DE ORO: ESTADO DE LA CUESTIÓN.

Capítulo I Teresa Ferrer Valls (Universitat de Valencia)

En España contamos con un rico patrimonio documental que nos ayuda a reconstruir una buena parte de la actividad de los actores y de las compañías teatrales que se fueron profesionalizando a partir de la década de 1540. La consolidación progresiva a partir de la década de 1580 de los primeros recintos teatrales comerciales (los llamados corrales, patios o casas de comedias), supuso un empuje decisivo para la organización de la profesión, y trajo aparejada una paulatina regulación sobre diferentes aspectos de esta actividad. Este proceso culminó con el reconocimiento oficial de la existencia de un gremio de actores, aprobado como tal en 1634.

Respecto a otros países europeos con una actividad teatral similar, en España resulta particularmente abundante la documentación que esta generó en diferentes frentes, no solo en relación con los teatros comerciales, sino también en relación con la actividad derivada de la fiesta del Corpus y de la representación de los autos sacramentales, y la vinculada a las representaciones y fiestas palaciegas. La documentación conservada se refiere mayoritariamente a contratos entre actores y directores de compañías, contratos con los corrales de comedias, con autoridades eclesiásticas o con municipios para festejos religiosos y para el Corpus, pagos por representaciones palaciegas, bien por

particulares ante la familia real, bien con motivo de fiestas reales, libros de cuentas, inventarios de hatos y comedias, y pleitos entre arrendadores de corrales y municipios, entre otros. El primer intento de reunir la información referida a los profesionales de la escena en España se remonta a 1723, fecha en la que al parecer fue terminada la *Genealogía, origen y noticias de los comediantes de España*, un manuscrito que no fue editado hasta 1985 por N. D. Shergold y J. E. Varey en la importante colección de Fuentes para la Historia del Teatro en España de la editorial Tamesis Books, colección impulsada por Varey, a quien debemos la recuperación de importantes documentos de nuestro patrimonio teatral. Ya a principios del siglo XX, H. A. Rennert incluyó como apéndice a su estudio *The Spanish Stage in the time of Lope de Vega* (1909) una «List of Spanish actors and actresses. 1560-1680», basándose en la principal documentación publicada hasta ese momento, fundamentalmente a través de trabajos como los de Pérez Pastor, Sánchez Arjona y otros. Fue este un instrumento de ineludible uso a lo largo del pasado siglo para cualquier investigador que necesitara contrastar información sobre representaciones y profesionales de la escena. Sin embargo, desde 1909 las publicaciones que daban a conocer nuevos documentos o realizaban estudios sobre la actividad teatral local de ciudades como Valencia, Málaga, Sevilla, Valladolid... o las que reunían documentos para llevar a cabo biografías concretas de algunos actores, como las conocidas de Cotarelo sobre María de Córdoba y Andrés de la Vega, no hicieron más que aumentar. Un volumen que vino a incrementarse notablemente gracias a la labor investigadora y editorial impulsada a través de la mencionada Colección de Fuentes para la Historia del Teatro en España. La publicación a fines de 2008 de la base de datos *Diccionario biográfico de actores del teatro clásico español (DICAT)*, un proyecto que he dirigido desde 1993, ha reunido por primera vez la información fundamental publicada hasta el año 2005, en trabajos importantes por su aporte documental, desde los clásicos de

Mérimée, Pérez Pastor, N. Alonso Cortés a los más cercanos de Varey y Shergold, Sentaurens, Haley, Sarrió, A. de la Granja, M. de los Reyes, P. Bolaños, C. Sanz o B. J. García, entre muchos otros, hasta completar un listado de casi trescientas referencias bibliográficas. DICAT incluye un archivo bibliográfico con estas referencias al que remito. Asimismo, para otras referencias que mencionaré a lo largo del trabajo, y cuyos datos completos no detallaré, se puede consultar también el sitio *La casa di Lope*, que incluye la bibliografía fundamental sobre teatro español del Siglo de Oro desde 2001 [<http://www.casadilope.it>].

La base de datos incluye una nómina de cerca de 5.000 actores, *autores* (es decir, directores) y músicos de compañías profesionales, desde tiempos de Lope de Rueda hasta finales del siglo XVII. DICAT ofrece toda la información procedente de esas fuentes cribada, confrontada y organizada críticamente, en un formato que tiene la gran ventaja de que permite establecer múltiples relaciones entre los datos contenidos en la base de datos para llevar a cabo no solo consultas puntuales sobre actores concretos, sino estudios sobre diferentes aspectos de la profesión: la estructura de las compañías, sus itinerarios y repertorios, las condiciones de trabajo y la remuneración de sus miembros, o la posición profesional de la mujer dentro de ellas. Desde 2005, fecha límite de la bibliografía incluida en DICAT, se ha seguido publicando documentación inédita que va engrosando la información con la que contamos. Por destacar alguna de las referencias bibliográficas entre las publicadas con posterioridad, recordaré los libros de A. García Gómez (2008) sobre la vida teatral en Córdoba, o de R. Sánchez Martínez sobre el teatro en Murcia (2009). También recordaré, desde el punto de vista del aporte documental, algunos de los artículos de M. de los Reyes Peña y P. Bolaños Donoso, investigadoras muy activas en el trabajo de archivo desde hace años (Reyes Peña, 2007, 2009; Bolaños, 2006, 2007a, 2007b, 2009); o de C. Sanz Ayán (2009).

Gracias al formato de la base de datos DICAT toda esta nueva información y otra que vaya apareciendo se podrá, en un futuro no muy lejano, incorporar, completando algunas de las biografías de actores o ampliando la nómina de profesionales de la escena hoy conocidos. El DVD de DICAT incluye también la digitalización y transcripción del manuscrito que recoge los documentos legales y reglamentos de fundación oficial del gremio de actores, aprobado en 1634, y un amplio archivo de imágenes que tiene el objeto de ayudar al lector a evocar los espacios fundamentales (corrales, corpus, palacio) en que trabajaron estos actores.

La base de datos DICAT viene a sumarse así a otras publicaciones que hoy nos permiten mejorar el conocimiento sobre el patrimonio teatral en el ámbito europeo. Por mencionar tan sólo los principales hitos, recordemos que tanto el teatro inglés como el francés cuentan desde hace tiempo con instrumentos que reúnen la actividad conocida de estos profesionales del teatro como el de E. Nungezer (1929), Ph. H. Highfill, A. B. Kalman y E. A. Langhans (1973-1993); o G. Mongrédien (1961; 1971). Respecto al teatro italiano, desde 2001 el profesor Siro Ferrone, en la Università di Firenze, se encuentra desarrollando el proyecto *AMAtI. Archivio Multimediale dell'Attore Italiani* en red [<http://amati.fupress.net/Main.uri>], que reúne datos sobre actores hasta nuestros días.

Entre la masa documental que nos proporciona información sobre la actividad de los profesionales de la escena en España, emergen en muchas ocasiones títulos de comedias. Ello nos permite poder registrar un gran número de representaciones de obras dramáticas del Siglo de Oro llevadas a cabo en la época. El grupo de investigación teatral DICAT [<http://www.uv.es/dicat/>], uno de los grupos que se integra en el proyecto Consolider TC/12, trabaja en estos momentos en el proyecto *CATCOM. Base de datos de comedias mencionadas en la*

documentación teatral (1540-1700), que consiste en la creación de un calendario electrónico de representaciones, con identificación de la posible autoría de los títulos documentados, un proyecto cuyos primeros resultados pueden consultarse ya en red [<http://catcom.uv.es>].

Junto a la línea de trabajo centrada en la recuperación de documentación sobre actores, en los últimos años también se han producido algunos estudios que abordan ciertos aspectos de la profesión a partir del análisis de la documentación ya reunida, y que vienen a completar o matizar el panorama general que en su día trazaran J. Oehrlein (1993 [1986]) o, desde un punto de vista más sociológico, Díez Borque en varios de sus trabajos, en especial *Sociedad y teatro en la España de Lope de Vega* (1978).

Un tema al que se ha prestado atención en los últimos años tiene que ver con el lugar que ocupó la mujer dentro de la profesión teatral, los mecanismos de su incorporación como actriz y como *autora* de comedias a las compañías, aspectos sobre los que han tratado C. Sanz Ayán (2001), T. Ferrer Valls (2002, 2009) o M. De Salvo (2005), quien también ha tratado de la función de los apodos, un fenómeno muy común entre la profesión actuarial (2002). C. Sanz se ha fijado también en los hatos o vestidos de comedias de algunas actrices desde el punto de vista del valor patrimonial y económico que podían representar en su época (2002).

Desde otro punto de vista Ch. Davis, en su introducción al libro, realizado en colaboración con Varey (2003), ha ampliado el panorama de un fenómeno sobre el que ya llamó la atención en su día N. Salomon y que tiene que ver con la actividad profesional de compañías, actores y músicos, en especial de actrices, más allá de los circuitos de los centros urbanos, actuando en fiestas de pueblos y aldeas, muchas veces en colaboración con actores *amateurs*. Otro de los aspectos sobre los que se ha avanzado

desde el fundacional trabajo de Rozas (1980) atañe a la técnica del actor. En particular E. Rodríguez Cuadros dedicó un extenso estudio a este tema (1998), completando el panorama posteriormente en otras publicaciones (2008, 2009, 2012). La investigadora también ha indagado sobre el legado que algunos actores de épocas posteriores transmitieron en relación con nuestro teatro clásico a través del estudio de las memorias de actor (2005). Ahora pueden verse algunos de sus trabajos reunidos en *El libro vivo que es el teatro. Canon, actor y palabra en el Siglo de Oro*, Madrid, Cátedra, 2012.

Por otro lado, el análisis de los manuscritos teatrales empleados por las compañías, que incluyen en ocasiones las modificaciones llevadas a cabo sobre los textos para representaciones concretas, resulta un camino de indagación que también aporta información interesante. En esta línea se encuentra el trabajo de M. Presotto (1997) o el de T. Ferrer Valls (2004).

Otra fructífera línea de trabajo resulta de la confrontación de los datos biográficos de actores, hoy fácilmente consultables en su mayoría en DICAT, con los repartos y nombres de autores de compañía conservados en algunos manuscritos teatrales. La confrontación de estos datos puede dar lugar a interesantes resultados en relación con la propuesta de fechas de composición o de representación, e incluso con la autoría de algunas obras dramáticas. Mencionaré, entre los trabajos de esta naturaleza, el de M. De Salvo (2003), o alguno de los llevados a cabo por A. García Reidy (2009, 2011). En este sentido, la confluencia de los datos recopilados en DICAT y los recogidos, a partir de manuscritos de la época, en el proyecto *Manos teatrales*, dirigido por la profesora M. Rich Greer (Duke University, USA), está arrojando importantes resultados [<http://manosteatrales.org/>].

Para acabar, entre los documentos que ayudan a historiar los diferentes aspectos de la profesión, no podemos dejar de recor-

dar aquí los llamados papeles de actor, que eran empleados para el estudio, y de los que afortunadamente se han conservado algunas muestras. A este campo de trabajo, hasta ahora desatendido, ha dedicado D. Vaccari un pormenorizado estudio (2006).

Como puede verse por esta apretada síntesis, la aportación de documentación inédita ha ido acompañada en los últimos años, gracias al concurso de las nuevas tecnologías, por la creación de instrumentos que permiten hoy sacar un mayor partido a la información con la que contamos, al mismo tiempo que se ha avanzado en la reflexión sobre el trabajo de los profesionales de la escena, transitando a veces caminos que habían sido hasta ahora poco explorados.

Bibliografía

- Piedad BOLAÑOS (2006). «Anales del Teatro Sevillano: Juan Jerónimo Valenciano y su repertorio teatral (1624-1625)», en *El Siglo de Oro en Escena. Homenaje a Marc Vitse*, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, pp. 77-94.
- Piedad BOLAÑOS (2007a). «Antonio de Prado y su esposa Mariana de Morales», *Criticón*, 99, pp. 167-192.
- Piedad BOLAÑOS (2007b). «Domingo Liñán 'autor' de Comedias (1632-1635)», *Voz y Letra: Revista de Literatura*, 18, pp. 79-86.
- Piedad BOLAÑOS (2009). «El autor Juan Pérez de Tapia y su Mujer, María de Olmedo, en el Corral de la Montería (Sevilla):1654-1663», en *En Buena Compañía. Estudios en Honor de Luciano García Lorenzo*, Madrid, CSIC, pp. 103-116.
- Charles DAVIS, y John VAREY (2003). *Actividad teatral en la región de Madrid según los protocolos de Juan García de Albertos, 1634-1660: Estudio y documentos*, London, Tamesis Books.
- José María DÍEZ BORQUE (1978). *Sociedad y teatro en la España de Lope de Vega*, Barcelona, Bosch.

- Teresa FERRER VALLS (2002). «La incorporación de la mujer a la empresa teatral: actrices, autoras y compañías en el siglo de oro», en Calderón entre veras y burlas. *Actas de las II y III Jornadas de Teatro Clásico de la Universidad de la Rioja*, Logroño, Universidad de la Rioja, pp. 139-160.
- Teresa FERRER VALLS (2004). «Las intervenciones de autor en los textos dramáticos del Siglo de Oro: una copia de *La viuda valenciana*», en *Siglos Dorados. Homenaje a Agustín Redondo*, Madrid, Castalia, vol. I, pp. 463-473.
- Teresa FERRER VALLS (2008). (dir.), Verónica ARENAS, Josefa BADÍA, Mimma DE SALVO, Alejandro GADEA, Alejandro GARCÍA REIDY, Anna GIORDANO, Dolores GONZÁLEZ, Dolores NOGUERA, Maite PASCUAL, Francisco SÁEZ, *Diccionario biográfico de actores del teatro clásico español*. DICAT, Kassel, Edition Reichenberger. En DVD.
- Teresa FERRER VALLS (2009). «La mujer sobre el tablado en el siglo XVII: de actriz a autora», en *Damas en el tablado, XXXI Jornadas de teatro clásico de Almagro*, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 83-100.
- Ángel GARCÍA GÓMEZ (2008). *Vida teatral en Córdoba (1602-1694). Autores de comedias, representantes y arrendadores. Estudio y documentos*, London, Tamesis.
- Alejandro GARCÍA REIDY (2009). «Profesionales de la escena: Lope de Vega y los actores del teatro comercial barroco», en *Aún no dejó la pluma. Estudios sobre el teatro de Lope de Vega*, Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, pp. 243-284.
- Alejandro GARCÍA REIDY (2009). «La trayectoria escénica de *Bien vengas mal* y el manuscrito 15633 de la BNE», *Anuario Calderoniano*, 4, pp. 181-199.
- Philip. H. HIGHFILL, Kalman A. BURNIM y Edward A. LANGHANS (1973-1993). *A Biographical Dictionary of Actors, Actresses, Musicians, Dancers, Managers and Other Stage Personnel in London, 1660-1800*, Carbondale, Illinois, Southern Illinois Univ. Press.
- Georges MONGRÉDIEN (1961, 1971). *Dictionnaire biographique des comédiens français du XVIIe siècle; suivi d'un inventaire des troupes (1590-1710)*, Paris, Centre National de la Recherche Scientifique.

- Edwin NUNGEZER (1929). *A Dictionary of Actors... in England before 1642*, New Haven, Yale University Press; London, H. Milford, Oxford University Press.
- Joseph OEHRLEIN (1986). *El actor español en el teatro español del Siglo de oro*, Madrid, Castalia.
- Marco PRESOTTO (1997). «Hacia la producción del texto-espectáculo en las comedias autógrafas de Lope», *Anuario de Lope de Vega*, III, pp. 153-168.
- Hugo RENNERT (1909). *The Spanish Stage in the time of Lope de Vega*, New York, The Hispanic Society of America.
- Mercedes DE LOS REYES PEÑA (2007). «Presencia de Antonio de Escamilla en Lisboa y conflicto entre Jurisdicciones (1688)», en *Estudios para Maria Idalina Resina Rodrigues, Maria Lucilia Pires, Maria Vitalina Leal de Matos*, Lisboa, Departamento de Literaturas Românicas, Faculdade de Letras, pp. 783-806.
- Mercedes DE LOS REYES PEÑA (2009). «Una comedianta española procesada por la inquisición portuguesa (1619)», en *En Buena Compañía. Estudios en Honor de Luciano García Lorenzo*, Madrid, CSIC, pp. 577-590.
- Evangelina RODRÍGUEZ CUADROS (1998). *La técnica del actor español en el Barroco. Hipótesis y documentos*, Madrid, Castalia.
- Evangelina RODRÍGUEZ CUADROS (2005). «Investigar el teatro clásico a través de las memorias de actores», en *Líneas actuales de investigación literaria: estudios de literatura hispánica, I Congreso de ALEPH*, Valencia, Universitat de València, Valencia, pp. 187-198.
- Evangelina RODRÍGUEZ CUADROS (2008). «La espantosa compostura: el canon de la tragedia del Siglo de Oro desde el actor», en *Hacia la tragedia áurea. Lecturas para un nuevo milenio*, Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, pp. 181-218.
- Evangelina RODRÍGUEZ CUADROS (2009). «Descuido, desenvoltura, despejo, meneos y visajes: las codificaciones gestuales del actor y de la actriz en el léxico áureo», en *En buena compañía. Estudios en honor de Luciano García Lorenzo*, Madrid, CSIC, pp. 591-599.

- Evangelina RODRÍGUEZ CUADROS (2012). «La mujer en la escena del poder en el Siglo de Oro: naturaleza y *tejné*», en *Por tal variedad tiene belleza. Omaggio a Maria Grazia Profeti*, Florencia, Alinea, pp. 191-209.
- Evangelina RODRÍGUEZ CUADROS (2012). *El libro vivo que es el teatro. Canon actor y palabra en el Siglo de Oro*, Madrid, Cátedra.
- Juan MANUEL ROZAS (1980). «Sobre la técnica del actor barroco», *Anuario de Estudios Filológicos*, III, pp. 191-202.
- Mimma DI SALVO (2002). «Apodos de los actores del Siglo de Oro: procedimientos de transmisión», *Scriptura* 17, 2002, pp. 293-318.
- Mimma DI SALVO (2003). «Sobre el reparto de *El tirano castigado* de Lope de Vega», *Criticón*, 87-89, pp. 215-26.
- Mimma DI SALVO (2005). «La importancia de las sagas familiares en la transmisión del oficio teatral en la España del siglo de oro: el caso de las actrices», en *Líneas actuales de investigación literaria: estudios de literatura hispánica. I Congreso de ALEPH*, Valencia, Universitat de València, pp. 187-198.
- Rafael SÁNCHEZ MARTÍNEZ (2009). *El teatro en Murcia en el siglo XVII (1593-1695). Estudio y documentos*, London, Tamesis.
- Carmen SANZ AYANZ (2001). «Las autoras de comedias en el siglo XVII: empresarias teatrales en tiempos de Calderón», en *Calderón de la Barca y la España del Barroco*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y Sociedad Estatal Nuevo Milenio, vol. II pp. 543-579.
- Carmen SANZ AYANZ (2002). «El patrimonio empresarial de autoras y actrices a fines del siglo XVII: vestidos de comedia» en *Memoria de la palabra. Actas del VI Congreso de la AISO*, Madrid, Iberomericana-Vervuert, vol II, pp. 1629-1639.
- Carmen SANZ AYANZ (2009). «Éxito y Crédito. Funciones del hatto de una actriz en la empresa teatral áurea», en *Damas en el tablado, XXXI Jornadas de teatro clásico de Almagro*, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 53-83.
- Norman D. SHERGOLD y John E. VAREY, eds. (1985). *Genealogía, origen y noticias de los comediantes de España*, London, Tamesis Books.

Debora VACCARI (2006). *I papeles de actor della Biblioteca Nacional de Madrid. Catalogo e studio*, Firenze, Alinea.