

EL TEATRO BARROCO

Lengua castellana y Literatura
1º Bachillerato

El teatro antes del Barroco

Las **églogas de Juan del Enzina y Lucas Fernández**, escritas en el tránsito entre la Edad Media y el Renacimiento, constituyen las primeras manifestaciones del teatro profano en España.

Durante el siglo xvi, el teatro se interpreta en las iglesias .

Pero en las obras de **Torres Naharro, Gil Vicente, Lope de Rueda** se **prefiguran** rasgos que cuajarán, al final de la centuria y gracias a Lope de Vega, en una **exitosa fórmula dramática**:

La comedia nueva

Bartolomé de Torres Naharro

(h. 1485-h. 1520)

Aportaciones

El tema de la honra, que trata en *Himenea*.

La teorización sobre la comedia.

El proemio de su obra *Propaladia* es un antecedente del *Arte nuevo de hacer comedias* (1609), de Lope de Vega.

Gil Vicente

(1465-h. 1536)

Aportaciones

Tragicomedia de Don Duardos.

Elementos que configurarán la comedia barroca: el tema del amor, el motivo del disfraz o la inclusión de romances y cancioncillas populares.

Lope de Rueda

(h. 1510-1565)

Aportaciones

Creador del subgénero dramático conocido como **paso** o **entremés**.

Piezas cómicas breves protagonizadas por personajes tipificados: el bobo, el cornudo...

El entremés se representará durante los entreactos de la comedia principal.

Los corrales de comedias

Siglo xvii

Aparecen por primera vez en Europa locales destinados de manera estable y exclusiva a la representación de obras de teatro.

En Inglaterra

Construcciones poligonales o circulares con un patio central donde se levantaba un escenario cuadrado, con dos o tres pisos de galerías.

En Francia

Locales destinados al juego de pelota, de forma rectangular.

En Italia

Teatros *all'italiana*, con el patio de butacas en forma de herradura y palcos superpuestos.

En España

Corrales de comedias, patios de vecindad adaptados para albergar representaciones de forma estable.

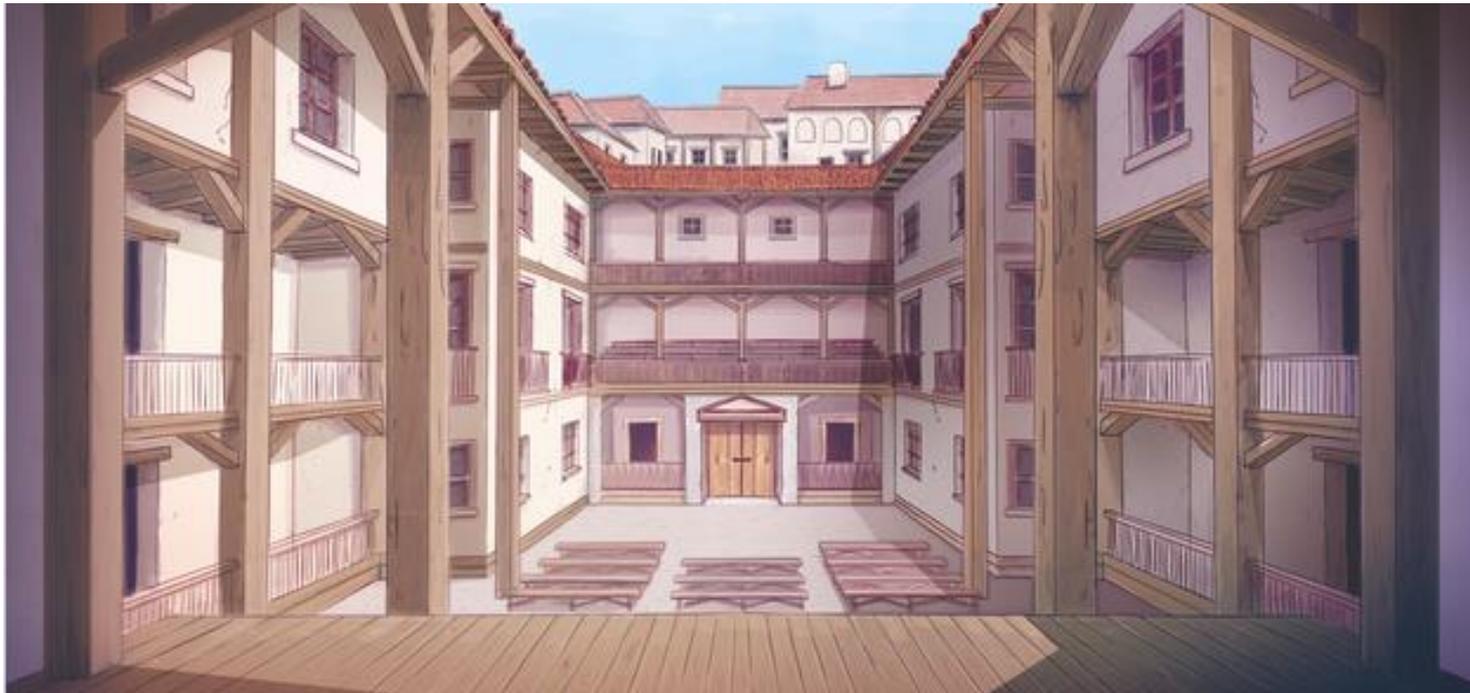
El **teatro** se convierte en el **espectáculo popular por excelencia**.

Las autoridades, conscientes de su importancia social, ejercerán un **control estricto sobre él**.

Se crea la figura del **protector de comedias**, que regula la entrada de las compañías y hace cumplir el reglamento.

Estructura de los corrales de comedias

- ❑ Asistían, sin mezclarse, todos los estamentos sociales.
- ❑ Constituían un microcosmos, reflejo de la extrema jerarquización presente en la vida real.
- ❑ Las obras trataban de satisfacer los gustos y expectativas de este público diverso.
- ❑ Unos exigían diversión, y otros calidad poética.

La comedia nueva

Los **dramas del Barroco español** se ajustan a una fórmula consolidada por Lope de Vega, la llamada **comedia nueva**, que consagró la libertad del creador y, a la vez, la necesidad de amoldarse a los gustos del público.

Características de las obras del teatro barroco

- Escritas en verso y combinan estructuras métricas diferentes.
- Tres actos o jornadas (planteamiento, nudo y desenlace).
- No respetan las unidades de lugar, tiempo y acción.
- Combinan lo trágico y lo cómico.
- Desarrollan argumentos muy variados, tomados de fuentes diversas.
- Doble finalidad: entretener al pueblo en época de crisis y difundir la ideología de las clases dominantes en defensa del orden político y social.

Temas

Temas fundamentales que se desarrollan en los dramas barrocos

La honra

- Propio de los nobles y los limpios de sangre.
- Es la reputación que se tiene ante los demás.
- Se pierde por un insulto, un desprecio o un comportamiento sospechoso de la esposa, la hija o la hermana.
- La defensa o la recuperación de la honra constituyen el motor de la acción.

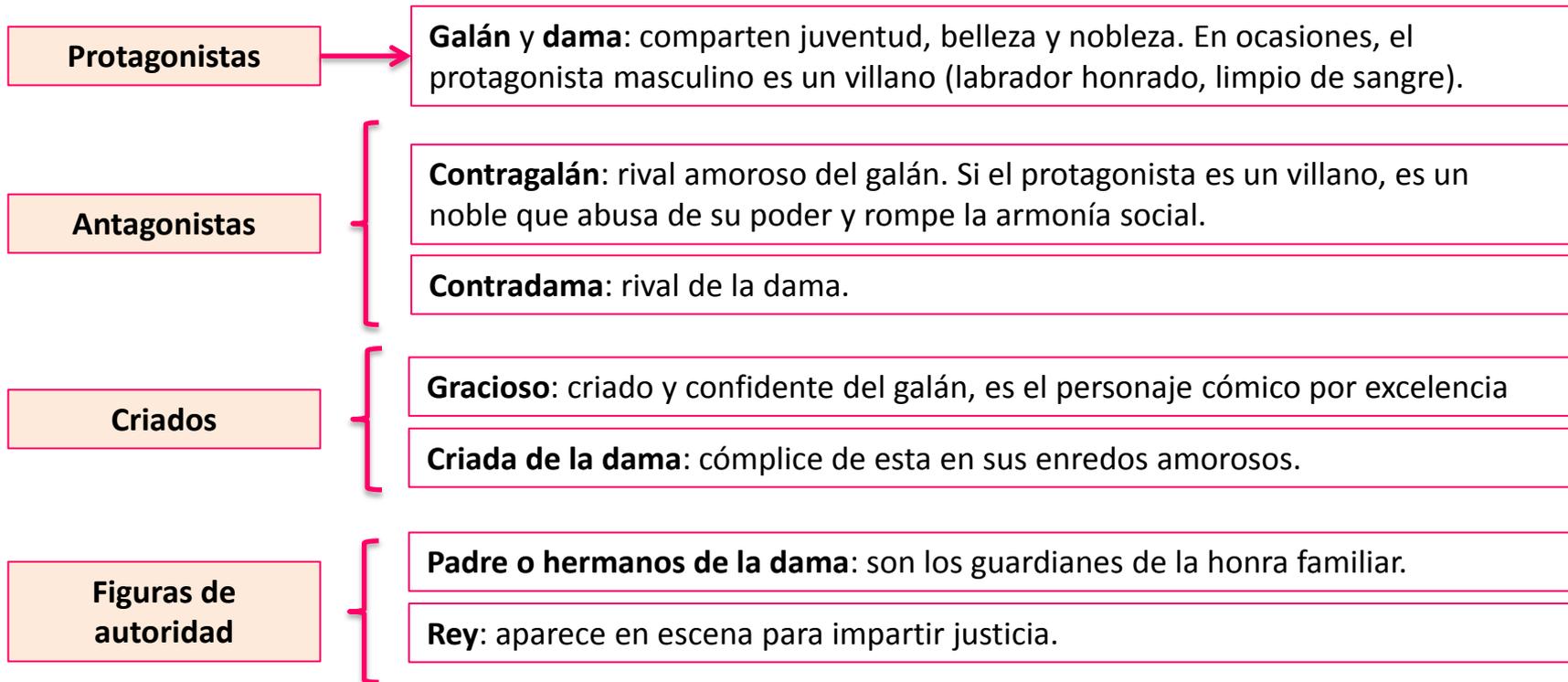
El amor

- El conflicto dramático nace de la rivalidad amorosa o de la oposición de la familia de la dama a la relación con el galán.
- Los sentimientos de los jóvenes protagonistas chocan con los rígidos códigos de la honra.

Personajes

Tipificados: representan rasgos y funciones fijas.

Tipos de la comedia nueva

Lope de Vega

BIOGRAFÍA

(1562-1635)

- ❑ Nació en Madrid.
- ❑ Estudió en el Colegio de los Jesuitas de Madrid y en la Universidad de Alcalá de Henares.
- ❑ Su vida estuvo marcada por una formidable capacidad de trabajo y por sus apasionados amores.
- ❑ Se alistó en la Armada Invencible.
- ❑ Sus éxitos en el corral de comedias se alternan con decepciones en su vida privada.
- ❑ Se ordenó sacerdote tras quedarse viudo y morir su hijo.
- ❑ Al final de su vida conoció a su último gran amor, Marta de Nevares, a quien cuidará cuando quede ciega.
- ❑ Las multitudinarias honras fúnebres tras la muerte de Lope atestiguan su influencia en la escena cultural y social de su tiempo.

Las comedias lopescas conectaron de inmediato con el público heterogéneo que abarrotaba los corrales de comedias.

Claves de su éxito

- Habilidad en el empleo y la recreación de motivos propios de la poesía popular.
- Agilidad de la acción, que garantizaba el entretenimiento.
- Intensidad lírica del texto que logra sus mejores momentos en la expresión emocional de los personajes.

Obra dramática

Inmensa producción dramática

Se conservan más de trescientas obras de atribución segura. Pero escribió muchas más.

Destacan tres núcleos

Dramas del poder injusto

Noble que abusa de su poder y pretende a la esposa o prometida de un villano. Este, desde la dignidad de su condición de cristiano viejo, acude al rey demandando justicia.

- *El mejor alcalde, el rey*
- *Peribáñez y el comendador de Ocaña*
- *Fuenteovejuna*

Comedias de capa y espada

Ambientación urbana y contemporánea, tienen como motor dramático el amor, potencia capaz de vencer cualquier norma u obstáculo.

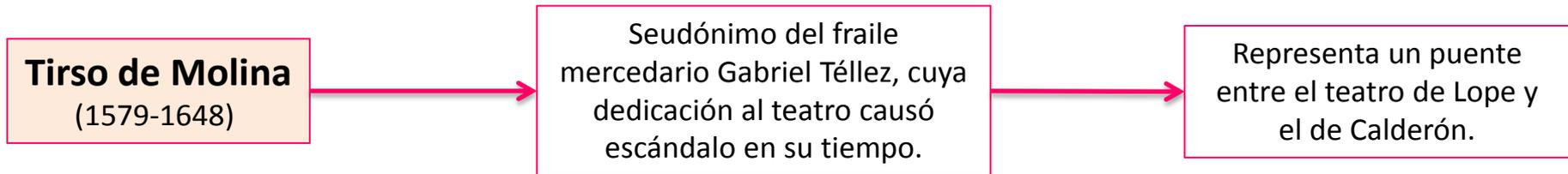
- *La dama boba*
- *El acero de Madrid*
- *El perro del hortelano.*

Tragedias

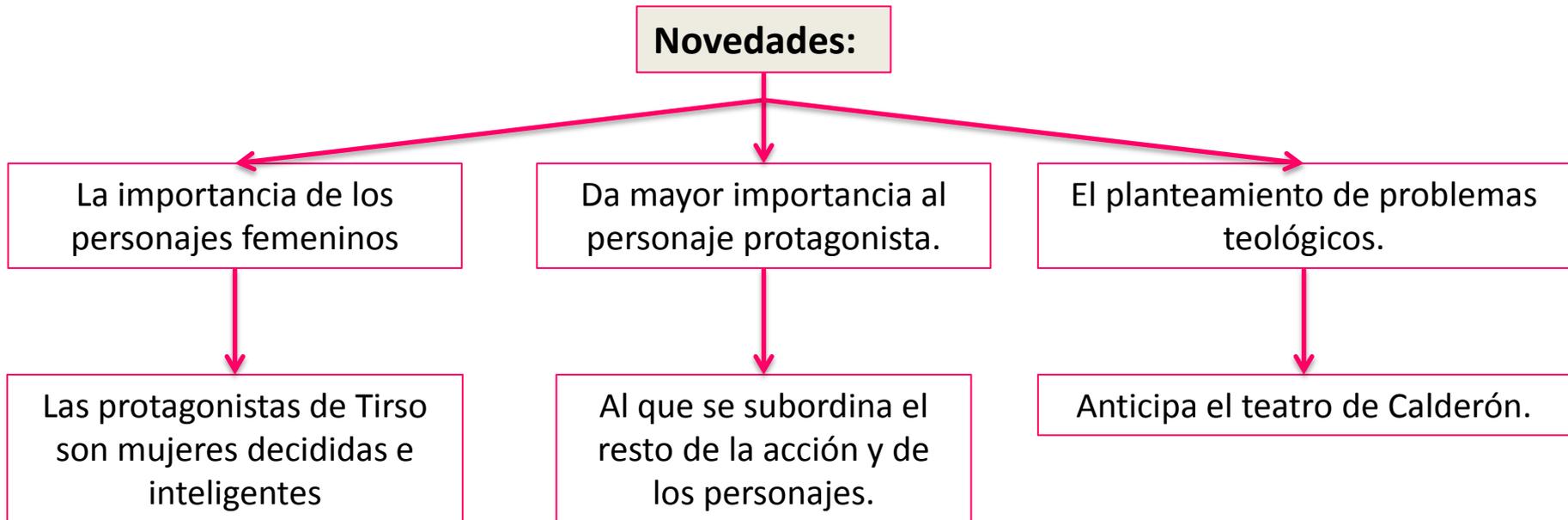
Se recrean, entrelazados, los temas universales del amor y la muerte; la exigencia de salvaguardar el honor conduce a un desenlace funesto.

- *El caballero de Olmedo*
- *El castigo sin venganza*

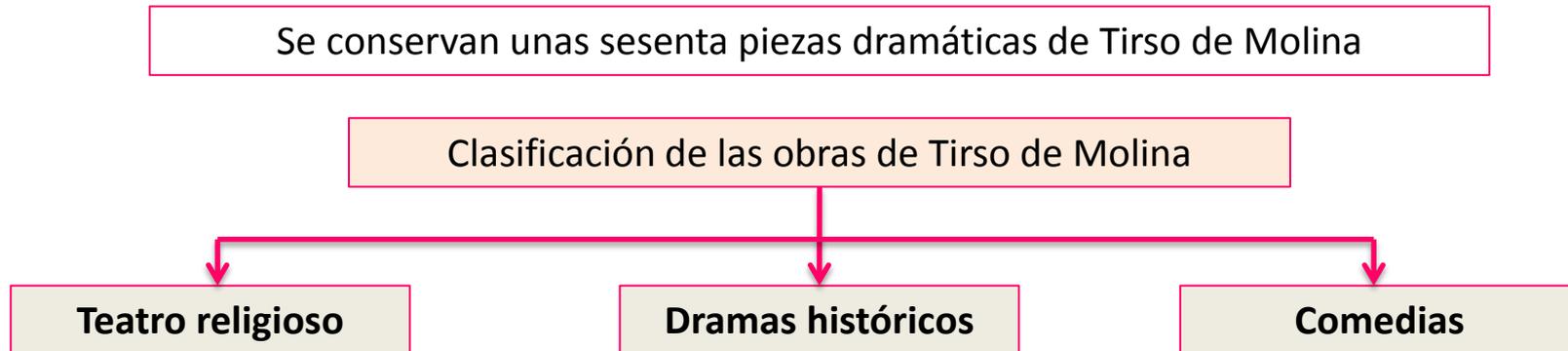
Tirso de Molina

Se ajusta fielmente a la fórmula de Lope

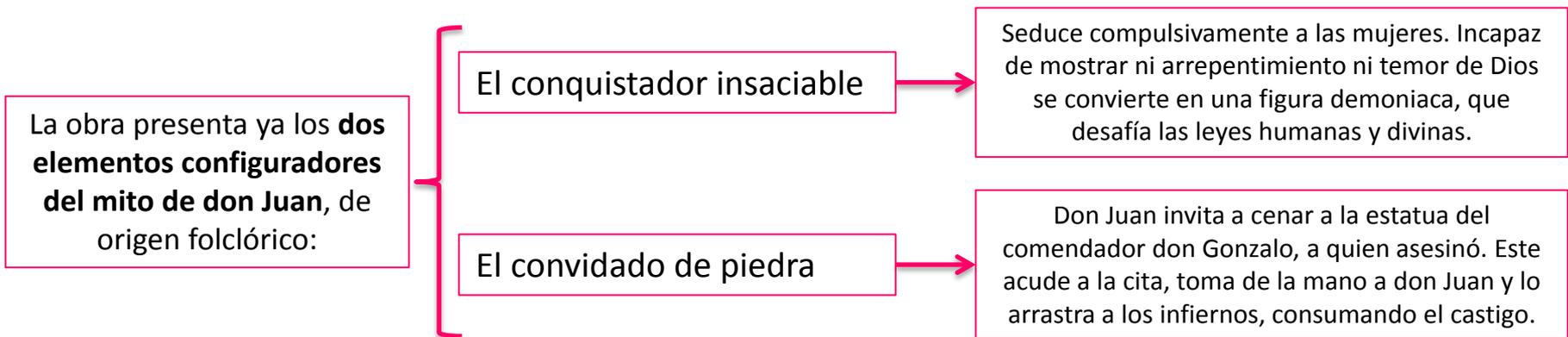

Obra dramática

El burlador de Sevilla

En *El burlador de Sevilla* aparece por primera vez el personaje de don Juan.

Calderón de la Barca

BIOGRAFÍA (1600-1681)

- ❑ Nació en Madrid.
- ❑ Familia de la baja nobleza.
- ❑ Fue nombrado director de representaciones de la corte.
- ❑ Concibió muchas de sus obras para ser representadas en el Buen Retiro y en los jardines y estanques del palacio: permitían una espectacular escenografía.
- ❑ Tras participar como soldado en diversas contiendas militares, se ordenó sacerdote en 1651.
- ❑ Desde entonces, se volcó, sobre todo, en la creación de autos sacramentales.
- ❑ Murió en Madrid.

El teatro de Calderón se caracteriza por su profundidad filosófica

Dos temas fundamentales

El conflicto entre la libertad y el destino.

La consideración de la vida y la percepción como sueño, engaño o ilusión.

Expresados a través de **densos y elaborados monólogos**.

Clasificación de las obras de Calderón

Comedias de capa y espada

Llevan al límite el enredo amoroso, en un perfecto engranaje que incluye disfraces, malentendidos y constantes entradas y salidas de la escena.

- *La dama duende*
- *Casa con dos puertas, mala es de guardar*

Dramas de honor

La sola sospecha de un comportamiento deshonoroso lleva a los maridos a asesinar a sus esposas.

- *El médico de su honra*
- *El pintor de su deshonra*
- *A secreto agravio, secreta venganza*
- *El alcalde de Zalamea*

Dramas filosóficos

Se plantea, así, el conflicto entre el libre albedrío y la predestinación.

- *La vida es sueño*
- *La hija del aire*

La vida es sueño

- Esta obra representa la culminación del teatro barroco español.
- Caracterizada por la hondura de pensamiento y cualidades formales y estructurales.
- Estrenada en 1635.

Temas

- Reflexión sobre la fugacidad de la vida o la vanidad de las apariencias.
- La necesidad de mantener siempre un comportamiento virtuoso.
- La primacía de la libertad sobre el destino.
- La victoria sobre las propias pasiones.

Los autos sacramentales

- Piezas alegóricas para ilustrar la doctrina cristiana.
- Se representaban el día del Corpus.
- Tenían como finalidad consolidar el ideario contrarreformista.
- A pesar de su extrema exigencia teológica, gozaron de gran éxito de público.
- Uso de música y efectos escénicos espectaculares.

Entre los autos sacramentales escritos por Calderón, destaca → *El gran teatro del mundo*