

Teatro del Siglo de Oro

Tema 6: de la página 170 a la página 176.

Índice:

1.-El teatro en el Renacimiento.

2.-El teatro en el Barroco.

- 2.1.-Introducción.
- 2.2.-Los corrales de comedias.
- 2.3.-Renovación de Lope de Vega.
- 2.4.-Obras de Lope de Vega.
- 2.5.-Renovación de la fórmula de Lope de Vega: Calderón de la Barca.
- 2.6.-Obras de Calderón de la Barca.

1.-El teatro en el Renacimiento

Siguiendo la tradición medieval, a principios del siglo XVI predominaban los temas religiosos y pastoriles (**autos** y **églogas**), aunque algunos autores empiezan a introducir en este tipo de obras episodios de carácter cómico.

Por otro lado, en universidades se representaban algunas **tragedias** en latín para público culto.

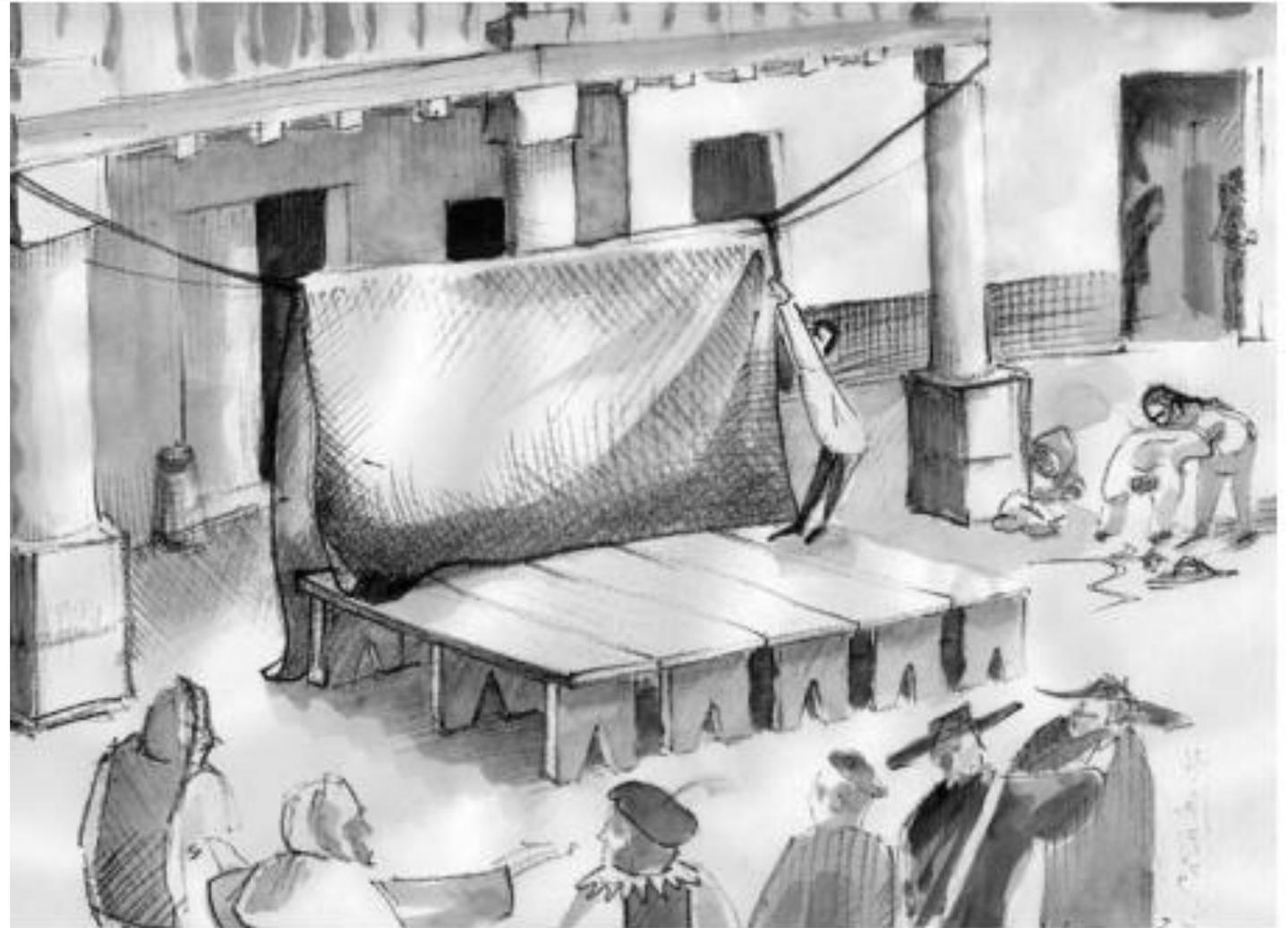
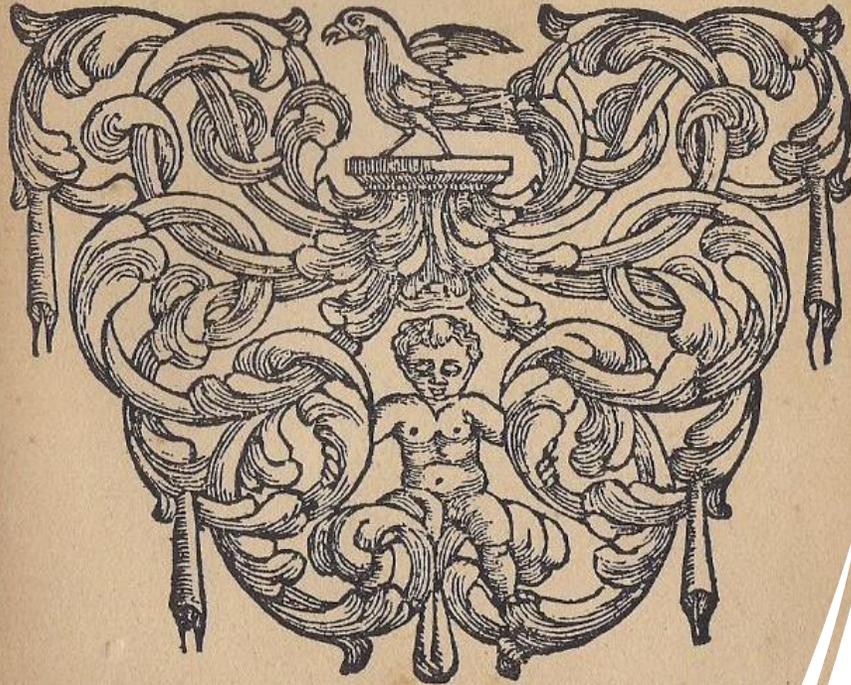

LÁMINA I. Teatro en la calle en tiempos de Lope de Rueda
(ilustración de Antonio Dávalos)

Lope de Rueda

COMEDIAS Y PASOS

LOS ENGAÑOS : MEDORA : LOS CRIADOS : LA CARÁTULA
CORNUDO Y CONTENTO : EL CONVIDADO : LA TIERRA
DE JAUJA : PAGAR Y NO PAGAR : LAS ACEITUNAS
EL RUFÍAN COBARDE : LA GENEROSA PALIZA
LOS LACAYOS LADRONES

Lope de Rueda (1510-1565) popularizó la comedia. Entre los actos introdujo unos intermedios breves de carácter cómico llamados **pasos**, que estaban protagonizados por personajes populares.

A finales del siglo XVI comenzaba a triunfar en la escena la nueva fórmula teatral de **Lope de Vega**.

2.-El teatro en el Barroco

2.1.-Introducción

Representación del auto sacramental "La Divina Filotea" de D. Pedro Calderón de la Barca ante la Casa Consistorial de Madrid en 1681.

En el siglo XVII el teatro se convierte en un negocio sostenido por las cofradías religiosas de beneficencia, que conseguían con las representaciones fondos para mantener hospitales y para sus obras de caridad.

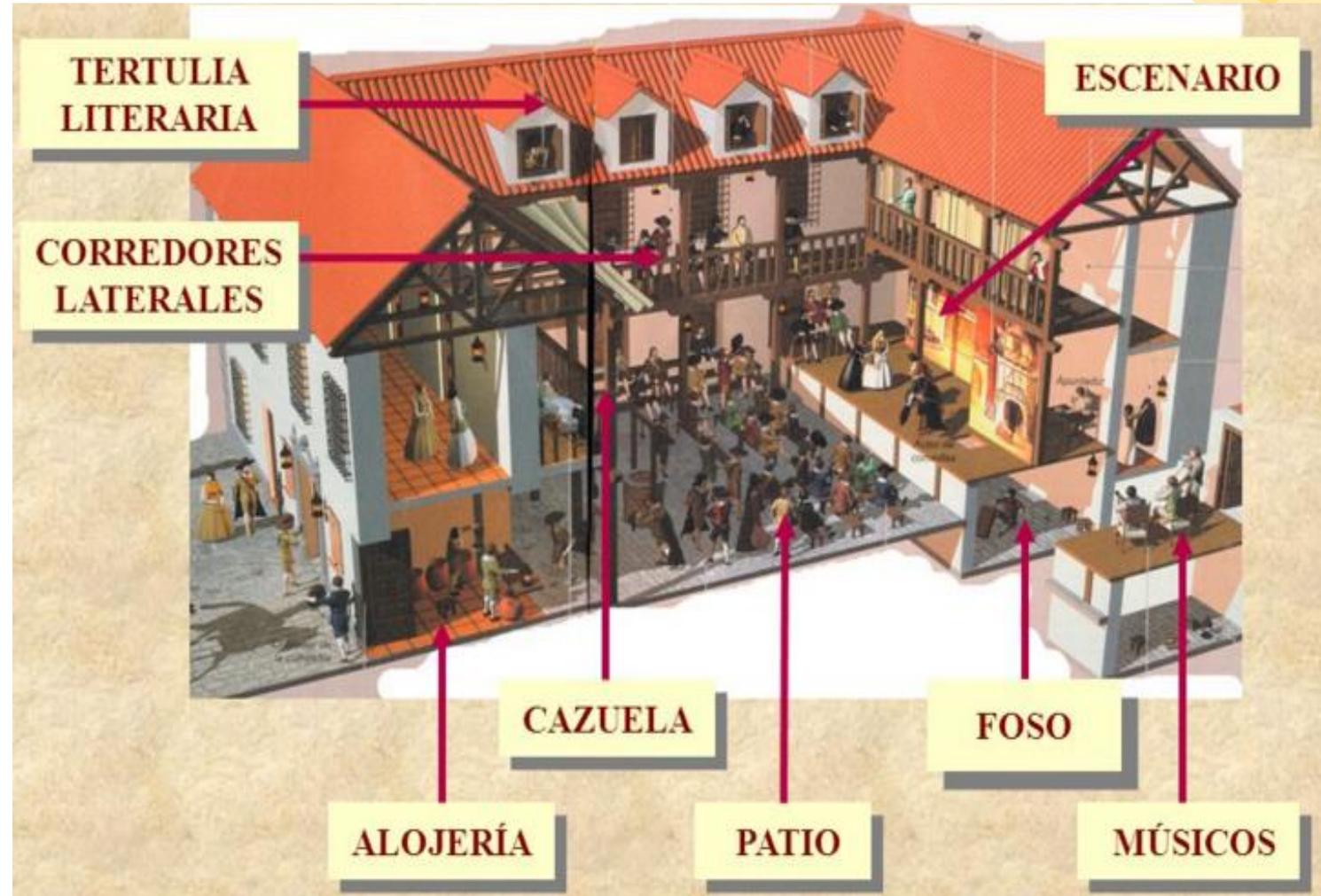
Podemos diferenciar:

- El **teatro religioso** con los **autos sacramentales** que se representaban el día del Corpus en las plazas públicas sobre carros móviles.
- El **teatro cortesano** se desarrolló en los **salones de nobles y reyes**.
- El **teatro popular** se convierte en espectáculo de masas con representaciones en los **corrales de comedias** a los que asisten personas de todas las clases sociales.

2.2.-Los corrales de comedias.

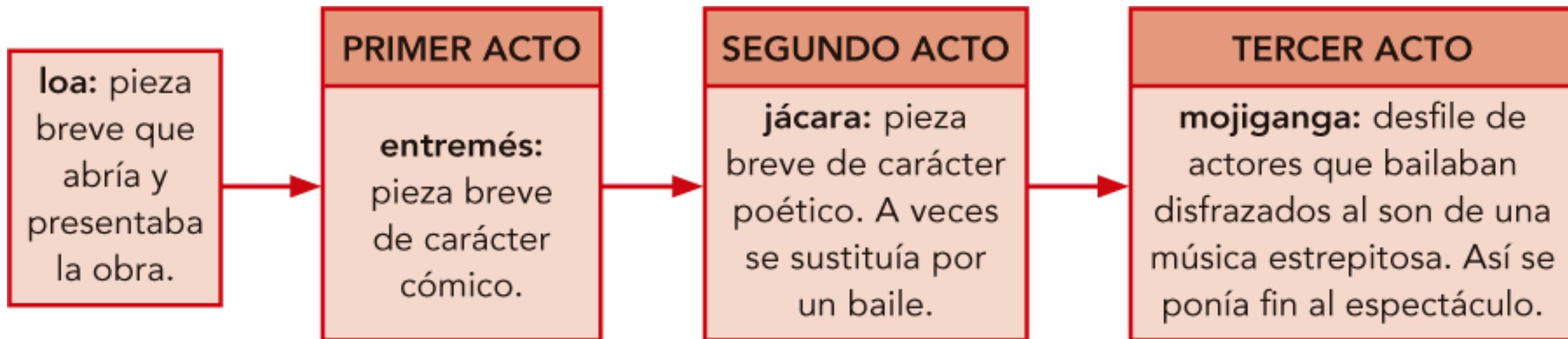
Patios de vecindad que se habilitaban como escenario, aprovechando las ventanas y los balcones de las casas.

Durante la temporada teatral, los corrales de comedias ofrecían representaciones todas las tardes. La función empezaba bastante pronto, para aprovechar la luz solar, y duraba varias horas.

El **teatro** era el **espectáculo total**; además de la comedia, se intercalaban entre los tres actos loas, entremeses, jácaras y bailes o mojigangas.

La **estructura** de la representación era la siguiente:

2.3-Renovación de Lope de Vega

Su teatro estaba destinado a un público amplio, predominaba la acción con numerosos personajes, y destacaban los diálogos llenos de lirismo y musicalidad.

Lope de Vega explicó su nueva fórmula teatral en el discurso *Arte nuevo de hacer comedias* (1609).

Características

Mezcla de lo trágico y lo cómico. Lope de Vega defiende que pueden darse juntos, tal y como ocurre en la vida real.

Ruptura de la regla de las tres unidades. La norma clásica exigía que la obra debía tener una sola acción principal y desarrollarse en un único lugar a lo largo de un solo día. Lope rompe esta regla: además de la acción principal, introduce otras acciones paralelas; los hechos pueden durar varios días y desarrollarse en varios lugares.

División de la obra en tres actos. Se corresponden con el planteamiento, el nudo y el desenlace.

Adecuación del lenguaje y la versificación. Los distintos personajes deben expresarse de acuerdo con su condición.

Temas variados. Para Lope cualquier asunto de la vida cotidiana puede ser el centro de una obra teatral, aunque los que generalmente están más presentes en sus obras son el honor y el amor.

Personajes

Lope de Vega presenta en sus obras **personajes tipo**, que no evolucionan a lo largo de la acción dramática.

-
- **El galán y la dama.** Son jóvenes enamorados, nobles, bellos y virtuosos. Él destaca por su idealismo y generosidad, y ella por su audacia y su constancia. Se mueven por el amor, los celos y la honra.
  - **El gracioso y la criada.** También están enamorados. Él es el criado del galán, su consejero y confidente. Es gracioso y cobarde. Ella es la criada y confidente de la dama.
  - **El caballero.** Es un noble, padre, esposo o hermano de la protagonista femenina que ha sido deshonrada. Su función es restituir el honor de la familia.
  - **El poderoso.** Es un joven noble, injusto, que genera el conflicto de la obra. Su castigo solo puede proceder del rey.
  - **El rey.** Es un anciano prudente y justo. Figura de autoridad que al final establece el equilibrio y el orden rotos por los abusos de los poderosos. A veces, el propio rey, cuando es joven, se comporta de forma injusta, pero en ese caso solo Dios puede castigarle.
  - **El villano.** Es un campesino rico que fundamenta su honra en su limpieza de sangre, pues es "cristiano viejo".

2.4.-Obras de Lope de Vega

Algunas obras de Lope de Vega		
Comedias de capa y espada y de enredo	Tratan temas contemporáneos y lo más importante es la intriga .	<ul style="list-style-type: none"> • <i>El perro del hortelano</i> • <i>La dama boba</i> • <i>Las bizarrías de Belisa</i>
Dramas de honor	El personaje es un labrador rico , cristiano viejo enfrentado a un noble que lo ha deshonrado.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fuente Ovejuna</i> • <i>Peribáñez y el comendador de Ocaña</i> • <i>El mejor alcalde, el rey</i> • <i>El villano en su rincón</i>
Dramas trágicos	Obras de asunto grave y profundo con final trágico .	<ul style="list-style-type: none"> • <i>El caballero de Olmedo</i> • <i>El castigo sin venganza</i>

2.5.-Renovación de la fórmula de Lope de Vega: Calderón de la Barca (1600-1681).

A medida que el siglo XVII avanzaba, el Imperio español se iba sumiendo en una profunda crisis que hizo crecer en los hombres del Barroco un sentimiento de incertidumbre, pesimismo y desengaño.

El triunfo de la Contrarreforma favoreció la huida hacia lo espiritual. Este hecho influyó decisivamente en la obra de Calderón, hombre reflexivo y discreto.

Calderón escribió obras siguiendo la fórmula creada por Lope de Vega y llegando incluso a perfeccionarla; pero también desarrolló un teatro para el público cortesano de palacio, pues a partir de 1630 obtuvo diferentes cargos públicos y favores de los poderosos.

Calderón **perfeccionó** algunos aspectos del **teatro lopesco**.

Simplifica la fórmula teatral y elimina todo lo innecesario, por lo que reduce el número de personajes.

Perfecciona la estructura: cada acto termina en un momento de tensión que va creciendo hasta llegar al clímax y al desenlace final.

Frecuentemente, la acción comienza *in medias res*.

Procura respetar la unidad de acción.

Incluye numerosos monólogos que expresan los pensamientos, las dudas y la subjetividad de los personajes.

Utiliza un lenguaje barroco, rico y brillante.

Introduce innovaciones técnicas que complican la escenografía y da mayor importancia a la música.

Refleja en sus obras la mentalidad barroca tanto en sus comedias como en sus autos sacramentales.

2.6.-Obras de Calderón de la Barca

Algunas obras de Calderón de la Barca		
Comedias de capa y espada, y de enredo	Comedias en las que predomina la acción y que tienen siempre un final feliz . Su finalidad es divertir al espectador.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>La dama duende</i> • <i>Casa con dos puertas, mala es de guardar</i>
Comedias costumbristas	El honor campesino : como en las obras de Lope, el personaje es un labrador rico, cristiano viejo, enfrentado a un noble que lo ha deshonrado.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>El alcalde de Zalamea</i>
Dramas de honor	El honor trágico : historias en las que los celos del marido obsesionado por guardar su honra terminan con la muerte de las inocentes esposas.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>A secreto agravio, secreta venganza</i> • <i>El pintor de su deshonra</i> • <i>El médico de su honra</i> • <i>El mayor monstruo, los celos</i>
Dramas filosóficos	Presentan los problemas humanos universales a partir de la concepción barroca del mundo: la vida es vanidad, sombra, sueño, ficción...	<ul style="list-style-type: none"> • <i>La vida es sueño</i>