

ÍNDICE

Prólogo	13
Capítulo 1: INTRODUCCIÓN	19
1.1. Qué entendemos por «comentario»	19
1.1.1. ¿Crítica o lectura?, 19. 1.1.2. ¿«Ciencia» o literatura?, 21. 1.1.3. Parcialidad y enfoque teatral, 25.	
1.2. Qué entendemos por «obra de teatro»	28
1.2.1. Espectáculo, 28. 1.2.2. Teatro, 29. 1.2.3. Drama, 30. 1.2.4. Comunicación teatral, 30. 1.2.5. Textos (como documentos), 32. 1.2.6. Texto dramático y obra dramática, 33. 1.2.7. «Dramaturgo», 33. 1.2.8. Dramatología y dramaturgia, 34.	

PARTE I ELEMENTOS DE DRAMATURGIA (PARA EL ANÁLISIS)

Capítulo 2: ESCRITURA, DICCIÓN Y FICCIÓN DRAMÁTICA	39
2.1. La escritura dramática	40
2.1.1. Estructura textual del drama, 42. 2.1.2. Anotación, 45.	
2.2. La dicción dramática	51
2.2.1. Funciones «teatrales» del diálogo, 56. 2.2.2. Formas del diálogo dramático, 62. 2.2.3. Diálogo y verso, 67.	
2.3. La ficción dramática	70
2.3.1. El modelo actancial, 70. 2.3.2. Acciones dramáticas, 73. 2.3.3. Estructuras dramáticas, 76.	

Capítulo 3: TIEMPO	81
3.1. Planos del tiempo teatral	82
3.2. Grados de (re)presentación del tiempo	84
3.3. Estructura temporal del drama	85
3.3.1. <i>Escena temporal</i> , 86. 3.3.2. <i>Nexos temporales</i> , 87.	
3.4. Orden	92
3.4.1. <i>Acronía</i> , 93. 3.4.2. <i>Regresión</i> , 94. 3.4.3. <i>Anticipación</i> , 96.	
3.5. Frecuencia	98
3.5.1. <i>Repetición</i> , 99. 3.5.2. <i>Iteración</i> , 101.	
3.6. Duración	104
3.6.1. <i>Extensión</i> , 104. 3.6.2. <i>Velocidad externa</i> , 106.	
3.6.3. <i>Velocidad interna</i> , 107. 3.6.4. <i>Ritmo</i> , 110.	
3.7. «Distancia» temporal	112
3.8. «Perspectiva» temporal	116
3.9. Tiempo y significado	118
 Capítulo 4: ESPACIO	121
4.1. Espacio de la comunicación teatral: La relación sala/escena	123
4.2. Planos del espacio teatral	127
4.3. Estructura espacial del drama	129
4.3.1. <i>Espacio único</i> , 129. 4.3.2. <i>Espacios múltiples: sucesivos/simultáneos</i> , 130. 4.3.3. « <i>Valor</i> » de la estructura, 131.	
4.4. Los signos del espacio: Espacio escenográfico, verbal, corporal y sonoro	132
4.5. Grados de (re)presentación del espacio	135
4.5.1. <i>Espacios patentes (visibles)</i> , 136. 4.5.2. <i>Espacios latentes (contiguos)</i> , 137. 4.5.3. <i>Espacios ausentes (autónomos)</i> , 140. 4.5.4. <i>La relación «dentro/fuera»</i> , 142.	
4.6. «Distancia» espacial. Espacio icónico, metonímico y convencional	143
4.7. «Perspectiva» espacial	147
4.8. Espacio y significado	148

Capítulo 5: PERSONAJE.....	153
5.1. Planos del sujeto teatral: El concepto de «personaje dramático»	154
5.2. Estructura «personal» del drama: Reparto y configuración	157
5.3. Grados de (re)presentación del personaje	162
5.4. Caracterización y carácter	164
5.4.1. <i>El carácter como paradigma. Espontaneidad y predeterminación</i> , 166. 5.4.2. <i>Grado de caracterización</i> , 168. 5.4.3. <i>Cambios de caracterización</i> , 169. 5.4.4. <i>Técnicas de caracterización</i> , 173.	
5.5. Funciones del personaje	176
5.5.1. <i>Funciones pragmáticas</i> , 177. 5.5.2. <i>Funciones sintácticas</i> , 180.	
5.6. Personaje y acción	182
5.7. Personaje y jerarquía	183
5.8. «Distancia» personal	185
5.9. «Perspectiva» personal	187
5.10. Personaje y significado	189
 Capítulo 6: «VISIÓN»	193
6.1. «Distancia»: Ilusionismo y antiilusionismo en el teatro	194
6.1.1. <i>Distancia narrativa y distancia dramática</i> , 196. 6.1.2. <i>Aspectos de la distancia en el teatro</i> , 198. 6.1.3. <i>Ilusionismo y distancia en la recepción teatral</i> , 202.	
6.2. «Perspectiva»: Objetividad y subjetividad en el teatro	208
6.2.1. <i>Perspectiva narrativa y perspectiva dramática</i> , 210. 6.2.2. <i>Aspectos de la perspectiva en el teatro</i> , 215. 6.2.3. <i>Identificación y extranamiento en la recepción teatral</i> , 226.	
6.3. «Niveles»: El teatro en el teatro	229
6.3.1. <i>Niveles narrativos y niveles dramáticos</i> , 230. 6.3.2. <i>Metateatro, metadrama y metadiégesis</i> , 232. 6.3.3. <i>Los niveles y la recepción teatral</i> , 236.	

PARTE II
VIGENCIA DE DOS MODELOS CLÁSICOS
(POÉTICA Y RETÓRICA)

Capítulo 7: LA POÉTICA Y EL ANÁLISIS DRAMÁTICO	245
7.1. Principios básicos	247
7.1.1. <i>Poesía e imitación</i> , 247. 7.1.2. <i>Diferencias en la imitación: medios, objetos, modos</i> , 247. 7.1.3. <i>Géneros poéticos: origen y evolución</i> , 248.	
7.2. La tragedia y sus «partes»	250
7.2.1. <i>Definición de la tragedia</i> , 250. 7.2.2. <i>Elementos de la tragedia</i> , 251. 7.2.3. <i>El coro y las partes «cuantitativas» de la tragedia</i> , 251. 7.2.4. <i>Futilidad del espectáculo</i> , 252. 7.2.5. <i>Cualidades de los caracteres</i> , 253. 7.2.6. <i>Sobre el pensamiento</i> , 254. 7.2.7. <i>Modos y excelencia de la elocución</i> , 254.	
7.3. Estudio de la fábula	255
7.3.1. <i>Materia de la fábula: posibilidad, verosimilitud, necesidad</i> , 255. 7.3.2. <i>Naturaleza de la fábula: orden, magnitud y unidad de la acción imitada</i> , 257. 7.3.3. <i>Elementos estructurales de la fábula: peripecia, agnición y lance patético</i> , 258. 7.3.4 <i>Varias especies de agnición</i> , 259. 7.3.5. <i>Fábulas simples y fábulas complejas</i> , 260. 7.3.6. <i>Clases de tragedia</i> , 261. 7.3.7. <i>Nudo y desenlace en la tragedia</i> , 261. 7.3.8. <i>Perfección de la fábula</i> , 262. 7.3.9. <i>Consejos a los poetas</i> , 264.	
7.4. Superioridad de la tragedia	265
Capítulo 8: RETÓRICA Y COMENTARIO	267
8.1. Teatro y retórica	267
8.1.1. <i>Los «géneros»</i> , 267. 8.1.2. <i>Las «fases de elaboración»</i> , 271. 8.1.3. <i>Grados de la finalidad retórica y «decoro»</i> , 274.	

8.2. Objeto del comentario: <i>El alcalde de Zalamea</i> , III, 15	274
8.2.1. <i>El texto</i> , 275.	
8.2.2. ¿Se puede comentar una escena?, 280.	
8.3. «Invención»: Los dos alcaldes de Zalamea	282
8.3.1. <i>Invención de pensamiento, caracteres y fábula</i> , 283.	
8.3.2. <i>Invención de Lope y originalidad de Calderón</i> , 285.	
8.3.3. <i>Tragedia y desenlace</i> , 287.	
8.4. «Disposición»	289
8.4.1. <i>La escena en la estructura</i> , 289.	
8.4.2. <i>La estructura de la escena</i> , 291.	
8.5. «Elocución»	294
8.5.1. <i>Verso</i> , 294.	
8.5.2. <i>Estrofa</i> , 295.	
8.5.3. <i>Decoro</i> , 297.	

PARTE III ASÍ SE COMENTA (POR EJEMPLO)

Capítulo 9: BREVE ANTOLOGÍA DE COMENTARIOS INTELIGENTES.....	303
9.1. <i>Theudis</i> (Sánchez de Castro), por «Clarín»	303
9.2. <i>Timón de Atenas</i> (Shakespeare), por Karl Marx	306
9.3. <i>El príncipe constante</i> (Calderón), por Jerzy Grotowski	309
9.4. <i>Británico</i> (Racine), por Lucien Goldmann	312
9.5. <i>El rey Lear</i> (Shakespeare), por Octave Mannoni	314
9.6. <i>Realidad</i> (Pérez Galdós), por José Xart	316
9.7. <i>Edipo rey</i> (Sófocles), por Peter Szondi	319
9.8. <i>Antony</i> (Alejandro Dumas), por Larra	322
9.9. <i>Macbeth</i> (Shakespeare), por Bertolt Brecht	326
9.10. <i>Fuente Ovejuna</i> (Lope de Vega), por Noël Salomon	329
9.11. <i>Rodogune</i> (Corneille), por Lessing	331
9.12. Varias obras, por W. H. Auden	335
9.13. <i>La Celestina</i> , por «Azorín»	338
9.14. <i>Los bandidos</i> (Schiller), por Erwin Piscator	341
9.15. <i>Fedra</i> (Racine), por George Steiner	343
9.16. <i>La vida es sueño</i> (Calderón), por José Bergamín	346

9.17. <i>Lástima que sea una puta</i> (Ford) y <i>Mirra</i> (Alfieri), por György Luckács	348
9.18. <i>Medea</i> (Séneca), de Margarita Xirgú, por Antonin Artaud	350
9.19. <i>Edipo</i> (Sófocles), por Nietzsche	353
9.20. <i>Tres sombreros de copa</i> (Miguel Mihura), por Miguel Mihura	355
Bibliografía	357