El teatro como recurso para la expresión oral en ELE

Dulce Pereira Varandas
Instituto Cervantes de Nápoles

FICHA DE LA ACTIVIDAD

1. **Objetivos:**

   - Desarrollar la función lúdica de la lengua, reflexionar sobre el aspecto connotativo y denotativo de la lengua y los elementos lingüísticos y paralingüísticos.
   - Activar conocimientos previos sobre el período histórico-artístico del autor y suscitar estrategias de inferencia y deducción, características de los textos teatrales en ELE.
   - Capacitar al alumno para orientarse en la realidad literaria y valorar la importancia del lenguaje visual y plástico como medio de expresión de vivencias.
   - Conocer la evolución del teatro español durante el s. XVII, prestando especial atención a la obra de Lope de Vega *El perro del hortelano*.
   - Motivar al alumno desarrollando su creatividad e involucrarlo en su propio proceso de aprendizaje, desarrollando la propia creatividad literaria, artística y cinematográfica.
   - Saber usar el léxico, inferir y extraer el que puede ser apropiado y el que quizá no lo sea en un contexto de ELE.
   - Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, cohesión y adecuación.

2. **Nivel específico recomendado**: C1 / C2 (MCER).

3. **Tiempo**: el necesario para el desarrollo de las actividades.

4. **Materiales:** libros / DVD / CD / Internet / diccionarios / fotocopias.

5. **Dinámica:** individual / parejas / grupos / combinada.

1. INTRODUCCIÓN

Se trata de un conjunto de propuestas didácticas para llevar al aula en las que se trabajan las cuatro destrezas con actividades (antes, durante y después). Los alumnos, a través de una serie de actividades, se familiarizan con el léxico del teatro, reflexionan sobre el papel del mismo y la dramatización como vehículos de provocación y aprenden a observar y mejorar su competencia en la expresión e interacción oral utilizando sus conocimientos previos en ELE.

2. ACTIVIDADES PREVIAS

A. Busca una respuesta personal a las cuestiones que se plantean, para después contrastarla con otro de tus compañeros o con el resto del grupo:

- ¿Te gusta el teatro o prefieres el cine? ¿Crees que a cada uno de nosotros nos gusta un tipo de teatro? ¿Por qué no comentas con tus compañeros cuál prefieres y a qué genero pertenece la última obra que has visto? ¿Qué tipo de obra era? ¿Piensas que el teatro es más fácil o más difícil que otros géneros literarios? ¿Prefieres autores modernos o contemporáneos? ¿Qué concepto tienes del teatro? ¿Sabes lo que es el Barroco? ¿Qué te sugiere esa imagen?, ¿y el título? ¿Cómo te imaginas a los personajes? ¿Un genio nace o se hace? ¿Conoces el período histórico-artístico del escritor? ¿Cómo definirías tú a un escritor? ¿Serías capaz de dar una definición de amor? ¿Sabes qué es un soneto?
- Lluvia de ideas. Puesta en común. Debate.

B. La producción teatral de Lope presenta gran variedad de temas (como verás en *El perro del hortelano*): dramas sociales, temas bíblicos, mitológicos, pastoriles, históricos, comedias amorosas, de «capa y espada», comedias de enredo, etc.

a) ¿Crees en el amor a primera vista? ¿Qué es para ti el amor?

b) ¿Qué es para ti el honor? ¿Qué te sugiere la palabra honor? ¿Y los celos?

c) ¿Crees que hay diferencias entre el antes y el ahora?

d) ¿Dejarías un amor por motivos de trabajo? ¿Y un trabajo por motivos de amor?

C. Aquí tienes unas definiciones que da Lope de Vega. Elige una de ellas y justifica tu respuesta:

– No creo yo que haya en el mundo palabras tan eficaces ni oradores tan elocuentes como las lágrimas.
– La raíz de todas las pasiones es el amor. De él nace la tristeza, el gozo, la alegría y la desesperación.
– Celos son hijos del amor, más son bastardos, te confieso.
– Yo he visto mujeres feas, que tratadas, son hermosas.
– El amor tiene fácil la entrada y difícil la salida.
– No quiso la lengua castellana que de casado a cansado hubiese más de una letra de diferencia.

D. El título de la obra hace alusión al refrán «El perro del hortelano no come ni deja comer». ¿Conoces otros refranes? (Se les da a los alumnos una lista de refranes. A continuación, escuchan la canción «Malditos Refranes»). ¿Qué te sugiere esta canción? ¿Y el título? ¿Cómo te imaginas a los personajes?

E. Ahora vais a trabajar en parejas. ¿Seríais capaces de dar una definición de teatro? Leed las siguientes definiciones y señalad las semejanzas y diferencias que encontréis:

– El teatro (del griego θέατρον *theatrón,* «lugar para ver o contemplar») es una rama del arte escénico relacionada con la actuación y que consiste en la representación de historias frente a un público, usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. Es también el género literario que comprende las obras concebidas para un escenario, ante un público.
– El teatro es un género literario, ya sea en prosa o en verso, normalmente dialogado, concebido para ser representado. Las artes escénicas cubren todo lo relativo a la escritura de la obra teatral (1- La interpretación; 2- La producción; 3- Los vestuarios; 4- Los escenarios; 5- La técnica).

1. ¿Podríais dar una definición de cada uno de estos géneros dramáticos: tragedia, comedia, drama y tragicomedia? Buscad la definición y justificad vuestras respuestas.

2. Observad la clasificación de la producción teatral de Lope de Vega. ¿En qué grupo encuadraríais *El perro del hortelano*? Señalad con una X y justificad vuestra respuesta.

❑ Tragedia.

- ❑ Comedia.
- ❑ Drama.
- ❑ Tragicomedia.
- ❑ Comedia de capa y espada.
- ❑ Comedia palaciega de enredo.

Acto seguido, se entrega a los alumnos el esquema con las diferencias entre drama y teatro:

Drama	Teatro
– Es una obra literaria, – está escrita, – tiene lectores, – aparecen personajes.	– Es un espectáculo artístico, – está representada, – tiene espectadores, – aparecen actores.

Diferencias en la estructura de la obra teatral:

Estructura externa:	Estructura interna:
– Actos: indicados por la caída del telón. – Escenas: marcadas por la entrada o salida de un personaje. – Cuadros: se indican pequeños cambios en la escenografía. – Acotaciones: indicaciones. para actores y directores, se indican entre paréntesis.	– Exposición: abarca el primer acto y se presentan los personajes. – Medio o nudo: se agudiza el conflicto, se definen los personajes y el momento de mayor tensión o clímax. – Resolución: se resuelve el conflicto y finaliza la obra.

3. Se les da un esquema con las características del texto dramático.

F. Teatro. Durante el Barroco se llevaron a escena cantidad y variedad de asuntos: religiosos, caballerescos, pastoriles, sucesos históricos, etc. Las obras eran representadas en corrales. Las obras más representadas eran las comedias, que eran obras teatrales en las que se mezclaba lo trágico con lo cómico. Se les da una ficha a los alumnos con las imágenes de las corralas de teatro para que vean cómo

estaba distribuido el espacio y luego se les ponen dos vídeos de los corrales de comedias:

http://www.youtube.com/watch?v=6k56gCeMuJU

http://www.youtube.com/watch?v=1VvHdFC4DiQ

3. PROCEDIMIENTO

A. Léxico del teatro.

1. Se divide la clase en dos grupos (A y B), se les dan tarjetas que tienen que relacionar con el léxico base del teatro; un miembro de cada grupo (A o B) saca una y trata de representarla, y los demás han de adivinar de qué se trata. Después la coloca encima de la mesa y gana el grupo que tenga más aciertos. Luego, entre todos, hacen un mapa conceptual.

2. Se les da una lista de vocabulario y, en parejas, los alumnos relacionan los textos con sus definiciones (por ejemplo: escenario, guion, ensayo, espectadores, cazuela, bambalinas, etc.).

B. En grupos, trabajamos sobre la biografía de Lope de Vega: (juventud, destierro, vuelta a Castilla, sacerdocio, últimos años, descendencia, etc.). Nos ayudaremos de los siguientes enlaces:

http://es.wikipedia.org/wiki/Lope_de_Vega

http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/lope

Los alumnos se intercambian la información y hacen un esquema utilizando las ideas principales. A continuación se realiza una puesta en común y un debate.

Es importante que los alumnos sepan lo que estaba pasando en España en aquel momento. Para ello, les damos los siguientes enlaces para que los lean:

http://www.homines.com/arte/introduccion_barroco/index.htm

http://clio.rediris.es/n33/n33/arte/17Baresp.pdf

http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_espa%C3%B1ola_del_Barroco

C. 1) Ahora vamos a buscar información en grupos: A) Introducción histórica-artística; B) Introducción literaria; C) Teatro de este período; D) Lope y la literatura. Los estudiantes se intercambian la información y exponen a toda la clase. Cada grupo cuenta la etapa que ha elegido a los demás compañeros; para ello utiliza estos enlaces:

http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_espa%C3%B1ola_del_Barroco http://es.wikipedia.org/wiki/Lope_de_Vega

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_de_Oro http://www.xtec.cat/~esanchez/webquest/pdf/historia.pdf

http://www.hiru.com/literatura/introduccion-a-los-siglos-de-oro

2) (Alternativa). Introducción histórica-artística-literaria. El profesor les da una serie de documentos. Lee los siguientes fragmentos con diversos fragmentos para que los alumnos los lean. A continuación, se formulan preguntas de comprensión del texto: ¿de qué trata? En parejas, cada grupo anota las dificultades del léxico y elabora su propia lista. Los grupos comparan y hacen una lista común con las palabras desconocidas, elaboran un texto con la información recogida y lo exponen ante la clase.

D. En parejas, buscad en el diccionario y escribid el significado de estas palabras:

corralas	comedia nueva	fénix	tramoyista	enredo	daga
gentilhombre	galán	corte	noble	dama	celosía
gracioso	lacayo	marqués	paje	donaire	camerino
melindres	requiebros	talle	dote	merced	cazuela
embozado	albricias	gallarda	altiva	pluguiera	aposento

E. Se da a los alumnos el primer acto (http://cvc.cervantes.es/obref/perro_hortelano/edicion). Leen los fragmentos y les formulamos preguntas sobre la lectura: ¿de qué trata la obra? ¿Con qué intención se escribió?

El juego de los roles: en parejas, eligen un personaje para describir e interpretar, luego buscan a un compañero que haya elegido el mismo e interpretan ante la clase. Después, la clase decide cuál ha sido la mejor interpretación.

Personajes:

- Diana, condesa de Belflor.
- Teodoro, su secretario.
- Otavio, su mayordomo.
- Fabio, su gentilhombre.
- Tristán, lacayo.
- Anarda, dama.
- Marcela, dama.
- Dorotea, dama.
- Federico, conde.

– Ludovico, conde.
– Ricardo, marqués.
– Leonido, criado.
– Antonelo, lacayo.
– Furio, Lirano y Celio, criados.
– Camilo.
– Paje.

¿Con qué personajes relacionarías a Diana, a Tristán y a Teodoro? ¿Por qué?

Enlaces de consulta para los alumnos:

http://cvc.cervantes.es/literatura/default.htm

http://www.teatro.meti2.com.ar/dramaturgia/tecnica/personajesdramaticos/personajesdramaticos.htm

F. En parejas, los estudiantes escogen una de las escenas con las que han trabajado y preparan la descripción de los personajes que aparecen. Después lo exponen ante la clase.

G. Se les da el segundo acto. En grupos, los estudiantes se distribuyen los personajes y lo escenifican ante la clase, teniendo en cuenta la entonación, ritmo, interpretación, turnos de palabra, gestos, expresión, léxico, etc.

H. La acción transcurre en buena parte —sobre todo en los dos primeros actos— en el palacio de Diana, condesa de Belflor, en Nápoles. Los hombres que huyen, ¿por qué lo hacen? ¿Qué temen? ¿Quién puede haberlos reconocido? Los personajes de esta comedia tienen alma y cuerpo, son seres apasionados y la fuerza de su deseo se deja sentir en los versos. ¿Quién creéis que pudo inspirar a Lope en el motivo final de esta obra? ¿G. Boccaccio? ¿O Bandello en sus *Novelle* (I: 45)?

¿Recordáis qué tipo de comedia es *El perro del hortelano*? ¿Una tragedia, una comedia palaciega de enredo, un drama? Confirmad vuestras hipótesis leyendo los siguientes fragmentos:

Acto I:

– Diana (versos 325-338);
– Teodoro (versos 841-888; 1173-1186).
– Acto II:
– Teodoro (versos 1278-1327; 1687-1723; 2040-2044; 2246-2259);
– Marcela (1794-1807; 2058-2071);
– Diana (2120-2133).

I. Observad la actitud de Diana frente al honor en los versos 2623 y 2697: sigue oprimida por el código del honor. Podemos ver la crueldad de Diana en el verso 1117 y las amenazas a Teodoro, a Marcela y al gracioso en el verso 3303. En el verso 1623 no hace más que pronunciar amenazas. Intuimos que, dado el tono de la farsa, habrá una solución.

En los versos 90-1600 y sobre todo en el 546, donde vemos algo no típico en la época, una carta en verso, apreciamos el juego de la insinuación a través de un juego de palabras.

Para practicar la métrica y la rima, se da a los alumnos una ficha con el análisis de los sonetos. Otra opción es que acudan a este enlace: http://sapiens.ya.com/auladelengua/metrica.htm

Trabajamos un poco más con los personajes: caracterizad con detalle a cada uno de los personajes de los dos primeros actos. Después realizad un visionado para ver las diferencias.

J. Se pregunta a los alumnos: ¿qué novedades introduce Lope de Vega en el teatro? (rasgos de su teatro, temas del teatro Barroco, personajes que intervienen, rasgos de comicidad); ¿qué pasaba en tu país en este período?; ¿qué período o etapa prefieres?; ¿por qué?

1) Estructura de la escena teatral de Lope

Lope de Vega inventó una forma de hacer teatro que más tarde tuvo muchos seguidores.

Se les da el siguiente esquema:

CUADRO COMPARATIVO		
	TEATRO ANTERIOR A LOPE	COMEDIA NUEVA
Número de actos	**Cinco. Obras largas y aburridas**	**Tres. Introducción, nudo y desenlace**
Lugar, época, tiempo	**Uno**	**Distintos lugares**
Acción, personajes	**Una acción, un tipo de personajes**	**Acciones paralelas, personajes variados**
Lenguaje	**En verso, sin mezclar medidas ni estrofas**	**En verso, mezclando medidas y estrofas (polimetría)**

2) Rasgos de su teatro

Lope de Vega crea un esquema dramático nuevo que se conoce con el nombre de teatro nacional o comedia nacional. En sus obras dramáticas refleja los anhelos, los problemas y los ideales de las gentes de su pueblo.

Las principales innovaciones que Lope introduce en su teatro son las siguientes:

- **Mezcla lo trágico y lo cómico.** Antiguamente se reservaba lo trágico para la tragedia y lo cómico o gracioso para la comedia.
- **Mezcla personajes nobles y plebeyos.** No hay separación por razón de escala social, aunque entre el personaje y su modo de hablar, vestir y comportarse hay una adecuación perfecta.
- **Introduce bailes y cantos populares.** Esto da variedad y espectacularidad a la obra.
- **Combina estrofas muy diversas (polimetría).** Sus obras están en verso, pero no utiliza el mismo verso o la misma estrofa en todas ellas (redondillas para el amor; romances para soliloquios; décimas para quejas; etc.).
- **Divide la obra en tres actos.** Las obras se dividen en tres actos que suelen corresponder con la **exposición**, la **trama** y el **desenlace.**

3) Temas del teatro Barroco

- **El honor,** sentimiento muy arraigado en la sociedad española del siglo XVII. Cuando el honor quedaba manchado por una ofensa, debía ser lavado incluso con la sangre. Este honor no era solo patrimonio de la nobleza, sino que también los villanos luchaban por mantenerlo intacto.
- **La religión,** tema muy tratado por los dramaturgos barrocos. Se cuestionan temas teológicos, siendo el más frecuente el de la Eucaristía, que dio origen a los **Autos Sacramentales**, obras de un solo acto en verso, con personajes alegóricos como el vicio, la mentira, el pecado, etc.
- **La tradición nacional** es otro de los temas llevados a escena: canciones populares que sirven de inspiración para crear comedias acerca de la historia de España o de nuestra tradición nacional, y sobre una gran variedad de asuntos caballerescos, pastoriles y mitológicos.

4) Personajes

En las obras dramáticas del Barroco se repiten con más frecuencia tres tipos de personajes:

- **El galán**, hombre apuesto y valeroso, portador de valores nobles como la valentía, la hidalguía o la audacia.
- **La dama**, de singular belleza, noble y con altos sentimientos amorosos.
- **El gracioso**, criado del galán, consejero de su amo y amante del buen comer.
- La criada: confidente de la dama, puede establecer relación amorosa elemental y directa con el gracioso. Puede sustituirse por la amiga.
- Criados, otros, etc.

5) Otras características de la obra de Lope de Vega

- Técnicas dramáticas: diálogos, monólogos, apartes, acotaciones, etc.
- Disposición temporal: tiempo externo / tiempo interno.
- Espacio: lugares en los que transcurre la acción / ambiente.

6) ¿Quién dice estos versos y en qué momento?

El profesor selecciona los versos más significativos de la obra. Se analizan y los alumnos buscan quién los dice:

- «Amor viene a nacer de los celos».
- «El estar tan bajo ya os hace a vos subir tanto».
- «Yo soy el mar y el humilde barco… temo que se rompa el arco».

7) Análisis de la obra

Después del bofetón, de tal acción pública de la condesa, indecorosa para ella («que tan gran señora / se pierda tanto el respeto / a sí misma, es vil acción» —vv. 2286-2288— dirá Tristán), no hay claroscuro. Como dice Teodoro: «Mátame o dame la vida». (v. 2336). Es el amor común naturaleza, mas yo tengo mi honor por más tesoro; que los respetos de quien soy adoro y aun el pensarlo tengo por bajeza. (vv. 329-332).	Mas viénele bien el cuento del perro del hortelano. No quiere, abrasada en celos, que me case con Marcela; y en viendo que no la quiero, vuelve a quitarme el juicio, y a despertarme si duermo; pues coma o deje comer, porque yo no me sustento de esperanzas tan cansadas, que si no, desde aquí vuelvo a querer donde me quieren. (vv. 2193-2204).

Ya no es la ambición la que guía a Teodoro: este se ha enamorado de Diana. No le asusta el anuncio del peligro en el que está: «¡Pluguiera a Dios que alguno me quitase / la vida y me sacase desta muerte!» (vv. 2535-2536), le dice a su criado, y es entonces cuando él le ofrece la posibilidad de encontrar una salida: «Si te diese / remedio ¿qué dirás?». (vv. 2542-2543). Lo que se le ocurre es la solución de tantas situaciones novelescas, una *anagnórisis*:

Si fuese
tan ingenioso que a tu misma casa
un generoso padre te trajese,
con que fueses igual a la condesa,
¿no saldrías, señor, con esta empresa? (vv. 2544-2548).

Dice Teodoro: Creo que estás con menos deseo; pena el ser tu igual te da. Quisiérasme tu criado, porque es costumbre de amor querer que sea inferior lo amado. (vv. 3168-3174).	Y la réplica de Diana es la sentencia definitiva: ella, dueña ya de su destino, se casa a gusto: Estás engañado, porque agora serás mío, y esta noche he de casar- me contigo. (vv.3174-3177).

Y Teodoro, recobrando el *leitmotiv* de la obra, dirá: «No hay más que darme; / fortuna, tente». (vv. 3177-3178).

Y el conde Ludovico, supuesta víctima del engaño, ha conseguido también lo que quería y dice lo mismo: «¡Detenga / la fortuna, en tanto bien, / con clavo de oro la rueda!». (vv. 3349-3351).

Como un eco repetirá Diana: «No hay más que desear; tente, fortuna, / como dijo Teodoro, tente, tente». (vv. 3199-3200).

K. ¿Serías capaz de señalar las principales innovaciones que Lope introduce en su obra *El perro del hortelano*? Justifica tu respuesta:

- ❑ Mezcla lo trágico y lo cómico.
- ❑ Crea personajes nobles y plebeyos.
- ❑ Introduce bailes y cantos populares.
- ❑ Combina estrofas muy diversas (*polimetría):* redondillas para el amor; sonetos para soliloquios; décimas para quejas, romances, etc.
- ❑ Divide la obra en tres actos, que suelen corresponder con la exposición, la trama o nudo y el desenlace.
- ❑ El objetivo de la comedia es provocar el deleite en el público. Lope dice: «Como las paga el vulgo, es justo hablarle en necio para darle gusto».

1) ¿Qué temas principales y secundarios trata en su obra Lope?

- ❑ El honor.
- ❑ La nobleza y otros estamentos sociales.

- ❑ Las pasiones amorosas entre clases sociales distintas y su enredo.
- ❑ La religión.
- ❑ El engaño.
- ❑ La tradición nacional.
- ❑ Otros temas.

2) ¿Qué tipos de personajes principales y secundarios se dan en la obra?

- ❑ El galán.
- ❑ La dama.
- ❑ El gracioso.
- ❑ Criados, etc.

3) ¿Qué otras características encuentras en la obra de Lope?

- ❑ Técnicas dramáticas: diálogos, monólogos, apartes, acotaciones, etc.
- ❑ Disposición temporal: tiempo externo / tiempo interno.
- ❑ Espacio: lugares en los que transcurre la acción / ambientes, etc.

L. En parejas, los alumnos escriben un final: ¿cómo os lo imagináis? ¿Os habéis dado cuenta de que Lope a veces introduce giros cómicos cuando Diana se enamora? Tenéis que tener en cuenta la estructura «exposición – nudo – desenlace» y analizar previamente el esquema que aparece a continuación, que os puede ayudar. Acto seguido, se pone en común lo trabajado en clase. *Variante:* se puede hacer un final con tono irónico, sabelotodo, pasota, intelectual, hipocondríaco, etc.

- ❑ Tema principal / temas secundarios.
- ❑ Estructura externa e interna.
- ❑ Personajes protagonistas, antagonistas, secundarios, colectivos, etc.
- ❑ Técnicas dramáticas (diálogos / monólogos / apartes / acotaciones).

- ❑ Disposición temporal (hay alguna referencia histórico-social?).
- ❑ Espacio: lugar y ambientes donde transcurre la acción.
- ❑ Finalidad, métrica, rima, etc. (ficha aparte).

Semejanzas y diferencias, se comparan las técnicas artísticas y la visión histórica literaria reflejada en la obra. ¿Qué autores fueron sus maestros e influencias en la ciudad de Nápoles? ¿Qué sabes de la condesa Belflor? Ahora vamos a leer el resumen del fragmento del libro y la sinopsis de la película (http://cine.estamosrodando.com/filmoteca/el-perro-del-hortelano/ficha-tecnica-ampliada/) ¿Hay diferencias?

Estructura de la obra (se da a los alumnos el resumen de la obra y artículos de periódicos sobre la película):

La obra está estructurada en seis partes:

- La primera es un apartado llamado «palabras preliminares», que nos habla un poco de la obra y de sus repercusiones.
- La segunda parte es una «introducción», dentro de ella podemos encontrar varios apartados:

    c) a) La configuración del texto, que nos hace un pequeño resumen de la obra para que nos hagamos una idea y relaciona el famoso refrán «el perro del hortelano ni come ni deja comer» con la obra.

    d) b) Diana y su corte: los motivos de la acción. En esta parte nos explica las jerarquías de los personajes y sus relaciones entre ellos. También nos describe a algún personaje y nos aclara acciones que surgen en el libro.

- La tercera parte es la «bibliografía selecta», donde se encuentran las principales ediciones de *El perro del hortelano*.
- La cuarta parte, llamada «esta edición», trata sobre las dos ediciones que se hicieron, la de Madrid y la de Barcelona, y sobre sus diferencias.
- La quinta y penúltima parte es un curioso apéndice textual que nos sirve para saber las diferencias entre las dos ediciones.
- La sexta y última parte es la propia obra, que está dividida en tres actos.

LL. Los alumnos leen el resumen del libro y el argumento de la película:

Libro	Película
Se trata de una comedia palatina de enredo, escrita en 1613, que cuenta los turbulentos amores entre una dama, Diana, condesa de Belflor, y un secretario, Teodoro, un guapo joven de condición social más desfavorecida, pero que hace gala de ingenio, en su oficio de escritor. Finalmente la pareja puede unirse en feliz matrimonio a pesar de que, ante el público, la anagnórisis por la que se descubre un origen noble para Teodoro, quede en tela de juicio. Las apariencias son salvadas gracias a un engaño para que triunfe la unión de dos personas en principio separadas por su distinta posición social. *El perro del hortelano* queda solo para la invención de Tristán (¡como si él fuera en realidad el lector de Boccaccio!).	Es una comedia palatina peculiar. Su protagonista es una mujer, Diana (Emma Suárez), Condesa de Belflor, joven, atractiva, imaginativa, perspicaz, impulsiva, emprendedora e inteligente. Rompe la idea del personaje arquetípico femenino de la comedia sumisa, obediente y víctima. Diana se enamora de su secretario, Teodoro (Carmelo Gómez), quién a su vez está prometido con Marcela (Ana Duato), dama al servicio de la condesa. Movida por los celos y la envidia, al conocer las relaciones amorosas de su secretario con su dama, todo su afán se centra en separar a los dos enamorados. Adaptación cinematográfica de la obra de Lope de Vega que respeta el texto en verso. Obtuvo siete premios Goya. Fue preseleccionada para representar a España en los Óscar junto a *Celda 211*, de Daniel Monzón Jerez, y *También la lluvia,* de Icíar Bollaín. Al final, ésta última fue elegida por la Academia de Cine

- Ficha técnica y sinopsis de la película: se trabajan la biografía y las actividades sobre la directora Pilar Miró. A continuación los alumnos ven la secuencia de la película. Se les formulan varias preguntas: ¿era así cómo os la habíais imaginado? ¿Qué creéis que ha cambiado? Indicad quiénes son los protagonistas y antagonistas.
- Lenguaje verbal y no verbal: se retoman verbos que expresan movimiento, cambios de postura, adjetivos para describir estados de ánimo, refranes, etc. en situaciones que dramatizan.
- En grupo, se visiona el vídeo y se comparan las secuencias, para contrastarlas con la versión de los alumnos. Se visiona de nuevo y se les formulan preguntas: ¿qué os ha llamado la atención?; ¿qué recuerdos o sensaciones os producen, por ejemplo, estos sonetos?; ¿qué sucede? Lluvia de ideas. Puesta en común.
- Se retoma el trabajo en grupos. Los alumnos describen a los personajes: en el primer plano aparece; en el segundo plano…; al fondo hay un paisaje; la luz…; los colores…; la música…; etc. Después, buscan a un compañero que ha elegido el mismo personaje y se intercambian y completan la información.

– Se visiona el primer y segundo acto: ¿podríais contrastar mediante adjetivos la actitud y el carácter de cada uno de los personajes?

Ficha de adjetivos

Diana	Teodoro	Marcela	Tristán	Federico
fría	indeciso	educada	discreto	atrevido
calculadora	aprovehado	servil	hábil	indeciso
mala	materialista			
cobarde	conciliador			

Ficha de adjetivos

Recordad los distintos personajes:

– Diana, condesa de Belflor.
– Teodoro, su secretario.
– Otavio, su mayordomo.
– Fabio, su gentilhombre.
– Tristán, lacayo.
– Anarda, dama.
– Marcela, dama.
– Dorotea, dama.
– Federico, conde.
– Ludovico, conde.
– Ricardo, marqués.
– Leonido, criado.
– Antonelo, lacayo.
– Furio, Lirano y Celio, criados.
– Camilo.
– Paje.
– Individualmente, responded a estas preguntas: ¿dónde están los personajes? ¿Qué relaciones hay entre los principales y los secundarios? ¿Cuál es el tono de la conversación? (de respeto, confianza, formalidad, informalidad, léxico vulgar, culto, grotesco, etc.). Comentad también el ritmo de la narración (lento, rápido), movimientos, luz, decorados, objetos, colocación de los personajes, voz, gestos, etc. (lenguaje verbal y no verbal).
– En parejas, elaborad una lista con información sociocultural, costumbres históricas, léxico, recursos dramáticos/refranes, vestuario, música, maquilla-

je, decorados, canción a modo de cantigas gallegas, juegos infantiles u otras cosas que os llamen la atención. ¿Por qué llamaban a Lope «El fénix de los ingenios»? Cervantes lo llamó «el monstruo de la Naturaleza». ¿Os parece adecuada esta definición? ¿Creéis que Pilar Miró ha reflejado bien la obra de teatro de Lope?

– En grupos, escoged un personaje y representad una escena muda ante la clase. Los demás tienen que adivinar de cuál se trata. A continuación se hace una puesta en común.
– Comentad en grupos: ¿qué os llamado la atención de los personajes principales y secundarios? ¿Qué problemas tienen los protagonistas? ¿Qué opináis del carácter de los personajes, los gestos y otros elementos verbales y no verbales en la película? Si retomamos la última etapa del escritor, ¿qué diferencias encontráis con respecto al principio? ¿Con qué período artístico italiano lo relacionaríais? ¿Qué pasaba en vuestro país en ese momento?

M. En parejas, escribid a continuación el tercer acto imaginando que la situación transcurre en la actualidad, después se leen en voz alta las distintas creaciones y se comparan. Vemos las diferencias con respecto al tercer acto de Lope. Podéis cambiar el tono del relato o retomarlo de la actividad (L).

– El espacio y el tiempo en el cine: ¿en qué lugar se desarrolla la acción en cada acto? ¿En qué fechas se sitúa? ¿Cuántos ambientes aparecen en la película? ¿Cuántos cambios de vestuario habéis observado en Diana y a qué son debidos? ¿Creéis que hay alguna referencia histórica en la obra? ¿El tiempo narrativo cómo se reparte en los tres actos?
– Lenguaje cinematográfico (banda sonora, ruidos, música, silencios, decoración, escenarios, *travelling*, *voz en off,* etc.): ¿qué os ha parecido? Buscad escenas de la película donde estos elementos tengan importancia.
– ¿Quién crees que pudo inspirar a Lope en el motivo final, sobre todo en la invención de *Tristán* (como si fuera en realidad el lector de Boccaccio)? ¿G. Boccaccio? ¿O Bandello en sus *Novelle* (I: 45)?
– ¿Qué actor o actriz os ha parecido mejor en su interpretación? ¿Y el peor?
– ¿Cuál es la secuencia que más os ha gustado?

1) Análisis de la obra

– Comedia de enredo, tiene un inicio típico del género con huida de personajes embozados, pero en seguida adquiere una gran densidad psicológica por la lucha interior de sus personajes. Tiene nada menos que diecisiete monólogos: tres en el primer acto (Diana, un soneto; y Teodoro, redondillas primero y soneto después); siete en el segundo (Teodoro, décimas y romance; Marcela, soneto; Teodoro, romance; Marcela, romance; Diana, soneto; y Teodoro, soneto); y siete en el tercero (Tristán, endecasílabos sueltos; Teo-

doro, soneto; Diana, redondillas en dos ocasiones; Marcela, soneto; Tristán, romance; y Diana, dos endecasílabos). Bien es cierto que algunos de los monólogos son muy breves (5 versos uno de Teodoro, 7 y 2 versos dos de Diana, y 4 y 9 versos los de Tristán), y no son tanto una reflexión sino un intento de que el público se entere de su acción. Pero si les sumamos los dos sonetos, ficticias cartas, que leen Teodoro y Diana, y los apartes, veremos cómo los personajes continuamente reflexionan, porque, salvo en el tercer acto, poca cosa sucede en la obra.

– La obra tiene nueve sonetos, bien es cierto que dos son cartas leídas (una por Teodoro y otra por Diana, y se supone que la autoría es la inversa). Diana dice dos sonetos (actos primero y segundo), Teodoro, tres (uno en cada acto) y Marcela, dos (actos segundo y tercero).
– El monólogo de Teodoro en cinco décimas al comienzo del acto segundo, solo en escena, tras la marcha de la condesa con el séquito de los criados y de sus pretendientes, es esencial. Marc Vitse, que lo ha analizado, subraya su elaboración y originalidad; llega a calificarlo de «joya artística» y lo considera «una de las más destacadas obras maestras del tan rico acervo monologal del teatro del siglo XVII».
– Hay pocas acciones, y la mayoría son fingidas, falsas. Diana manda a Teodoro leer y escribir cartas a una supuesta amiga suya que no existe, se cae fingidamente para que él le ofrezca la mano, hace que Teodoro —y él delega en Fabio— anuncie al marqués Ricardo su elección como marido y luego niega haberlo hecho. Tristán lleva un papel de Marcela a su señor, pero este lo rompe sin leerlo. Teodoro dice a Marcela que su señora quiere casarla con Fabio, y es una invención suya. De esta forma, las nimias acciones de la condesa, el encierro de Marcela y el bofetón a Teodoro, destacan como lo que son: la prueba esencial de su amor por el secretario. Todo sucede además en el ámbito doméstico.
– En el tercer acto, los dos disfraces de Tristán, de rufián y de mercader griego, tendrían que haber desembocado en dos acciones contrarias: la muerte y el nacimiento de Teodoro como noble. Solo la última tendrá lugar y además es de nuevo una falsedad. La comedia está formada, pues, esencialmente por palabras. Pero, a través de ellas, vemos a unos personajes espléndidos luchando con sus sentimientos, arriesgándose, hasta llegar al gozoso «fortuna, tente, tente» final.

2) Tarea final

Anotad a continuación las diferencias entre la técnica narrativa teatral y la técnica narrativa cinematográfica:

Narración literaria	Narración fílmica
Tiene lectores	Tiene actores

4. ACTIVIDADES POSTERIORES

- Oralmente, establecer semejanzas y diferencias entre los elementos interculturales observados: época, música, vestuario, canciones populares, giros cómicos, etc. ¿Qué período histórico-literario consideráis que es el mejor?
- b)Individualmente: ¿serías capaz de escribir una carta en verso? Para ayudarte, puedes ver los sonetos que el mismo Lope escribe o echar un vistazo a los que tienes a continuación.
- Se les da el de Rimas 12 (CXXVI) y el soneto Desmayarse, atreverse, estar furioso). En parejas, eligen uno y justifican su respuesta. Acto seguido, analizan los sonetos.
- Como has visto, el teatro está relacionado con la imitación y el fingimiento. En español existen muchas expresiones idiomáticas relacionadas con el teatro y que, de un modo u otro, tienen que ver con el campo léxico de la mentira. ¿Podrías dar una definición de las siguientes palabras y expresiones? (puedes consultar el diccionario):

    - Hacer / tener teatro, hacer comedia.
    - Teatral.
    - Dramático.
    - Trágico.
    - Farsa.
    - Ser un histrión.
    - Ser un teatrero.
    - Salir a / entrar en escena.
    - Tener muchas tablas.

- Entrega de los premios. Se divide la clase en grupos:

    - Inventad el tipo de premio.
    - Repartid entre los grupos el nombre de los compañeros para otorgarle el premio.
    - Para conceder el premio, pensad en las virtudes y cualidades de cada uno.

- Pensad en el título del premio y la categoría.
- Redactad un texto para la ceremonia.
- Preparad la ceremonia de los premios.

Autoevaluación

Materiales

Enciclopedias, libros, atlas, DVD, CD, Internet, diccionarios, fotocopias, etc.

Webs

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/vega.htm

http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/lope/

http://www.biografiabiografia.comhttp://www.los-poetas.com/h/lope.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Lope_de_Vega

http://www.los-poetas.com/h/lope.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Corral_de_comedias

http://www.corraldecomedias.com/

http://www.youtube.com/watch?v=6k56gCeMuJU (vídeo corral de comedias)

http://www.youtube.com/watch?v=1VvHdFC4DiQ (vídeo corral de comedias)

http://www.homines.com/arte/introduccion_barroco/index.htm

http://clio.rediris.es/n33/n33/arte/17Baresp.pdf

http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_espa%C3%B1ola_del_Barroco

http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_de_Espa%C3%B1a#El_Barroco_y_el_Siglo_de_Oro

http://es.wikipedia.org/wiki/Lope_de_Vega

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_de_Oro

http://www.kalipedia.com/literatura-castellana/tema/teatro-lope-vega.html?x=20070418klplyllic_242.Kes&ap=0

http://www.xtec.cat/~esanchez/webquest/pdf/historia.pdf

http://www.hiru.com/literatura/introduccion-a-los-siglos-de-oro

http://cvc.cervantes.es/literatura/default.htm

http://www.teatro.meti2.com.ar/dramaturgia/tecnica/personajesdramaticos/personajesdramaticos.htm

http://cvc.cervantes.es/obref/perro_hortelano/edicion/http://es.encarta.msn.com

http://es.wikipedia.org/wiki/Portada

http://www.uco.es/~l72gaagi/

http://www.youtube.com/watch?v=P8MYRvOiUMw

http://www.slideshare.net/tesiromero/el-perro-del-hortelano-pp

http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/lenguajecine.htm

http://recursos.cnice.mec.es/media/cine/bloque8/index.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Mimo_corporal

http://es.wikipedia.org/wiki/El_perro_del_hortelano_(pel%C3%ADcula) (ficha técnica).

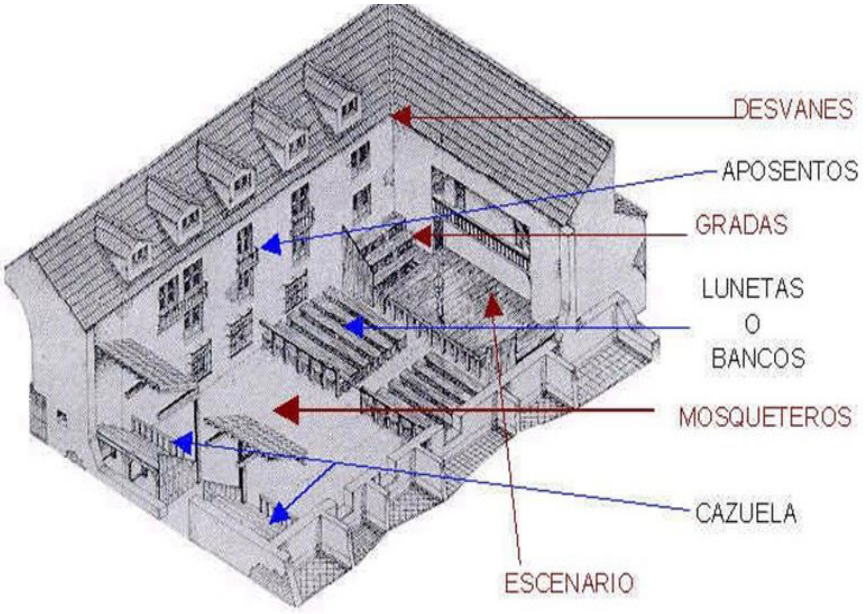
http://cine.estamosrodando.com/filmoteca/el-perro-del-hortelano/ficha-tecnica-ampliada/

http://es.wikipedia.org/wiki/Barroco

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/vierayclavijo/geografia/apuntesarte/barroco.pdf

5. OTROS MATERIALES

Corralas de teatro

– Durante el Barroco se llevaron a escena cantidad y variedad de asuntos: religiosos, caballerescos, pastoriles, así como sucesos históricos.
– Las obras eran representadas en corrales.
– Las más representadas eran las comedias, que eran obras teatrales en las que se mezclaba lo trágico con lo cómico.

Enlaces de utilidad:

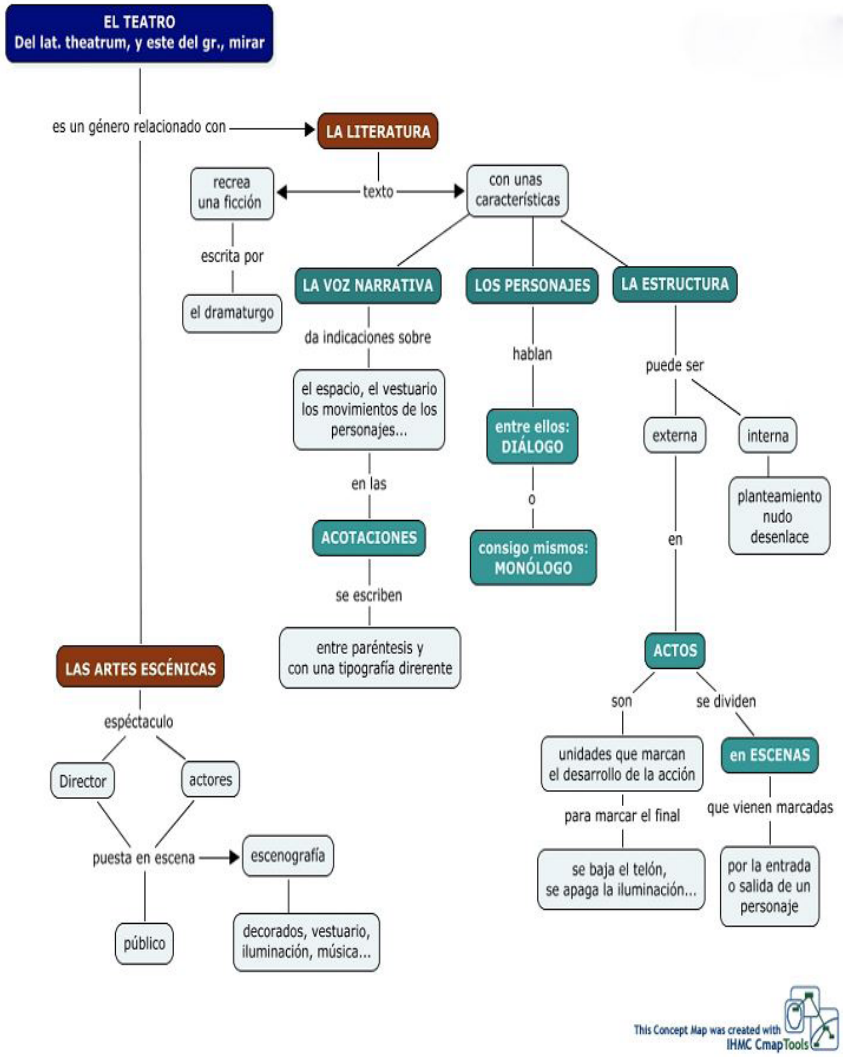
http://www.youtube.com/watch?v=6k56gCeMuJU (vídeo corral de comedias)

http://www.youtube.com/watch?v=1VvHdFC4DiQ (vídeo corral de comedia

1. Viñeta de cómic que representa a Lope de Vega

2. Esquema explicativo acerca del teatro

El lenguaje de la obra está en verso. Observad el siguiente cuadro:

ACTO PRIMERO: http://sapiens.ya.com/auladelengua/metrica.htm

240---------redondillas
241-324--------romance
325-338----------soneto
339-550------redondillas
551-564----------soneto
565-688--------romance
689-752----------octavas
753-756------redondillas
757-770----------soneto
771-890------redondillas
891-970--------décimas
971-1172-------romance
1173-1186--------soneto

ACTO SEGUNDO:

1187-1266-------redondilla
1267-1271-------endecasílabos sueltos
1272-1277------endecasílabos pareados
1278-1327--------décimas
1328-1643-----redondillas
1644-1647------endecasílabos pareados
1648-1655-----redondillas
1656-1723--------romance
1724-1739--------octavas
1740-1793--------romance
1794-1807----------soneto
1808-1987--------quintillas
1988-2071--------romance
2072-2119--------octavas
2120-2133---------sonetos
2134-2245--------romance
2246-2259----------soneto
2260-2359--------romance

ACTO TERCERO:

2360-2415-----redondillas
2416-2508---------endecasílabos sueltos
2509-2548---------octavas
2549-2561---------endecasílabos sueltos
2562-2575----------soneto
2576-2715-----redondillas
2716-2729----------soneto
2730-2761-----redondillas
2762-2921--------romance
2922-2985---------octavas
2986-3025--------décimas
3026-3073-----redondillas
3074-3138----------endecasílabos sueltos
3139-3198-----redondillas

LL. ¿Qué tipos de personajes principales y secundarios aparecen en la obra? ¿Serías capaz de describirlos? Puedes ayudarte con esta ficha, elige varios adjetivos:

Sustantivos y adjetivos para describir el aspecto físico de los personajes

Cara: ancha, rolliza, amplia, afligida, ascética, cuadrada, desconfiada, chupada, dulce, dura, castigada, confiada, endurecida, curtida, expresiva, fina, franca, fresca, impenetrable, inexpresiva, inteligente, jovial, larga, llena, delgada, redonda, salvaje, seca, serena, severa, simpática, tranquila.
Frente: amplia, arrugada, baja, estrecha, inteligente, lisa, abombada.
Ojos: ausentes, bajos, azulados, concentrados, despiertos, duros, movedizos, fugitivos, impenetrables, inexpresivos, intensos, lagrimosos, maliciosos, muertos, negrísimos, nerviosos, redondos, serenos, soñadores, tiernos, turbios, tristes, vivos.
Nariz: aguileña, chata, amplia, redonda, fina, larga, puntiaguda, recta, torcida.
Boca: fina, fresca, grande, dura, firme, pequeña, redonda, besucona, torcida, habladora.
Cuello: corto, fino, grueso, elegante, largo.
Dientes: alineados, blancos, amarillentos, torcidos.
Mejillas: rollizas, caídas, deshinchadas, redondas, rudas, suaves, blandas, rojas, chupadas.
Labios: blanquecinos, estrechos, finos, grandes, herméticos, delgados, voluptuosos, sensuales.
Pestañas: espesas, largas, negras, claras, rizadas.
Cejas: arqueadas, espesas, gruesas, juntas, delgadas, separadas.
Orejas: grandes, largas, redondas, pequeñas.
Color: pálido, rosado, albino, moreno, pelirrojo, ceniza, amarillento, blanquecino, aceitoso, tostado, bronceado, aceitunado, oscuro.
Cabellos: abandonados, brillantes, sucios, castaños, rizados, cuidados, finos, sedosos, grasos, lisos, negros, ondulados, opacos, peinados, recogidos, rubios, desordenados, ásperos, lustrosos.
Manos: ágiles, blancas, cálidas, rugosas, delicadas, finas, torpes, firmes, grandes, gruesas, rudas, jóvenes, sensibles.
Piernas: delgadas, gruesas, enclenques, flacas, fuertes, secas, rechonchas, robustas.
Aspecto general: alto, atlético, bajo, robusto, corpulento, ligero, esbelto, delgaducho, nervioso, débil, firme, fuerte, gordo, ágil, joven, deportivo, canijo, torpe, maduro, meticuloso, barrigudo, flaco, delgado, viejo, sano, macizo, trabajador.

Vestido: chillón, abandonado, discreto, elegante, feo, bonito, pobre, sencillo, sofisticado.
Adjetivos para describir el carácter: afable, alegre, antipático, atento, atrevido, serio, trabajador, alegre, atolondrado, educado, ingenioso, exigente, entusiasta, generoso, huraño, estúpido, extravagante, inexpresivo, listo, malhumorado, malicioso, mentiroso, gruñón, valiente, bobo, burlón, despierto, listo, fanático, fanfarrón, feliz, fiel, honrado, chulo, presumido, desvergonzado, miedoso, prudente, memo, zopenco, bruto, majadero, calmoso, confiado, contestatario, cobarde, culto, grosero, bárbaro, soez, chiflado, sabihondo, salvaje, sensato, sereno, serio, simpático, sincero, sociable, solitario, soso, soñador, cazurro, decidido, desordenado, divertido, dócil, idiota, iluso, imbécil, insolente, inteligente, orgulloso, campechano, rebelde, risueño, llorón, triste, tímido, extrovertido.