

TEMA 18 (20 del libro antiguo): *EL TEATRO BARROCO*

- 1) Estructura y forma de la comedia
 - 1.1 Características de la comedia.
 - 1.2 Tipos de dramas.
- 2) Escenarios y modalidades del teatro barroco.
- 3) Temas de la comedia barroca.
- 4) Lope de Vega
- 5) Calderón de la Barca
- 6) Los autos sacramentales.
- 7) Estudio de Fuenteovejuna de Lope de Vega

1) Lope de Vega es el verdadero creador de la comedia barroca, entendido el término como sinónimo de obra teatral. Este teatro supone el **rechazo de las reglas y preceptos del teatro clásico**, sustituidos por la imitación de la riqueza y variedad de la vida de una forma libre y natural; su idea del teatro es expuesta en el poema Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo

- ✦ **Rechazo de la regla de las tres unidades:** de acción (la obra debía desarrollar un único conflicto dramático), de tiempo (en un tiempo reducido, un día como máximo) y de lugar (en un solo lugar).
- ✦ **Mezcla de lo trágico y lo cómico** en una misma obra.
- ✦ **División de la obra en tres actos o “jornadas”**, frente a los cinco del teatro clásico: primer acto, planteamiento del conflicto, normalmente muy rápido; segundo, nudo o máxima tensión de la intriga; tercero, desenlace, muy al final para mantener la atención del espectador. Dentro de cada acto distinguimos cuadros o escenas por cambios métricos o de personajes.
- ✦ **Variedad de estilo**, que se ajusta a la regla del **decoro**: cada personaje debe comportarse y hablar de acuerdo con su caracterización y estado social. Por eso en una misma obra conviven lenguaje culto, popular e incluso vulgar.
- ✦ **Variedad métrica.** Todas las comedias se escriben en verso, pero frente a la uniformidad del teatro clásico, se alternan versos largos y cortos, agrupados en variedad de estrofas. Lope explica el uso de cada una (ej. “Sonetos para los que esperan”)
- ✦ **Personajes-tipo** (p.271, 338 del libro antiguo)

En cuanto a los **tipos de dramas**, se distinguen **dos** por su extensión:

- **Obras largas:** divididas a su vez en :
 - **Serias:** tragedias, tragicomedias (tema del honor) y autos sacramentales.
 - **Cómicas:** destacamos dos: las de capa y espada (caballeros, amor, cercanía) y las palatinas (nobles, amor, lejanía).
- **Obras cortas:** Situadas en el concepto de “espectáculo” que era el teatro: entremeses, loas, jácaras, etc. (ver página 272)

TEMA 18 (20 del libro antiguo): *EL TEATRO BARROCO*

2) Frente a la ausencia de escenarios fijos y de compañías estables de cómicos en el siglo anterior, en la transición al siglo XVII crece la actividad teatral. Se estabilizan los escenarios, se consolidan las modalidades dramáticas y crece el interés del público por las representaciones:

- Existía un **teatro popular**, destinado al público en general, que se representaba en los **corrales de comedias**, compuestos por un patio cubierto por toldos, en el que se situaban los hombres de pie, frente al escenario, y al fondo, en la “cazuela”, las mujeres, rigurosamente separadas de los hombres; y unas galerías laterales en cuyos balcones se aposentaban los nobles y gente principal. En el escenario, cubierto por un tejadillo, apenas si se utilizaban decorados. (ver páginas 273-275 o 341 y ss. del libro antiguo)
- También había un **teatro cortesano**, destinado al público selecto de la Corte, que se caracterizaba por un mayor lujo y fastuosidad, con ricos decorados y sorprendentes artificios y tramoyas.
- Una tercera modalidad era el **teatro religioso**, cuya tradición arranca de la Edad Media y alcanza un gran auge con los **autos sacramentales**, que se representaban el día del Corpus en escenarios móviles formados por tablados y carros, sobre los que se montaba una aparatosa escenografía.

3) Responden a cuatro grandes principios ideológicos que inspiran todo el teatro barroco:

- **Exaltación de la Monarquía:** el rey es la cumbre de la escala social, encarna la justicia y su figura es intocable. Se ha hablado de cierta “democracia” del teatro barroco, ya que se presenta al rey como identificado con el pueblo llano, al que defiende de los atropellos de ciertos nobles desaprensivos.
- **Defensa de la religiosidad tradicional**, ya que el teatro barroco, religioso o profano, se inspira en los principios del Concilio de Trento, y se convierte así en instrumento de propaganda de la religión católica.
- **El amor**, que es un motivo fundamental en la acción dramática: los conflictos amorosos dan lugar al enredo, al equívoco y a los celos, situaciones que se resuelven casi siempre con un final feliz. La relación amorosa se establece en un plano de igualdad; la pareja perfecta es la de protagonistas nobles: un **galán**, noble, apuesto y enamorado; y una **dama** bella, discreta y guardadora de su honra. Además suele haber otra pareja paralela, que tiene como eje al **gracioso** o **donaire**, personaje cómico y bufonesco, de origen humilde, poco agraciado físicamente, materialista, malhablado, cobarde y socarrón, que le sirve al caballero de criado e incluso de alcahuete, y es el contrapunto realista de su señor. Este personaje suele andar enamorado de la criada de la dama, con lo que facilita las relaciones de su señor.
- **El honor**, eje de la mayoría de los conflictos del teatro barroco, tiene una doble vertiente:
 - ◆ Es una **virtud social**: toda persona está obligada a defender su honra ante la opinión de los demás, pues no sólo hay que ser honrado, sino

TEMA 18 (20 del libro antiguo): *EL TEATRO BARROCO*

que sobre todo hay que parecerlo. La mujer es la causa, casi siempre involuntaria, de los conflictos de honor, aunque la deshonra recae sobre el hombre, quien habrá de reparar la ofensa con la venganza.

- ◆ Es una **virtud individual**, inherente a la persona. Cualquiera puede tener honor, siempre que sea castellano viejo. Así, los villanos también pueden ser honrados, pues su condición de campesinos les libera de toda sospecha de parentesco con la raza judía y certifica, por tanto, su limpieza de sangre. Los mejores dramas barrocos tienen como protagonistas a villanos honrados que defienden su honor conyugal o familiar frente a los atropellos de nobles desaprensivos, mientras que el rey justifica la venganza sobre el agresor o le castiga él mismo. La comedia nueva acepta que el campesino rico sea capaz de sentimientos distinguidos.

⇒ 4) **Vida.** Lope de Vega nació en Madrid (1562) de familia sin fortuna pero hidalga. Desde muy niño, aun sin saber escribir, componía versos. A los diecisiete años se enamoró de Elena Osorio (poéticamente *Filis*), bella mujer separada de su marido y que le fue infiel tras cinco años de relación. Siéndose herido en su orgullo, se vengó insultándola en unos poemas ofensivos, por lo cual fue detenido. Se le condenó a cuatro años de destierro de Madrid, y a dos de Castilla. Lope no escarmentó: a los pocos días de ingresar en prisión, volvió a injuriar a Elena, y la primera pena fue elevada a ocho años. El escritor decide cumplir su destierro en Valencia, y sale de Madrid en febrero de 1588.

Cuatro meses después se casó con Isabel de Urbina (*Belisa*), e inmediatamente se alistó en la “Armada Invencible”, pero no es seguro que participara en los combates. A su regreso vivió con su mujer en Valencia y Alba de Tormes. Convertido en autor famoso, y ya viudo, regresa a Madrid. Algunos de sus nuevos amoríos causan escándalo.

En 1598 Lope vuelve a casarse con Juana de Guardo, hija de un rico abastecedor de carnes. Nadie pudo creer que lo hacía enamorado, pero se engañó si se casó por la rica dote de su esposa: su suegro no la hizo efectiva. Lope siguió llevando una vida agitada: se instala en Toledo, pasa temporadas en Sevilla, mantiene relaciones ilícitas con otras mujeres, sus hijos Jacinta y Carlos Félix mueren muy pronto, queda viudo... Y decide ordenarse sacerdote, pero al final de su vida, tuvo amores con la bella Marta de Nevares (*Amarilis*), que, poco después, enloqueció y quedó ciega. Lope murió, con gran dolor de su público, en agosto de 1635.

▪ Géneros literarios que cultivó

Cultivó todos los géneros literarios vigentes en su época, con las únicas excepciones importantes de las novelas picaresca, morisca y de caballerías. Pero su dedicación principal fue el teatro.

⇒ **Obras Líricas.** Su poesía es de extraordinaria riqueza y variedad. Muchas veces se funda en experiencias personales. Su lírica presenta a menudo un fundamento autobiográfico, de expresión de sentimientos determinados por su vida privada.

De carácter **amoroso** son, por ejemplo, los romances a *Filis* y a *Belisa* alusivos a sus relaciones con ambas mujeres y su destierro en Valencia; o sus

TEMA 18 (20 del libro antiguo): **EL TEATRO BARROCO**

bellísimos sonetos, motivados por su ruptura con Elena Osorio, vista como un corderillo que se ha apartado de su mayoral.

También es Lope el más importante **poeta religioso** del siglo XVII, con impresionantes poemas de contrición y amor de Dios. Ese carácter poseen, por ejemplo, los *Cuatro soliloquios*.

Entre sus poemas líricos abundan los escritos con ánimo **alegre o burlador** como las *Rimas de Tomé de Burguillos*, en donde Lope, en varios sonetos alude, por ejemplo, a unos grotescos amores del poeta con “la señora Juana”, lavandera del Manzanares o satiriza la moda culterana (fundamentalmente a Góngora).

- ⇒ **Obras épicas.** Lope, deseoso de emular la gloria de los más grandes poetas épicos del Renacimiento italiano, Ariosto y Tasso, escribió des grandes poemas épicos *La Hermosura de Angélica* y *La Jerusalén conquistada*. De tema español es *La Dragontea*. En *La Gatomaquia* realiza una divertida parodia de los poemas épicos (sus personajes son gatos).
- ⇒ **Obras en prosa.** Lope rindió tributo a la novela pastoril (*La Arcadia*) a la bizantina (*El peregrino en su patria*), y a la narración breve, al modo de la *Novelas ejemplares* cervantinas, en sus *Cuatro novelas a Marcia Leonarda*. Pero su obra en prosa más importante es *La Dorotea*, dialogada al modo de *La Celestina*, y, como ésta, no representable, dada su extensión.
- ⇒ **Autor dramático.** Aun siendo ingente la tarea literaria que acabamos de repasar, constituye sólo una parte relativamente pequeña de su labor. Porque escribió 1500 obras teatrales (sólo se conserva una tercera parte).

La amplitud de la obra de Lope hace imposible un estudio pormenorizado de sus piezas teatrales. Nos limitaremos a tres de las más conocidas.

Fuenteovejuna. Su originalidad consiste en la creación del personaje colectivo del pueblo, que acaba con la injusticia del comendador por medio de la rebelión y el tiranicidio. La estudiaremos en el último apartado.

Peribáñez y el comendador de Ocaña. Es otro drama de comendador, pero índole diferente. Aquí Lope enfrenta al villano rico y cristiano viejo Peribáñez al comendador, en un drama de honor. La intervención del rey perdonando a Peribáñez de la muerte del comendador repite, ahora desde el punto de vista social, la reivindicación del orden legítimo representado por la monarquía.

El caballero de Olmedo. Basada en la historia real del asesinato de un caballero, en 1532, en el camino de Medina del Campo a Olmedo, este drama se carga de tintes trágicos: el público conocía el desenlace y el protagonista, don Alonso, presiente su destino y enfrenta con valor. Hay influencia de La Celestina.

- **Discípulos de Lope**
- **Guillén de Castro**, valenciano, cuya obra principal es *Las mocedades del Cid*.

TEMA 18 (20 del libro antiguo): *EL TEATRO BARROCO*

- **Tirso de Molina**, madrileño, seudónimo del mercedario fray Gabriel Téllez; es el más importante de los discípulos de Lope, a quien se debe uno de los mejores dramas del siglo: *El condenado por desconfiado*, y el primer tratamiento dramático de la figura de don Juan: *El burlador de Sevilla y convidado de piedra*.
 - **Juan Ruiz de Alarcón**, natural de Méjico, a quien sus contemporáneos hicieron objeto de crueles burlas por ser jorobado. Obra fundamental suya es *La verdad sospechosa*.
- 5) **Vida.** Nació en Madrid en 1600, de una familia hidalga procedente de Cantabria. Se educa con los jesuitas y estudio Derecho en la Universidad de Salamanca. Integrado en la vida de la corte, escribe en sus comienzos comedias de enredo y alterna representaciones para palacio y los corrales. Como premio a su labor, Felipe IV le concede el hábito de caballero de la orden de Santiago. A los 50 años se ordena sacerdote y se dedica en exclusividad a escribir autos sacramentales y obras para palacio —óperas, zarzuelas, etc.—. Al morir deja escritos ochenta autos sacramentales y unas ciento veinte comedias.

Obra. Si el teatro de Lope está estrechamente ligado a las sobrias condiciones escénicas de los corrales, las obras de Calderón han de relacionarse con el **ambiente palaciego** para el que fueron escritas en su mayor parte. Las comedias de Calderón son de una gran variedad: dramas religiosos y filosóficos, tragedias, comedias de capa y espada, de enredo y otras en las que la persona humana aparece libre desde un punto de vista moral, pero sometida a fuerzas contradictorias que limitan su capacidad de juicio y elección. Además, en casi todas ellas, plantea el autor las consecuencia de transgredir el orden, tanto moral y religioso como social, con fines claramente aleccionadores o didácticos. **El tema del honor**, como expresión de estos principios, adquiere en Calderón un valor fundamental.

Dos obras condensan todos los aspectos característicos del teatro calderoniano: *El alcalde de Zalamea* y *La vida es sueño*. (pág.285-287)

6) El auto sacramental puede definirse como una obra dramática en un acto, alegórica, y que alude casi siempre al misterio de la Eucaristía. Mediante la alegoría se representan los conceptos abstractos de la teología. La representación se daba en una plaza sobre carros en los que aparecían enfrentados el bien y el mal, defendiendo Dios al hombre de las acechanzas del Demonio. A veces se representaba en el espacio que quedaba libre entre dos o cuatro carros.

La escenografía de los autos era deslumbrante. Los carros tenían máquinas y trampillas, las cuales permitían apariciones y desapariciones súbitas, que ángeles volasen y otros muchos efectos que causaban la estupefacción de los asistentes, poco acostumbrados a tales despliegues técnicos. El lujo del vestuario y de los motivos pictóricos contribuía aún más a la seducción del público. Todos los aspectos del arte dramático ocupaban su lugar en el auto: danza, poesía, pintura, figuración, etc. Los autos fueron unos excelentes instrumentos de propaganda de los valores religiosos.

TEMA 18 (20 del libro antiguo): *EL TEATRO BARROCO*

Calderón de la Barca es considerado unánimemente como el autor de los más perfectos autos sacramentales. Entre ellos sobresale *El gran teatro del mundo*.

En 1765 fueron prohibidos porque la ideología ilustrada los consideraba inverosímiles y censuraban la mezcla de lo sagrado con lo profano.