

GÉNEROS

El teatro es una de las formas artísticas más antiguas de la humanidad, cuyos orígenes se remontan a los ritos religiosos y festividades tradicionales de las culturas antiguas, en especial de la Antigua Grecia. A lo largo de sus miles de años de historia, han variado no solo sus temáticas e intereses, sino también sus modos de representación y las perspectivas con que se lo estudia y clasifica. De modo que hoy existen muchos géneros teatrales diferentes.

Los géneros teatrales, a veces llamados también géneros dramáticos, son los distintos estilos en los que puede darse una pieza teatral. Cada uno tiene sus propias características específicas en cuanto a temática, personajes e incluso montaje.

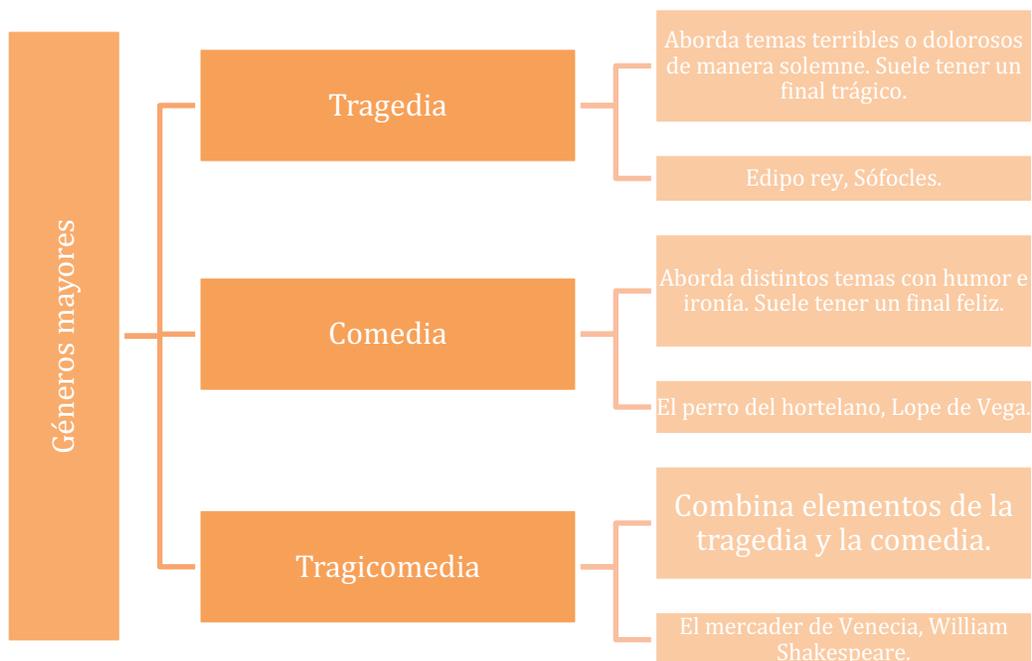
Estos géneros se suelen agrupar en dos categorías generales:

- Los **géneros mayores**, considerados más complejos, universales y que ofrecen a su audiencia mayor experiencia artística. Sus piezas suelen desarrollarse a lo largo de tres a cinco actos.
- Los **géneros menores**, considerados como representaciones breves y más ligeras, propias de un momento histórico y una cultura determinada. Sus piezas comprenden normalmente un único acto. Entre estos géneros destacan la farsa, el melodrama, la comedia del arte, el entremés, el sainete, el vodevil y la zarzuela.

NOTA: En muchos contextos, los términos “teatral” y “dramático” se manejan como sinónimos. Sin embargo, existe una diferencia importante entre ellos: lo teatral normalmente se refiere a la representación de la obra en el escenario, mientras que lo dramático generalmente tiene que ver con la escritura de la obra, es decir, con el guion.

GÉNEROS TEATRALES MAYORES

Estos nacieron en la Antigua Grecia alrededor del período clásico (del 500 a. C. al 323 a. C. aproximadamente), durante el cual florecieron las artes y la cultura. De este periodo aún se conserva gran cantidad de piezas dramáticas.

TRAGEDIA

De acuerdo con Aristóteles (384-322 a. C.) la tragedia es una representación teatral solemne, centrada en el **destino terrible** de personajes heroicos y ejemplares. Su propósito es conmover a la audiencia y exponerla a situaciones dolorosas con las que se pueda identificar, para que a través de un mecanismo llamado *catarsis*, dé salida a sus emociones negativas (como la rabia o el odio) y las pueda contrarrestar a través de la compasión o el dolor.

El origen de la tragedia se remonta a las fiestas religiosas que se hacían en la Antigua Grecia en honor al dios del vino Dioniso, en las que un macho cabrío solía sacrificarse. De allí su nombre, compuesto por las voces *tragos*, “chivo”, y *oide*, “canción”.

Las primeras composiciones de este tipo se le atribuyen al dramaturgo y actor griego Tespis (ca. 550 - 500 a.C.) de quien casi no se conservan textos originales.

Sus principales características son:

- ~ Representación solemne, centrada en personajes y acciones ilustres.
- ~ Final terrible y doloroso que a menudo implica sufrimiento, muerte o exilio de los protagonistas.
- ~ Los personajes se muestran como esclavos de su destino.
- ~ Persigue una enseñanza moral a través del sufrimiento.

Algunas de las obras más representativas de este género son:

- *Edipo rey* de Sófocles (496-406 a. C.).
- *Las Bacantes* de Eurípides (ca. 484-406 a. C.).
- *El Rey Lear* de William Shakespeare (1564-1616).
- *Bodas de sangre* de Federico García Lorca (1898-1936).

COMEDIA

De acuerdo con Aristóteles la comedia es una representación teatral liviana, en la que se representa a los seres humanos de manera risible, o sea, destacando lo ridículo que hay en ellos, para el entretenimiento y la identificación de la audiencia.

De este modo, los personajes de la comedia suelen encarnar los vicios y las flaquezas del ser humano, y son conducidos en la obra al enredo y las situaciones esperpénticas.

La comedia comparte su origen con la tragedia, aunque en este caso proviene del *ditirambo* de la Antigua Grecia, una composición lírica ritual en la que el coro le cantaba a Dionisio. Uno de los primeros y más grandes compositores del género en la Antigüedad fue Aristófanes (444-385 a. C.), seguido de cerca por Menandro (342-291 a. C.).

Sus principales características son:

- ~ Representación centrada en personajes cotidianos, vulgares, de los que se exageran sus aspectos más ridículos.
- ~ Tiene un final feliz, en el que se desatan los enredos y los personajes obtienen algún aprendizaje.
- ~ Los personajes se muestran libres, dueños de su destino.
- ~ Persigue una enseñanza moral a través de la risa.

Algunas de sus obras más representativas son:

- *Lisístrata* de Aristófanes.
- *El misántropo* de Menandro.
- *La fierecilla domada* de William Shakespeare (1564-1616).
- *El avaro* de Molière (1622-1673).

TRAGICOMEDIA

Este género teatral integra en una misma pieza elementos propios de la tragedia y de la comedia, así como elementos de otros géneros menores.

Los héroes tragicómicos persiguen un objetivo personal (como el amor, la gloria, la justicia, entre otros) y para hacerlo deben enfrentar y superar una serie de obstáculos cotidianos.

En la Grecia Antigua la tragicomedia se conoció como “drama satírico” y usualmente contaba una historia con motivos legendarios o mitológicos, pero siempre desde un punto de vista cómico y realista, en el que los dioses no intervenían en el destino de los mortales.

Fue hasta el siglo XVI que se acuñó el término tragicomedia, cuando este tipo de piezas estuvo en boga en el teatro francés. Autores como Molière y Jean Racine lo entendieron en su momento como una historia trágica con un final feliz.

Sus principales características son:

- ~ En estas piezas coexisten el sufrimiento y la risa.
- ~ Género realista que retrata la vida cotidiana.
- ~ El final de la obra puede ser feliz o agridulce.

Algunas de sus obras más representativas son:

- *La tragicomedia* de don Duardos de Gil Vicente (1465- c.1536).
- *La tempestad* de William Shakespeare (1564-1616).
- *Fuenteovejuna* de Lope de Vega (1562-1635).

NOTA: A menudo se emplea la palabra “drama” como si se tratara de otro género teatral, pero en realidad esta voz, proveniente del griego y traducible como “actuación”, se emplea para referirse a las obras teatrales en general, por lo que no es distinguible de la tragedia y la comedia.

GÉNEROS TEATRALES MENORES

Reciben este nombre porque sus obras son, comparadas con los géneros mayores, de menor duración y envergadura. En esta categoría se hallan géneros de origen histórico diverso, cada uno con rasgos distintivos en cuanto a temática, duración y propuesta de montaje.

FARSA

Género de naturaleza cómica, cuyas piezas se caracterizan por sus personajes caricaturescos o estereotípicos, representados en situaciones fantásticas o irreales. Pero a diferencia de la comedia, no siempre provoca la risa en el espectador, sino que apunta más bien a producir vergüenza.

Tuvo su origen en las antiguas Grecia y Roma, sobre todo en las “comedias megarenses” del siglo V a. C., y entre sus autores destacados más antiguos figuran Formis, Epicarmo y Susarión.

En el mundo moderno, la farsa como género reapareció en la Francia del siglo XV, vinculada con espectáculos teatrales de payasería e indecencia que en siglos posteriores dieron pie al surgimiento de otros géneros menores, como el vodevil o el teatro bufo cubano.

Sus principales características son:

- ~ Abunda la exageración, la extravagancia y las payasadas, tanto físicas como verbales.
- ~ A menudo se considera una forma de la comedia.
- ~ Puede incursionar en el erotismo, la obscenidad y las situaciones incómodas.

Si bien elementos farsescos pueden ser hallados en numerosas obras de otras categorías, algunas obras representativas de la farsa son:

- *La farsa de Maître Pathelin* de Guillaume Alexis (1425-1486).
- *La pulga en la oreja* de Georges Feydeau (1862-1921).
- *El oso* de Antón Chéjov (1860-1904).

ENTREMÉS

Género de piezas muy breves y de naturaleza jocosa que se solían representar en las pausas que había entre obras más importantes, durante el Siglo de Oro español. De allí su nombre, tomado en préstamo del francés *entremets* (algo así como “aperitivos”).

La creación del entremés se le atribuye al dramaturgo español Lope de Rueda (c.1505 - c.1565), pero su momento de esplendor y escritura más prolífica fue desde la segunda mitad del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII.

Sus principales características son:

- ~ Obra breve de un único acto, para ser representada entre la primera y segunda jornada de las grandes comedias del teatro español; escrita en prosa o verso.
- ~ Personajes arquetípicos: el tonto del pueblo, el estudiante, el criado, el médico, la beata, entre otros.
- ~ De naturaleza cómica, en las que podían hallarse elementos costumbristas, motivos paródicos o elementos farsescos.

Algunas obras representativas de este género son:

- *Entremés del vizcaíno fingido* de Miguel de Cervantes (1547-1616).
- *Los refranes del viejo celoso* de Francisco de Quevedo (1580-1645).
- *El barbero* de Luis Quiñones de Benavente (1589-1651).

COMEDIA DEL ARTE

Género de teatro popular nacido en Italia, famoso entre los siglos XVI y XIX. En sus obras se mezclaban elementos del teatro renacentista con tradiciones carnavalescas (como máscaras y disfraces), actuaciones de mimo y modestas acrobacias. Sus actores se agrupaban en compañías y *troupes* errantes, dado que eran herederos de los juglares medievales. Se extendió por el resto de Europa y se adaptó a las tendencias locales de España, Francia y Rusia, principalmente.

Si bien resulta difícil definir obras representativas de la comedia del arte, ya que se trataba en su mayoría de improvisaciones, variaciones y creaciones colectivas, aún se conservan algunos manuscritos con apuntes y señalamientos de actores y escritores como Stefanello Bottarga, Doménico Bruni o Casanatense.

Sus principales características son:

- ~ Tramas simples donde había mucha libertad de improvisación de los actores. Se le conoció también como “comedia improvisada” (en italiano *commedia all'improvviso*).
- ~ Sus personajes eran siempre los mismos y se llamaban igual, independientemente de la trama, y era común que interactuaran con el público presente.
- ~ Obras de creación colectiva, muchas veces inspiradas en obras célebres de la época.

SAINETE

Género de obras breves y jocosas, de carácter costumbrista, que en la tradición teatral española sustituyó al entremés tras su decadencia en el siglo XVIII. Se representaban normalmente al final de una obra más seria y extensa, a modo de fin de fiesta.

Existieron distintas modalidades locales del sainete, que llevaban la impronta de la geografía en donde se creaban. Así, por ejemplo, hubo sainetes valencianos en Valencia, España, y sainetes criollos en Argentina y Uruguay.

Sus principales características son:

- ~ Subgénero cómico que abordaba temáticas populares de manera jocosa y liviana.
- ~ A menudo reflejaba la situación socioeconómica local, a través de la imitación del habla y las tradiciones locales.
- ~ Existió a lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX, pero fue reemplazado por la zarzuela y el melodrama.

Algunas obras representativas del sainete son:

- *Casarse con su enemigo* de Luis Moncín (c.1750-1801).
- *Mañana de sol* de Serafín (1871-1938) y Joaquín (1873-1944) Álvarez Quintero.
- *Entre gallos y medianoche* de Carlos Cariola (1895-1960).

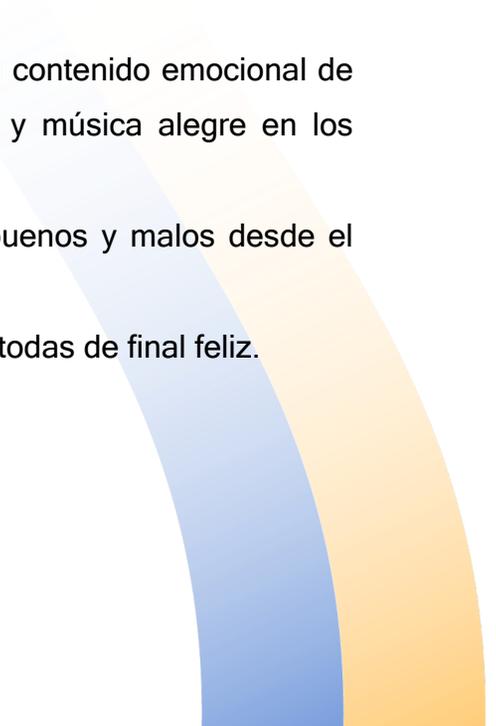
MELODRAMA

Género surgido a finales del siglo XVIII, vinculado tanto a la ópera como al teatro. En sus piezas se combinaban elementos trágicos y cómicos, pero su rasgo fundamental fue el empleo del arreglo musical para acompañar y subrayar los instantes emocionantes de la trama.

Esto le ganó inicialmente mucho desinterés literario, pues fue considerado un género vulgar y poco elaborado artísticamente.

Fue un género muy popular en el siglo XIX hasta que fue desplazado por las nuevas tendencias naturalistas del teatro de la segunda mitad del siglo XIX, que rechazaron su artificiosidad y prefirieron propuestas que imitaran la realidad social.

Sus principales características son:

- ~ Tema tragicómico que empleaba música para exagerar el contenido emocional de la trama: música triste en los momentos de sufrimiento y música alegre en los momentos de placer.
 - ~ Sus personajes solían estar claramente divididos entre buenos y malos desde el comienzo.
 - ~ La temática amorosa fue predominante en sus obras, casi todas de final feliz.
-

Algunas obras representativas son:

- *Coeline* de René-Charles Guilbert de Pixérécourt (1773-1844).
- *Sordo y mudo* de Thomas Holcroft (1745-1809).
- *Amor en un laberinto* de Dion Boucicault (1820-1890).

ZARZUELA

Género teatral y musical a la vez, donde el canto, la música y la actuación se combinan a la manera de una opereta. Su nombre proviene del Teatro de la Zarzuela, en Madrid, donde se escenificaron las primeras obras del género, muchas de ellas provenientes del Siglo de Oro español y pensadas como una suerte de comedia con orquesta.

En el siglo XIX la zarzuela adquirió importantes rasgos populares, costumbristas y regionalistas. Esto le permitió adaptarse a las distintas regiones de España y convertirse en un género teatral muy diverso, que reflejaba la situación de crisis que vivía la región a mediados del siglo. La variante filipina de la zarzuela, por ejemplo, se conoció a finales del siglo XIX como *sarsuwela*.

Sus principales características son:

- ~ Género tragicómico, de obras livianas y divertidas, fuertemente ancladas en el imaginario del mundo hispano.
- ~ Se alternaba la música, el baile y el canto con la actuación teatral.
- ~ Podrían ser de dos tipos: las de género breve o género chico (de un solo acto) y las de género grande o gran zarzuela (de dos a tres actos).

Algunas obras representativas son:

- *La verbena de la paloma (El boticario y las chulapas y celos mal reprimidos)* de Ricardo de la Vega (1839-1910).

- *La revoltosa* de José López Silva (1861-1925) y Carlos Fernández Shaw (1865-1911).
- *El barberillo de Lavapiés* de Luis Mariano de Larra (1830-1901).

VODEVIL

Género nacido en Francia en el siglo XIX, perteneciente al llamado “teatro de variedades” en que se solían combinar espectáculos de distinta naturaleza en una misma jornada teatral. Su nombre es la castellanización del francés *vaudeville* y consistía en una comedia ligera que intercalaba en su estructura piezas musicales, especialmente las de mucho éxito popular. A pesar de haber nacido en Francia, el vodevil fue cultivado intensamente en Estados Unidos y luego popularizado en el mundo entero, donde desplazó a otros géneros parecidos de origen local.

Sus principales características son:

- ~ Género cómico y lírico a la vez, cercano a la opereta y a la zarzuela.
- ~ Podía combinar actuaciones y cantos con otros tipos de espectáculo, como el baile, las acrobacias o el burlesque.
- ~ Comedias picantes y frívolas, en las que la intriga y el enredo jugaban un rol importante.

Algunas piezas representativas son:

- *Le Comte Orly* de Gioachino Rossini (música) (1792-1868) y Eugène Scribe (texto) (1791-1861).
- *Les Dominos roses* de Alfred Delacour (música) (1817-1883) y Alfred Hennequin (texto) (1842-1887).
- *El vodevil de la pálida, pálida, pálida, pálida rosa* de Miguel Romero Esteo (1930-2018).

Referencia:

Farías, Gilberto. (2024) Géneros teatrales. Enciclopedia del Lenguaje. Recuperado de:
<https://lenguaje.com/generos-teatrales/>