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.

© Oxford University Press España, S. A.

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.

© Oxford University Press España, S. A.

Personajes

Tipificados: representan rasgos y funciones fijas.

Tipos de la comedia nueva

Protagonistas	**Galán** y **dama**: comparten juventud, belleza y nobleza. En ocasiones, el protagonista masculino es un villano (labrador honrado, limpio de sangre).
Antagonistas	**Contragalán**: rival amoroso del galán. Si el protagonista es un villano, es un noble que abusa de su poder y rompe la armonía social.
	Contradama: rival de la dama.
Criados	**Gracioso**: criado y confidente del galán, es el personaje cómico por excelencia
	Criada de la dama: cómplice de esta en sus enredos amorosos.
Figuras de autoridad	**Padre o hermanos de la dama**: son los guardianes de la honra familiar.
	Rey: aparece en escena para impartir justicia.

© Oxford University Press España, S. A.

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.

© Oxford University Press España, S. A.

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*

© Oxford University Press España, S. A.

Tirso de Molina

Tirso de Molina
(1579-1648)

Seudónimo del fraile mercedario Gabriel Téllez, cuya dedicación al teatro causó escándalo en su tiempo.

Representa un puente entre el teatro de Lope y el de Calderón.

Se ajusta fielmente a la fórmula de Lope

Novedades:

- La importancia de los personajes femeninos
  - Las protagonistas de Tirso son mujeres decididas e inteligentes
- Da mayor importancia al personaje protagonista.
  - Al que se subordina el resto de la acción y de los personajes.
- El planteamiento de problemas teológicos.
  - Anticipa el teatro de Calderón.

© Oxford University Press España, S. A.

Obra dramática

Se conservan unas sesenta piezas dramáticas de Tirso de Molina

Clasificación de las obras de Tirso de Molina

- **Teatro religioso**
- **Dramas históricos**
- **Comedias**

El burlador de Sevilla

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

La obra presenta ya los **dos elementos configuradores del mito de don Juan**, de origen folclórico:

- El conquistador insaciable → Seduce compulsivamente a las mujeres. Incapaz de mostrar ni arrepentimiento ni temor de Dios se convierte en una figura demoniaca, que desafía las leyes humanas y divinas.
- El convidado de piedra → Don Juan invita a cenar a la estatua del comendador don Gonzalo, a quien asesinó. Este acude a la cita, toma de la mano a don Juan y lo arrastra a los infiernos, consumando el castigo.

© Oxford University Press España, S. A.

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**.

© Oxford University Press España, S. A.

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 deshonroso 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*

© Oxford University Press España, S. A.

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*

© Oxford University Press España, S. A.