

LAS HUMANIDADES DIGITALES Y LA REDEFINICIÓN DEL CANON TEATRAL DEL SIGLO DE ORO¹

En su discurso de inauguración del Simposio Anual de Teatro del Siglo de Oro español (AHCT) de 2019, Ignacio García, quien poco antes había sido nombrado director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, compartió con los asistentes su visión sobre los cambios que quería impulsar en dicho icónico festival bajo su dirección. En primer lugar, hizo hincapié en la necesidad de recuperar la *españolidad* de un festival que, a pesar de ser la cita anual de referencia para comediantes y comediófilos de todo el mundo, había representado en las últimas décadas casi la misma cantidad de obras escritas por Shakespeare y otros dramaturgos de habla no hispana que de dramaturgos asociados al Siglo de Oro español.² También explicó que quería convertir el festival en una plataforma desde la cual promover voces que históricamente habían sido marginadas tanto dentro del mundo de la comedia como en su contexto sociocultural más amplio, con especial énfasis en las obras escritas por mujeres y por autores latinoamericanos. Más adelante volvió a incidir en

---

¹ Entregado 1 de enero de 2020. Aceptado: 8 de enero de 2021

² Más sobre la presencia de Shakespeare en el Festival de Almagro en Guerrero: 2017, y Guerrero: 2018.

esas prioridades en su entrevista con Barbara Fuchs que ha sido publicada recientemente en la revista *Bulletin of the Comediantes*:

Barbara Fuchs: ¿Cómo ha cambiado ya el Festival bajo tu liderazgo, y cómo imaginas que cambiará en el futuro?

Ignacio García: La verdad es que el Festival de Almagro es una realidad muy sólida, con más de cuarenta años y como un referente de la cultura y el teatro en España y Europa. Lo que el equipo que tengo el honor de dirigir hemos planteado ha sido hacer una decidida apuesta por lo patrimonial, por ser el centro, la ‘reserva natural del Siglo de Oro’ a nivel mundial, abriendo el Siglo de Oro, por ejemplo, a América y a las mujeres, ya que siendo americanistas y feministas tendremos unos clásicos más plurales, ricos y atractivos para todos los públicos y para todos los artistas. (Fuchs: 2018: 213)

Este anuncio fue recibido con gran entusiasmo y apoyo por parte de los asistentes a la conferencia de El Paso, ya que anticipaba un cambio en el repertorio a menudo limitado y predecible de las obras de teatro de la Edad de Oro que llegan al circuito comercial. La noticia de que el festival buscaba activamente ir más allá de la puesta en escena de *La vida es sueño*, *Fuente Ovejuna* y demás sospechosos habituales para adentrarse en un territorio menos conocido fue particularmente bien recibida entre un público erudito en la materia, no solo porque socavaría la casi exclusividad de las comedias clásicas más conocidas, sino también porque lo hacía con el firme propósito de introducir diversificación en su programa.

Como ilustra claramente el discurso de García, en respuesta al creciente interés por temas como la diversidad y la representatividad en las comunidades artísticas y de entretenimiento, las instituciones culturales y académicas vinculadas al teatro del Siglo de Oro español buscan nuevas formas de seleccionar obras para leer y representar. Este esfuerzo por incorporar novedades al ámbito del teatro *clásico* español puede enriquecerse con la incorporación de enfoques y prismas teóricos innovadores, entre los cuales destaca el uso de las Humanidades Digitales. Las Humanidades Digitales están cada vez más presentes en los círculos académicos y ofrecen la oportunidad de acercarse a textos tan conocidos como las obras de Lope de Vega y sus contemporáneos desde una óptica nueva. No sustituyen a la crítica literaria tradicional, sino que se trata de un complemento cada vez más importante para aportar nuevas perspectivas a terrenos tan familiares como el del teatro español del Siglo de Oro. Testimonio de los generosos rendimientos que las Humanidades

Digitales deparan a los estudiantes y estudiosos de la comedia son los numerosos proyectos ya desarrollados en el campo del teatro español, muchos de los cuales tienen el potencial de ayudarnos a remodelar y redefinir los límites del canon.

El objetivo de este artículo no es repasar y comentar los distintos proyectos de Humanidades Digitales relacionados con el teatro español del Siglo de Oro; como investigador dedicado principalmente al estudio del teatro de Shakespeare, no sería, probablemente, la persona más indicada para emprender esa tarea. Además, los interesados en conocer esos estudios pueden consultar el extenso trabajo publicado recientemente por Laura Hernández Lorenzo sobre la aplicación de técnicas de digitalización en el área de la literatura española, que abarca un periodo mucho más amplio al comprendido entre los siglos XVI y XVII (Hernández Lorenzo: 2020). Lo que este artículo ofrece, además de describir muy brevemente algunos de los principales proyectos digitales relacionados con la comedia teatral española, es un breve resumen de la investigación en Humanidades Digitales desarrollada en el estudio del teatro inglés de la época moderna. Debido a las muchas similitudes entre las culturas teatrales de la Inglaterra isabelina y la España de los Austrias, los especialistas del Siglo de Oro pueden buscar inspiración en las metodologías y los resultados de los proyectos digitales sobre la Inglaterra de Shakespeare para con ello remodelar el canon clásico español, además de servir como base para la investigación intercultural y comparativa entre las dos tradiciones más comparables de la Europa moderna.

Las Humanidades Digitales y la Edad de Oro del teatro español

«Contrariamente a lo que podría parecer», indica Hernández Lorenzo en las primeras líneas de su revisión bibliográfica, «las Humanidades Digitales gozan de una larga historia en el ámbito hispánico» (Hernández Lorenzo: 2020: 563). Aunque con esta frase se refería a la literatura española en su conjunto, esta afirmación es igualmente válida para el contexto más específico del teatro español del Siglo de Oro. Desde ediciones digitales de las obras de teatro hasta reconstrucciones virtuales de corrales de comedias del siglo XVII, los interesados en el teatro clásico español tienen a su disposición una amplia gama de medios digitales con los que poder trabajar y disfrutar. Las páginas que siguen describen brevemente algunos de los proyectos más importantes, consciente de que,

debido al rápido crecimiento de las Humanidades Digitales en este campo, se van a quedar fuera proyectos de investigación muy dignos de mención que ahora están en construcción.

Como suele ser el caso en las Humanidades Digitales, la pluralidad de los proyectos relacionados con el teatro español del Siglo de Oro son bases de datos. Salvo algunas excepciones, la mayor parte están disponibles en Internet y se crearon para ayudar a los historiadores del teatro a examinar las cuantiosas pruebas documentales que dejaron sus autores. Dos ejemplos destacados de este tipo de plataformas de gestión de datos son el *Diccionario biográfico de actores del teatro clásico español (DICAT)* y *CATCOM: Las comedias y sus representantes*,³ ambos dirigidos por Teresa Ferrer Valls. Iniciado a finales de la década de 1990 y publicado en formato DVD por Reichenberger en 2008, *DICAT* es un repositorio biográfico de creadores de teatro de los siglos XVI y XVII (dramaturgos, actores, etc.), mientras que *CATCOM* es un calendario virtual de las representaciones teatrales que tuvieron lugar en España. entre 1540 y 1700. Cualquiera que esté familiarizado con este mundo conoce la casi inmanejable dimensión del rastro de papel que produjo, por lo que proyectos como estos se convierten en herramientas indispensables para navegar por las complejidades de un paisaje teatral tan grande y diverso.⁴ También cabe mencionar aquí el catálogo del *Centro de Documentación Teatral*; sus amplios fondos de documentación sobre representaciones contemporáneas (tanto del drama del Siglo de Oro como de otras épocas) son de gran valor para investigadores teatrales.

En la misma línea existen también varias bases de datos sobre el Siglo de Oro que permiten localizar y analizar los textos dramáticos en sus múltiples formas y formatos. *Manos teatrales*, la base de datos pionera dirigida por Margaret Greer y Alejandro García Reidy sobre los manuscritos teatrales españoles y sus amanuenses ha sido fundamental para determinar la autoría de obras de teatro recientemente descubiertas. Para ediciones impresas sería aconsejable recurrir a *Iberian Books*, una base de datos que recopila información bibliográfica de todos los libros, es decir, no solo los relacionados con el teatro, publicados en España,

---

³ Las direcciones web de los sitios mencionados en este artículo están al final en la bibliografía.

⁴ El último proyecto liderado por Ferrer Valls, *ASODAT: Bases de Datos Integradas del Teatro Clásico Español*, busca conectar *CATCOM* con otras bases de datos compatibles.

Portugal y sus territorios de ultramar durante los siglos XVI y XVII. El proyecto *Comedias Sueltas* tiene un alcance más limitado y específico, ya que recopila información acerca de las obras de teatro impresas individualmente que están disponibles en bibliotecas académicas y de investigación de Estados Unidos. Esta base de datos y las dos anteriores están integradas en una única plataforma que funciona como un catálogo centralizado, lo que permite a los investigadores hacer búsquedas y encontrar fácilmente la información deseada, aunque esta se encuentre distribuida entre diferentes colecciones o instituciones.

El último tipo de bases de datos que cabe mencionar es el de las creadas en torno al corpus de algunos de los dramaturgos de la Edad de Oro. El primero y más conocido es *ArteLope: Base de datos y argumentos del teatro de Lope de Vega*, dirigido por Joan Oleza, en el que se pueden encontrar información y resúmenes de más de cuatrocientas obras escritas por o atribuidas al dramaturgo madrileño. Siguiendo el exitoso diseño de *ArteLope* contamos también con *Calderón Digital*, el proyecto liderado por Fausta Antonucci que recoge datos sobre la obra dramática de Calderón de la Barca. Aunque este tipo de bases de datos existe solamente, al menos por ahora, para los autores clásicos más importantes, éstas son extremadamente útiles para incrementar la visibilidad de algunas de sus obras menos conocidas y que son, por lo tanto, rara vez leídas o interpretadas. En estos momentos se está diseñando también un proyecto, dirigido por José Enrique López Martínez, para las obras del dramaturgo mexicano Juan Ruiz de Alarcón que incluiría una base de datos similar. Su publicación supondrá otro paso importante hacia la promoción de las voces y obras menos canónicas que también poblaron el paisaje teatral de la España del Siglo de Oro.

Las bibliotecas digitales, que facilitan el acceso a los textos a través de la red a un público más amplio, son otros aliados, mano a mano con las bases de datos especializadas, para ayudar a identificar y promover obras de teatro interpretadas y leídas con menos frecuencia. La *Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes* alberga la mayor colección de obras de teatro áureosecular en Internet, más fácilmente accesible a través del portal *Teatro Clásico Español* dirigido por Germán Vega García-Luengos. Además de las propias obras, los visitantes del portal pueden consultar biografías, catálogos y otros materiales complementarios de interés cuidadosamente seleccionados. Otro depósito importante de obras de teatro digitalizadas se puede encontrar en el sitio web de la *Association for Hispanic Classical*

Theater, preparado por miembros de la asociación a partir de ediciones impresas modernas y que contiene, al igual que la colección del Cervantes Virtual, obras en versión HTML o en PDF. Otros proyectos más recientes, como la *Biblioteca Digital ArteLope*, construida sobre el éxito de la mencionada base de datos, o la colección *CANON 60*, trabajan con textos anotados en XML y otros lenguajes de marcado similares, los cuales facilitan la proporción de información estadística sobre las obras consultadas para beneficio de los interesados en análisis cuantitativo y otras metodologías asociadas con las prácticas de análisis cuantitativo computacional.⁵

El último tipo de proyectos de Humanidades Digitales sobre la literatura española del Siglo de Oro que vamos a mencionar aquí es el que tiene como finalidad la digitalización de textos. Estos trabajos son cruciales para avanzar en la democratización de la academia, ya que permite a los investigadores de todo el mundo consultar los fondos de diferentes bibliotecas e instituciones sin tener que viajar a ellas, un lujo que muchas veces no es asequible y otras no es ni siquiera posible, como la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto. Quizás el proyecto de este tipo más conocido sea el de la *Biblioteca Digital Hispánica*, la plataforma en línea de la Biblioteca Nacional de España para consultar copias digitalizadas de las obras de sus colecciones. Aunque se trata de un trabajo todavía en curso, la *Biblioteca Digital Hispánica* destaca tanto por la elegancia de su catálogo como por la calidad de su digitalización, con todas sus imágenes disponibles en alta resolución y fácilmente descargables en formato PDF. No obstante, conviene aclarar que este portal no es específico para la literatura del Siglo de Oro ni tampoco para el teatro. Para ello conviene acudir al citado portal *Teatro Clásico Español* y más concretamente a su sección de «Fondos Antiguos», un proyecto conjunto entre la Biblioteca Virtual y cuatro de los repositorios de textos de la Edad Moderna más importantes de España que alberga copias digitalizadas de más de 3.000 manuscritos y primeras impresiones de obras de teatro escritas en la España de los siglos XVI y XVII. Las cuatro instituciones que participan en este proyecto con la Biblioteca Virtual son la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid, el

---

⁵ Para más información sobre el uso de textos marcados y el análisis cuantitativo véase Calvo Tello: 2019.

Institut del Teatre de Barcelona y la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander.

Por lo que se refiere al propósito de este artículo, estos son los proyectos y tipos de proyectos digitales más relevantes que versan sobre la Edad de Oro del teatro español. Sin embargo, hay muchas otras iniciativas digitales que merecen ser mencionadas, y entre las más innovadoras son las que hacen reconstrucciones virtuales de los teatros que poblaron la Península Ibérica durante el siglo XVII, como la Casa de Comedias de La Olivera en Valencia, el Patio de las Arcas en Lisboa, o el Corral de la Montería en Sevilla. (Siguiendo esta línea de investigación, yo mismo lancé recientemente la página web *SdOCORRALES: Corrales de Comedias del Siglo de Oro*, a través de la cual organizo y comparto los resultados de un trabajo en curso cuyo objetivo es trazar la topografía teatral de la España del Siglo de Oro). Otro proyecto que llama la atención es *ETSO*, un esfuerzo liderado conjuntamente por Germán Vega García-Luengos y Álvaro Cuellar González en el cual se aplican las técnicas del análisis estilométrico para resolver los numerosos misterios relativos a la autoría de las obras de teatro de la España de los siglos XVI y XVII. Hay muchos otros proyectos dignos de mención, de tamaños y objetivos muy diferentes, desde los que requieren grandes inversiones intelectuales y económicas, como el de la *Biblioteca Digital Hispánica*, hasta los más modestos y personales, como mi propio sitio web ya mencionado. También hay proyectos de dimensiones extremadamente ambiciosas, como algunos de los mencionados en este artículo, y otros que abordan un ámbito mucho más reducido, como por ejemplo la web monográfica sobre *La dama boba* que dirige Marco Presotto. En cualquier caso, lo que está claro es que las Humanidades Digitales están realmente vivas en lo que se refiere a la Edad de Oro del teatro español, pero también que queda mucho margen para su crecimiento. En este sentido, un lugar particularmente valioso en el que buscar inspiración es la Inglaterra moderna, tanto por la similitud de las culturas teatrales de España e Inglaterra de los siglos XVI y XVII como por la abundancia de recursos—tanto intelectuales como financieros—que el estudio de Shakespeare atrae en todo el mundo.

Las Humanidades Digitales, Shakespeare y el teatro isabelino inglés

A pesar de la buena salud y del prestigio de los estudios de Humanidades Digitales entre la comunidad académica dedicada al estudio del teatro español del Siglo de Oro, estos palidecen cuando se les compara con los dedicados al gigante conocido como estudios de Shakespeare. Gracias al inigualable reconocimiento y a la popularidad de su principal abanderado, el teatro isabelino-jacobeo se encuentra en la vanguardia del uso de nuevas tecnologías, lo que sin duda ha contribuido a una mejor comprensión del tejido de la cultura teatral de la Inglaterra moderna. Pero curiosamente, la abundancia de proyectos digitales sobre la historia del teatro de Shakespeare, una mezcla saludable de trabajos académicos y de aficionados, contrasta llamativamente con la relativa escasez de documentos y fuentes primarias que sobreviven de ese período, especialmente cuando éstas se comparan con las relacionadas con el teatro de la España de los Habsburgo. Por lo tanto, es lógico pensar que los investigadores de un país con unos depósitos documentales tan voluminosos como son los españoles, podrían beneficiarse enormemente del conocimiento adquirido por los especialistas en humanidades digitales ingleses, que, en virtud de sus circunstancias, han aprendido a sacar mucho provecho de las limitadas fuentes documentales existentes para su país. Las siguientes páginas ofrecen un resumen rápido de algunos de los proyectos y sitios web de humanidades digitales más importantes de la Inglaterra de Shakespeare, con especial énfasis en aquellos que tienen mayor probabilidad de cruzar fronteras e inspirar nuevas formas de acercarse a la cultura dramática de la España moderna, tan similar, en tantas formas, a la inglesa del mismo periodo.

Para empezar, se han realizado inversiones extraordinarias para facilitar el acceso a los textos de este período, ya sea a través de bibliotecas digitales o de colecciones de imágenes digitales. Como se explicó anteriormente, el valor democratizador de tales esfuerzos es evidente ya que la digitalización permite acceder virtualmente a los fondos de bibliotecas e instituciones desde la comodidad de la conexión de banda ancha más cercana. Hoy en día, el mejor regalo para un especialista en historia de la literatura inglesa de la Edad Moderna es una suscripción a *Early English Books Online (EEBO)*, una base de datos virtual que alberga copias en microfilm digitalizadas de prácticamente todos los libros ingleses

publicados entre 1500 y 1800, estén o no relacionados con el teatro.⁶ Aunque su motor de búsqueda no sea exactamente el más amigable y la resolución y la calidad de los microfilms dejen bastante que desear, tener a disposición inmediata tal cantidad de recursos ha supuesto un cambio radical en la forma de estudiar la literatura inglesa de la edad moderna. Además, el esfuerzo continuo de las múltiples instituciones colaboradoras por transcribir los contenidos de *EEBO* utilizando un potente software de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) permite a los usuarios hacer búsquedas de términos concretos o palabras específicas en los textos escaneados como si se tratara de documentos en Word.⁷ Otros proyectos de digitalización de alta resolución relacionados con obras de teatro y documentos auxiliares de la Inglaterra moderna incluyen la *Folger Shakespeare Library's Digital Image Collection (LUNA)*, el *Henslowe-Alleyn Digitisation Project* (que incluye miles de manuscritos pertenecientes al famoso actor isabelino Edward Alleyn y a su suegro, el empresario teatral Philip Henslowe), el facsímil digital del *Bodleian First Folio*, y la colección *Shakespeare in Quarto* de la British Library.

Por lo que se refiere a las bibliotecas digitales, si bien una miríada de sitios web de todo tipo y calibre ofrecen las obras de Shakespeare y sus contemporáneos para su consumo en línea, destacan las que trabajan con versiones de las obras anotadas en XML. Los lenguajes de marcado como XML sirven para responder a preguntas del tipo: qué personajes aparecen en el escenario en cada acto, cuántos versos habla cada uno de ellos, etc. Dadas las posibilidades casi ilimitadas del análisis cuantitativo que permiten los textos anotados en XML, hoy se los considera un instrumento crucial para el presente y futuro de la crítica literaria computacional.

Algunas bibliotecas digitales no ponen a disposición de los usuarios directamente sus obras anotadas en el lenguaje XML, sino que ofrecen un subproducto amigable para el consumidor que no requiere grandes conocimientos informáticos. En el ámbito español, la *Biblioteca Digital ArteLope* previamente citada es un ejemplo perfecto de este tipo de plataforma que ofrece para cada obra una interfaz interactiva y una sección con información estadística seleccionada previamente y para cuya consulta

---

⁶ La continuación cronológica de *EEBO*, que únicamente cubre hasta finales del siglo XVII, es *Eighteenth-Century Collections Online*, o *ECCO*.

⁷ Esta adición se conoce como *EEBO-TCP*, o el *Text Creation Partnership*.

no se requieren habilidades computacionales avanzadas. Las páginas de *Internet Shakespeare Editions* (ISE), junto con *Digital Renaissance Editions* y *Queen's Men Editions*, presentan una versión un poco más sofisticada de la misma idea. Además de poder visualizar las ediciones cuidadosamente seleccionadas de sus obras en ortografía moderna y original, también se puede consultar una variedad de herramientas analíticas como nubes de palabras (*wordclouds*) o desgloses estadísticos por actos y escenas. La investigadora principal de ISE, Janelle Jenstad, está trabajando actualmente en la creación de *LEMDO: Linked Early Modern Drama Online*, un proyecto que agrupará los fondos de las tres bibliotecas digitales en una sola colección mientras desarrolla nuevas funciones para mejorar la calidad general de la experiencia de los usuarios.

Por otro lado, otras bibliotecas digitales ofrecen la posibilidad de descargar versiones anotadas de las obras para los investigadores interesados en establecer sus propios parámetros de análisis y generar sus propias consultas de investigación. La biblioteca Folger de Washington, DC, ofrece acceso gratuito a su colección de las obras de Shakespeare en una variedad de formatos, incluido XML. Más recientemente, también lanzó la *Digital Anthology of Early Modern English Drama (EMED)*, un repositorio de más de 400 obras isabelinas y jacobeanas anotadas en XML por las que su equipo de investigación recibió el premio *RSA Digital Innovation Award 2020* de la Renaissance Society of America. Poner a disposición de los usuarios más textos anotados para fomentar su estudio y familiarizar a la comunidad académica con las virtudes y posibilidades de estas prácticas digitales, estimulará, sin duda, nuevas formas de interactuar con un corpus de obras que contiene narrativas convencionales literalmente centenarias.

Además de las colecciones de las bibliotecas digitales y de las imágenes digitalizadas ya mencionadas, hay muchos otros proyectos para el estudio del teatro inglés de la edad moderna que también deberían ser tenidos en cuenta por los especialistas en ese tipo de literatura. Muchos de ellos son bases de datos online, un tipo de instrumento digital con el que la mayoría de los hispanistas ya están familiarizados. Una de mis preferidas es *Lost Plays Database*, un foro estilo wiki que recopila tanta información como sea posible sobre las obras que no sobrevivieron al paso del tiempo, si es que alguna vez existieron. (Una de esas obras es el misterioso *Cardenio*, supuestamente escrito en colaboración entre John Fletcher y Shakespeare y basado en la novela homónima de *Don Quijote*). Este tipo de proyectos

se puede trasponer fácilmente al contexto español, especialmente si se considera el abismo entre las obras supuestamente escritas por Lope de Vega – que él mismo estimó, humildemente, en torno a 1.800 – y la cantidad de obras suyas que sobreviven. *The Restoration Comedy Project*, con sede en la Universidad de Sevilla, es otra base de datos que merece la pena mencionar aquí, no solo porque arroja luz sobre las obras dramáticas a menudo olvidadas de la Inglaterra posterior a 1660, sino también porque un porcentaje considerable de las obras de teatro que escribieron los dramaturgos de la Restauración inglesa (así se llama a ese periodo) son adaptaciones de comedias españolas del Siglo de Oro.

Si bien uno puede encontrar muchas bases de datos interesantes relacionadas con el teatro de Shakespeare, su formato y sus principios rectores son, seguramente, demasiado conocidos como para que puedan servir de fuente de inspiración a los historiadores del teatro español, al menos desde un punto de vista técnico. Donde sí encuentro un mayor espacio para el crecimiento de las Humanidades Digitales en el teatro español de la Edad de Oro, y donde Inglaterra puede volver a servir como modelo, es en el campo de la cartografía *GIS* (que responde a las siglas en inglés de Sistema de Información Geográfica). El desarrollo del conocimiento basado en mapas ha sido un avance crucial en los estudios de Shakespeare durante los últimos años, ya que ayuda a visualizar la configuración geográfica y la dinámica del negocio de la representación teatral en la Inglaterra isabelina y jacobea. Dado que la mayoría de las casas de representación teatral especialmente construidas para ese fin se concentraron en Londres, muchos proyectos se centran directamente en la capital inglesa. El proyecto *The Map of Early Modern London*, dirigido también por la antes mencionada Janelle Jenstad, es el estudio topográfico más completo de Londres durante la vida de Shakespeare. Usando un plano de 1633 como base, uno puede seleccionar diferentes puntos de referencia (puentes, iglesias, burdeles y un largo etcétera que, naturalmente, también incluye teatros) para obtener una vista detallada de la capital inglesa durante su propia época dorada del teatro. A esto se unen otros valiosos proyectos para la construcción de mapas con sede en Londres, como *Shakespearean London Theatres*, especializados en los lugares de actuación y representación de la ciudad.

El último proyecto está dedicado al estudio de las representaciones teatrales fuera de Londres. Para ello uno debería recurrir a la base de datos denominada *Records of Early Modern English Drama*, comúnmente conocido

como *REED*. He dejado la mención a *REED* deliberadamente para el final porque, en mi opinión, encarna lo mejor que las Humanidades Digitales, como proyecto académico, pueden aportar para enriquecer el estudio de una cultura teatral tan compleja y convincente como la de la Inglaterra de la época moderna y, siguiendo su ejemplo, también la española. Su producto principal, *REED Online*, es una base de datos que lleva desarrollándose más de cuarenta años (aunque su funcionamiento en la red data de 2017) y recopila evidencia documental de las representaciones teatrales de todo tipo que tuvieron lugar en Inglaterra desde la Edad Media hasta mediados del siglo XVII. Esto otorga, por sí mismo, un valor incalculable al proyecto para los historiadores del teatro inglés, pero es que, además, esto no es todo lo que *REED* puede ofrecer. El proyecto ha incorporado en los últimos años una serie de recursos complementarios para ayudar a sus usuarios a navegar por su ingente cantidad de datos de la forma más amigable. Uno de los trabajos más llamativos es el *Rose Playhouse Timeline*, un mapa animado que permite a los usuarios revivir paso a paso el proceso de construcción de uno de los anfiteatros más destacados de Londres de Shakespeare. Otro, el portal *Patrons and Performances*, es una iniciativa basada en la utilización de mapas para rastrear las rutas de los viajes y los caminos utilizados por las muchas compañías de actores que recorrieron la campiña inglesa, proporcionando la visibilidad que tanto necesita la cultura de las representaciones teatrales localizadas fuera de Londres. Este es el tipo de proyecto ambicioso que descansa en gran medida en la investigación archivística tradicional, pero que a su vez incorpora las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y que se amolda perfectamente a las fortalezas de la cultura teatral de la Edad de Oro española. Además, nuestra voluntad de aprender de plataformas digitales como *REED* mejorará en gran medida nuestra capacidad para atraer a más estudiantes de las generaciones que han crecido en un mundo digitalizado para que se interesen en la lectura y la investigación de la comedia española del Siglo de Oro.

Redefiniendo el canon teatral a través de las prácticas digitales

La pregunta que nos planteamos ahora es, ¿cómo pueden contribuir todos estos proyectos a remodelar el canon teatral del Siglo de Oro español? La intención del director del Festival de Almagro mencionada en la introducción de este texto manifiesta un claro deseo por superar el

repertorio convencional para incorporar nuevas voces y nuevos puntos de vista y, en particular, obras escritas por mujeres y por autores latinoamericanos. ¿Pueden las Humanidades Digitales ayudar a conseguir este objetivo? La respuesta más corta y directa es, como era de esperar, que sí. Por ello, a continuación, planteo una serie de observaciones, predicciones e incluso algunas promesas relativas a los resultados que las nuevas tecnologías pueden aportar para alcanzar ese objetivo. Además, existen prácticas y descubrimientos concretos impulsados por especialistas en nuevas tecnologías aplicadas al teatro inglés de la Edad Moderna que deberían tenerse en cuenta a la hora de delimitar el escurridizo concepto conocido como «canon».

Lo primero que hay que tener en cuenta es que un impedimento para hacer cambios en el canon es la dificultad de acceder a los textos menos conocidos. Si bien la llegada de internet ha hecho que prácticamente todo sea más fácil (y más barato), también es cierto que los autores y las obras más conocidas reciben un trato preferencial sobre el resto. Para contrarrestar este sesgo y fomentar la diversificación es necesario facilitar la publicación en internet de las obras de teatro que buscamos promover, especialmente aquellas que han sido escritas por dramaturgos menos conocidos. En el contexto inglés se están desarrollando varias bases de datos y bibliotecas digitales con el objetivo específico de incrementar la visibilidad de las escritoras y dramaturgas nacionales, como el *Perdita Project*, la plataforma *Digital Cavendish*, y la página web *Editing Aphra Behn in the Digital Age*. Siguiendo el ejemplo de la previamente citada biblioteca digital y de la base de datos sobre Juan Ruiz de Alarcón, encabezadas por José Enrique López Martínez, se podría hacer un esfuerzo similar para promover las obras escritas por mujeres y por autores procedentes de minorías étnicas y/o raciales. También es importante que estas ediciones online no solo reciban un tratamiento académico adecuado, sino que también estén disponibles como ediciones anotadas en XML, para que puedan ser incluidas y tratadas en estudios cuantitativos.

Siempre que sea posible, también se debe hacer un esfuerzo para poner a disposición de los interesados las obras en otros idiomas para así ampliar el elenco de posibles lectores e investigadores. La mayoría de los hispanistas anglófonos conocen bien el sitio web *Out of the Wings*, que reúne información sobre traducciones al inglés de obras de teatro de la Edad de Oro. Otro proyecto interesante es *EMOTHE: The Classics of Early*

Modern European Theatre, una biblioteca digital similar a la de *ArteLope* que contiene ediciones multilingües de obras de cinco tradiciones básicas del teatro europeo moderno (italiano, inglés, francés, portugués y español). La edición de cada obra contiene al menos dos versiones, una en el idioma original y otra traducida a algún otro idioma, aunque el objetivo es presentar cada uno de ellos en el idioma original y en tres traducciones que se puedan leer junto al texto original. Proyectos como *Out of the Wings* y especialmente *EMOTHE* fomentan el compromiso intercultural y multilingüe y amplían nuestra comprensión de la historia del teatro de una Europa de los siglos XVI y XVII cuyas fronteras literarias demostraron ser mucho más porosas de lo que reconocen nuestras aisladas comunidades académicas actuales.

Otra forma en la que las Humanidades Digitales pueden ayudar a promover cambios en el canon es utilizar el análisis cuantitativo para descubrir nuevas formas de clasificar los textos de acuerdo con intereses de investigación específicos. Por ejemplo, las herramientas digitales facilitan la búsqueda de obras de teatro marcadas por una presencia superior a la media de personajes femeninos, personajes de color u otras características similares que se desee explorar. El sitio web *DraCor* (que significa *Drama Corpora*) proporciona una aplicación que ofrece este tipo de información estadística para obras anotadas, además de un análisis de redes (*Network Analysis*) de sus personajes. Sus crecientes colecciones cubren cada vez más países y más autores europeos, como son, para el caso español el «Spanish Drama Corpus» y el «Calderón Drama Corpus».

En línea con los trabajos mencionados, actualmente estoy colaborando con dos proyectos diferentes que pueden contribuir a ampliar la presencia de personajes femeninos y latinoamericanos en los escenarios contemporáneos, de acuerdo con lo sugerido por el director del festival de Almagro. El primero es *Rolecall*, una base de datos que está actualmente en proceso de construcción y que explora la presencia comparativa y el protagonismo de los personajes femeninos en el teatro europeo durante la Edad Moderna. Esta base de datos, que hoy por hoy contiene algo más de 1.400 obras de cinco países europeos diferentes, se publicará como un portal online de libre acceso durante el próximo año y permitirá visualizar cómo se distribuye el texto de las obras dramáticas de Lope de Vega, Shakespeare y sus contemporáneos entre personajes femeninos y

masculinos.⁸ El segundo proyecto es una base de datos desarrollada por el equipo de investigación teatral del proyecto *América en Madrid* (*AmerMad*) en el que estamos rastreando todas las menciones y representaciones de América—y de personajes americanos—en el teatro renacentista y barroco español. El proyecto está financiado por la Comunidad de Madrid y la base de datos, que también está actualmente en construcción, se completará y estará accesible online a finales de 2022.

Tanto las bases de datos *Rolecall* como *AmerMad* muestran cómo los instrumentos digitales pueden utilizarse para redefinir las prioridades en la selección y lectura de obras clásicas españolas, en este caso para favorecer específicamente el protagonismo femenino y americano. Naturalmente estas prioridades se pueden modificar para utilizar otros estándares, creando así nuevos cánones adaptados a los intereses de cada momento en vez de depender de listas estáticas de textos sagrados.

Una última observación emana del conocimiento aportado por investigadores vinculados al proyecto *REED* sobre la cultura teatral en la Inglaterra de Shakespeare. Muchas publicaciones recientes sobre la historia del teatro inglés de la Edad Moderna han insistido en que se debe dejar de utilizar a los autores como el atributo principal según el cual organizar el corpus nacional. Y es que, tras mirar la evidencia documental recopilada y publicada en *REED*, se está llegando a la conclusión de que éstas deben clasificarse en función de las compañías de teatro que las iban a representar, reconociendo así que eran esas mismas compañías, aún más que el dramaturgo, quienes dictan el tipo de obra que se tiene entre manos. En otras palabras, que tiene más sentido agrupar las obras de teatro en función de la compañía de actores que la encarga para ser interpretada que por el poeta que las haya escrito, ya sea Shakespeare, Ben Jonson o cualquier otro.⁹ Pasar del análisis basado en la autoría de la obra, como predomina actualmente en el estudio del teatro áureosecular español, a un

---

⁸ Mi artículo «Playing Gender: Toward a Quantitative Comparison of Female Roles in Lope de Vega and Shakespeare» presenta algunos resultados preliminares de la explotación de esta base de datos (Amelang: 2019).

⁹ El primer estudio en poner esta nueva perspectiva sobre la mesa fue *The Queen's Men and Their Plays*, co-escrito por los líderes del proyecto *REED* (McMillin y MacLean: 1998). Entre las monografías que siguieron su estela destacan Munro: 2005, Gurr: 2004, Gurr: 2009, Manley y MacLean: 2014, y Dustagheer: 2017. Para un breve análisis del concepto de '*repertory studies*' y su impacto en el mundo de estudios shakespearianos recomiendo Rutter: 2008.

enfoque basado en los repertorios de las distintas compañías teatrales (en inglés llamado *repertory studies*) supondría un cambio revolucionario, una verdadera redefinición del canon dramático. Pero lo cierto es que, según lo que hoy conocemos sobre las relaciones comerciales entre la mayoría de los dramaturgos y las compañías de la España de los siglos XVI y XVII, merece la pena explorar esta forma innovadora de rediseñar los cónpora aquí también.

Sin duda queda mucho por descubrir sobre las obras y la cultura teatral de la España del Siglo de Oro, pero es reconfortante ver la facilidad con la que tantos estudiosos de la comedia clásica española han abrazado la plétora de posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, que sin duda mejorarán nuestra comprensión colectiva de las obras de Lope de Vega, Calderón y sus contemporáneos. Lo mismo puede decirse de la conveniencia de establecer más líneas de comunicación con especialistas en estudios shakesperianos. Compartir las experiencias desarrollando y aprendiendo de proyectos digitales promete un mayor enriquecimiento de los estudios teatrales en ambos ámbitos académicos.

DAVID J. AMELANG
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Bibliografía

AMELANG, David J. (2019), «Playing Gender: Toward a Quantitative Comparison of Female Roles in Lope de Vega and Shakespeare». *Bulletin of the Comediantes*. 71. 1-2. 119-134.

CALVO TELLO, José. (2019). «Diseño de corpus literarios para análisis cuantitativos». *Revista de humanidades digitales*. 4. 115-135.

DUSTAGHEER, Sarah. (2017) *Shakespeare's Two Playhouses: Repertory and Theatre Space at the Globe and the Blackfriars, 1599–1613*. Cambridge. Cambridge University Press.

FERRER VALLS, Teresa (Dir.). (2008) *Diccionario biográfico de actores del teatro clásico español (DICAT)*. Kassel. Reichenberger.

FUCHS, Barbara. (2018). «El Festival de Teatro Clásico de Almagro: 'Reserva natural' del Siglo de Oro: Entrevista a Ignacio García». *Bulletin of the Comediantes*. 70. 2. 213-219.

GUERRERO, Isabel. (2017). «Shakespeare in La Mancha: Performing Shakespeare at the Almagro Corral». *SEDERI*. 27. 27-46.

-----, (2018). «The Exchange of National Authors: Performing Shakespeare in Almagro and Cervantes in Stratford». *Cervantes, Shakespeare y la Edad de Oro de la escena*. Jorge Braga Riera, Javier J. González Martínez y Miguel Sanz Jiménez (coords.) Madrid. Fundación Universitaria Española. 319-333.

GURR, Andrew. (2004). *The Shakespeare Company, 1594-1642*. Cambridge. Cambridge University Press.

-----, Andrew. (2009). *Shakespeare's Opposites: The Admiral's Men, 1594-1625*. Cambridge. Cambridge University Press.

HERNÁNDEZ LORENZO, Laura. (2020). «Humanidades digitales y literatura española: 50 años de repaso histórico y panorámica de proyectos representativos». *Janus: estudios sobre el Siglo de Oro*. 9. 562-595.

MANLEY, Lawrence y Sally-Beth MACLEAN. (2014). *Lord Strange's Men and Their Plays*. New Haven. Yale University Press.

MCMILLIN, Scott y Sally-Beth MACLEAN. (1998). *The Queen's Men and Their Plays*. Cambridge. Cambridge University Press.

MUNRO, Lucy. (2005). *Children of the Queen's Revels: A Jacobean Theatre Repertory*. Cambridge. Cambridge University Press.

RUTTER, Tom. (2008). «Repertory Studies: A Survey». *Shakespeare*. 4. 3. 336-350.

Proyectos Digitales sobre Teatro español

AmerMad. Dir. Antonio Álvarez-Ossorio. <https://www.madrid-ias.eu/es/proyectos/amermad>

ArteLope: Bases de datos y argumentos del teatro de Lope de Vega. Universitat de València. Dir. Joan Oleza. <http://artelope.uv.es/basededatos/index.php>

ArteLope Biblioteca Digital. Universitat de València. Dir. Joan Oleza. <http://artelope.uv.es/biblioteca/index.php>

ASODAT: Bases de Datos Integradas del Teatro Clásico Español. Universitat de València. Dir. Teresa Ferrer Valls. <http://asodat.uv.es>.

Association for Hispanic Classical Theater: *Digital Play Texts*.
<http://www.wordpress.comedias.org/play-texts>

Biblioteca Digital Hispánica.
<http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html>

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
<http://www.cervantesvirtual.com>

Calderón digital: Base de datos, argumentos y motivos del teatro de Calderón.
 Dir. Fausta Antonucci. <http://calderondigital.unibo.it>.

CANON 60. Universitat de València. Dir. Joan Oleza.
https://tc12.uv.es/?page_id=3626

Casa de la Comedias de La Olivera. Dir. Joan Oleza.
<https://tc12.uv.es/?p=3942>

CATCOM: Base de datos de comedias mencionadas en la documentación teatral (1540-1700). Universitat de València. Dir. Teresa Ferrer Valls.
<http://catcom.uv.es>.

Centro de Documentación Teatral. <http://www.teatro.es>
Comedias Sueltas. Dir. Szilvia Szmuk-Tanenbaum.
<https://comediassueltasusa.org>.

Corral de la Montería. Dirs. Piedad Bolaños Donoso, Mercedes de los Reyes Peña, Vicente Palacios y Juan Ruesga Navarro
http://investigacionteatrosiglodeoro.com/?page_id=269

ETSO: Estilometría Aplicada al Teatro del Siglo de Oro. Dirs. Germán Vega García-Luengos, Álvaro Cuéllar González. <http://etso.es>.

Iberian Books. University College Dublin. Dir. Alexander Wilkinson.
<https://iberian.ucd.ie/index.php>.

La dama boba: edición crítica y archivo digital. Università di Bologna. Dir. Marco Presotto. <http://damaboba.unibo.it/index.html>.

Manos Teatrales. Dirs. Margaret Greer, Alejandro García Reidy.
<https://www.manos.net>.

Out of the Wings. Dirs. Catherine Boyle, David Johnston, Jonathan Thacker, Paul Spence. <https://www.outofthewings.org>.

Patio de las Arcas. Dirs. Piedad Bolaños Donoso y Mercedes de los Reyes Peña. http://investigacionteatrosiglodeoro.com/?page_id=281

SdOCORRALES: Corrales de Comedias del Siglo de Oro español. Dir. David J. Amelang. <https://www.sdocorrales.com>

Teatro Clásico Español. Dir. Germán Vega García-Luengos.
http://www.cervantesvirtual.com/portales/teatro_clasico_espanol.

Proyectos Digitales sobre Teatro Inglés

The Bodleian First Folio: A digital facsimile of the First Folio of Shakespeare's Plays, Bodleian Arch. G c.7. <https://firstfolio.bodleian.ox.ac.uk>.

Digital Cavendish. Dirs. Shawn Moore, Jacob Tootalian. <http://digitalcavendish.org>.

Digital Renaissance Editions: University of Victoria. <https://digitalrenaissance.uvic.ca>.

ECCO: *Eighteenth-Century Collections Online* (<https://www.gale.com/primary-sources/eighteenth-century-collections-online>).

Editing Aphra Behn in the Digital Age. <https://www.aphrabejn.online>.

EEBO: *Early English Books Online*. <http://eebo.chadwyck.com>.

EEBO-TCP: *Text Creation Partnership*. <https://textcreationpartnership.org>

EMED: *A Digital Anthology of Early Modern English Drama*. Washington, DC. Folger Shakespeare Library. Dirs. Meaghan Brown, Michael Poston, Elizabeth Williamson. <http://emed.folger.edu>.

Folger Library digital editions: <https://shakespeare.folger.edu/download>

The Henslowe-Alleyn Digitisation Project. Dir. Grace Ioppolo. <https://henslowe-alleyn.org.uk>.

Internet Shakespeare Editions. University of Victoria. <https://internetshakespeare.uvic.ca>.

LEMDO: *Linked Early Modern Drama Online*. Victoria. University of Victoria. Dir. Janelle Jenstad. <https://lemdo.uvic.ca>.

Lost Plays Database. Folger Shakespeare Library. Washington, D. C. Dirs. Roslyn L. Knutson, David McGinnis, Matthew Steggle. <https://lostplays.folger.edu>.

LUNA: *Folger Digital Image Collection*. Folger Shakespeare Library. Washington, D. C. <https://luna.folger.edu>.

Map of Early Modern London. University of Victoria. Dir. Janelle Jenstad. <https://mapoflondon.uvic.ca>.

Perdita Project. <https://web.warwick.ac.uk/english/perdita/html>

Queen's Men Editions. University of Victoria. <https://qme.uvic.ca>.

REED Online: <https://ereed.library.utoronto.ca>

REED Patrons and Performances: <https://reed.library.utoronto.ca>

REED Records of Early English Drama. Dir. Sally-Beth Maclean.
<https://reed.utoronto.ca>.

The Restoration Comedy Project. Universidad de Sevilla. Dirs. María José Mora, Juan Antonio Prieto Pablos, Manuel J. Gómez Lara.
<http://institucional.us.es/restoration>.

Rose Playhouse Timeline: <https://reed.utoronto.ca/rose-playhouse-timeline-demo>

Shakespeare in Quarto. The British Library.
<https://www.bl.uk/treasures/shakespeare/homepage.html>

Shakespearean London Theatres. De Montfort University
<http://shalt.dmu.ac.uk>

Proyectos Digitales sobre Teatro internacional

DraCor. Drama Corpora. <https://dracor.org>

EMOTHE: The Classics of Early Modern European Theatre. Universitat de València. Dir. Joan Oleza. <https://emothe.uv.es>.