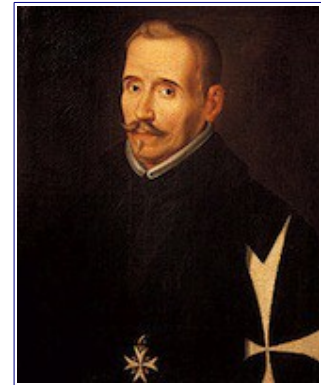

EL TEATRO DEL SIGLO DE ORO

Félix Lope de Vega y Carpio (1562–1635) fue uno de los más importantes poetas y dramaturgos del Siglo de Oro español y, por la extensión de su obra, uno de los más prolíficos autores de la literatura universal.

El llamado por Cervantes “Fénix de los ingenios y Monstruo de la Naturaleza” renovó las fórmulas del teatro español en un momento en el que este comenzaba a ser un fenómeno cultural de masas. Máximo exponente, junto a Tirso de Molina y Calderón de la Barca, del teatro barroco español, sus obras siguen representándose en la actualidad y constituyen una de las más altas cotas alcanzadas en la literatura y las artes españolas. Fue también uno de los grandes líricos de la lengua castellana y autor de varias novelas.

Se le atribuyen unos 3.000 sonetos, tres novelas, cuatro novelas cortas, nueve epopeyas, tres poemas didácticos y varios centenares de comedias. Amigo de Quevedo y de Juan Ruiz de Alarcón, enemistado con Góngora y en larga rivalidad con Cervantes, su vida fue tan extrema como su obra. Puedes leer su biografía en [este enlace](#).

En este tema nos centraremos exclusivamente en su producción teatral.

Lope de Vega es el creador del teatro clásico español, uno de los hechos más destacados del Siglo de Oro. Casi sin existir tradición anterior, inventa un género de enorme éxito. Expuso sus teorías teatrales en un largo poema didáctico de 389 versos, *El arte nuevo de hacer comedias en este tiempo* (1609).

Características de la comedia nacional creada por Lope:

- a) No se respetan las reglas de las tres unidades del teatro greco-romano y renacentista:
- *Unidad de acción*: no hay una única acción, sino que en la mayoría de las ocasiones, encontramos dos acciones, una protagonizada por personajes nobles y otras por criados.
 - *Unidad de lugar*: las obras se desarrollan en muy diferentes lugares, de forma que de una escena a otra se dan enormes saltos, como palacios, campos de batalla, castillos, poblados... casi sin solución de continuidad.
 - *Unidad de tiempo*: el teatro clásico grecolatino establecía que entre el comienzo de la acción y su final no podían transcurrir más de 24 horas dramáticas. Frente a eso, la comedia nacional amplía el límite y las obras pueden abarcar días, meses o incluso años.

- b) Se mezclan lo cómico (personajes de baja condición y acontecimientos divertidos) y lo trágico (personajes nobles y hechos desgraciados), como sucede en la vida real. El final es feliz.
- c) Los personajes principales son:
- *El caballero*: joven y honrado, valiente, defensor del rey. Se enamora de la correspondiente dama.
 - *El villano*: alguien del pueblo llano, tratado con enorme respeto por ser cristiano viejo, trabajador, honesto... y por ser el que paga. Antes el villano era tratado como un tonto; ahora se produce un ennoblecimiento en su tratamiento.
 - *El "gracioso"*: hombre glotón y chistoso, cuyas historias amorosas van paralelas a las de su señor: se enamora de la criada de la dama.
 - *El Rey*: joven y alocado o bien maduro y justo.
- d) Las obras tienen tres actos o jornadas, que se corresponden con el esquema de exposición, nudo y desenlace. El teatro grecolatino disponía la trama en cinco actos, tal como se hará en la Francia de los siglos XVII y XVIII (Neoclasicismo).
- e) El texto se escribe siempre en verso, como es normal en la producción teatral de la época, con gran variedad métrica (versos de 11 y 8 sílabas) y estrófica (romances, redondillas, décimas, sonetos, etc., cada una para un momento determinado).
- f) Se incorporan a la obra bailes y letrillas para ser cantadas en el inicio de las representaciones o en los entreactos. Estos textos cantados constituirán poco a poco un género propio llamado *Zarzuela*.
- g) La temática es nacional: se tratan temas generalmente del país, como la defensa de la Monarquía, de la Religión y, sobre todo, del Honor. Este puede perderse por actos propios (cobardía, traición) o ajenos (insultos, infidelidad). En ese caso se requiere una venganza inmediata. Ese es el núcleo de muchas comedias.

Lugares de representación.

Las obras de Lope y de otros autores contemporáneos se representaban en los llamados "Corrales de comedia": patios de las casas de vecinos en cuyo fondo se construía un sencillo escenario. La gente del pueblo estaba de pie en el patio y los adinerados alquilaban los balcones de los pisos superiores. Las mujeres estaban separadas de los hombres por cuestiones morales y las representaciones se hacían a la luz del día. Muchos moralistas criticaban las representaciones teatrales populares, por considerarlas inmorales, ya sea por el

comportamiento de la gente, la vida que llevaban los cómicos, etc., llegando a estar prohibidas en algunas ocasiones. Sucedió lo mismo en otros lugares (Londres).

Los corrales más famosos fueron los madrileños "De la Cruz" y "Del Príncipe", con "hinchadas" enemigas: "chorizos" y "polacos". Posteriormente se construyó el "Teatro del Buen Retiro", en Madrid, mucho mejor acondicionado, donde estrenó con frecuencia Calderón de la Barca.

Se cree que Lope de Vega escribió alrededor de 1500 obras, de las que conservan 314 comedias y 42 autos sacramentales. Citaremos algunas de sus obras más conocidas e importantes, que podemos dividir las en dos grupos principales:

- Comedias de tema nacional: *El mejor alcalde, el rey*, *Fuenteovejuna*, *Peribáñez y el comendador de Ocaña*, *El Caballero de Olmedo*, basada en una letrilla popular.
- Comedias de tema inventado (como las llamadas "de amor" o "Comedias de capa y espada", que mostraban la vida ajetreada de la corte): *La dama boba*, *El perro del hortelano*.

Además escribió Autos Sacramentales, comedias religiosas, mitológicas, etc.

Su teatro fue enormemente popular. El estilo se basa en la espontaneidad, la vitalidad y la frescura, pues Lope sabe conectar con los gustos del público. A veces resulta repetitivo y descuidado. Su lirismo es espectacular.

Pedro Calderón de la Barca (1600-1681)

El teatro de Calderón de la Barca, continuador del de Lope, es más reflexivo y menos popular, pues escribe sin tanta precipitación; sus obras poseen una mayor hondura y están mejor acabadas. Podemos decir que Calderón de la Barca lleva a la perfección la fórmula dramática creada por Lope de Vega. Se dedicó por entero al teatro. Se conservan 120 comedias y 80 autos sacramentales, además de obras menores, como entremeses y zarzuelas.

En su producción se pueden señalar dos épocas:

- Hasta 1635 sigue el estilo de Lope: *La dama duende*, *Casa con dos puertas, mala es de guardar*.
- Desde 1635 a 1681 perfecciona su estilo y presta más cuidado a los detalles. Es un teatro más "barroco". Comienza a tratar temas más trascendentes. Sus obras son más perfectas, aunque a veces también menos vitales, menos frescas. Sus mejores obras son las esta época: *El alcalde de Zalamea* y *La vida es sueño*.

Uno de los temas favoritos de Calderón es el que encontramos en los llamados **dramas de honor**. Dentro de esta temática son famosas sus obras *El médico de su honra*, *El mayor monstruo los celos* o *A secreto agravio, secreta venganza*. El código del honor en Calderón es muy rígido: la mera sospecha de deshonor por parte de la mujer requiere una venganza, una reparación.

También destacan sus **Autos sacramentales**: obras en un acto de tema religioso, con personajes alegóricos (el Pecado, la Iglesia...) que desarrollaban, mediante una alegoría, un argumento religioso. Finalizaban con una exaltación del sacramento de la Eucaristía. Se escenificaban el día del Corpus, y tuvieron un éxito tremendo. Poco a poco se fueron paganizando, hasta el punto de que llegaron a estar prohibidos. Los principales Autos Sacramentales de Calderón son *El gran Teatro del mundo* y *La vida es sueño*, donde desarrolla el mismo tema que en la comedia homónima.

El estilo de Calderón perfecciona el de Lope. Sus rasgos más característicos son la necesidad de orden y claridad. De ahí la importancia que da a los monólogos (personajes solos en escena que resumen lo sucedido para clarificar la situación). También destaca un mayor cuidado por los aspectos formales y por la escenografía. Muchas de sus obras no se representaron en los corrales de comedia populares, sino en teatros de la Corte.

Otros autores

Hemos visto que el teatro fue un género enormemente popular en la época. Junto a Lope y Calderón encontramos a otros muchos autores. Citaremos a los principales:

- Tirso de Molina (1579-1648).
- Guillén de Castro (1569-1631).
- Ruiz de Alarcón (1581-1639).
- Rojas Zorrilla (1607-1648).
- Agustín Moreto (1618-1669).

El más importantes de estos autores citados fue **Tirso de Molina** (pseudónimo de Gabriel Téllez), miembro de la Orden de la Merced. Tiene obras religiosas, históricas y de costumbres. Destacamos las siguientes:

- *La prudencia en la mujer*, una de las mejores comedias del teatro clásico español.
- *El burlador de Sevilla y convidado de piedra*, en la que aparece por primera vez la figura de **don Juan**, que fue tratada después por otros autores como Molière, Mozart (en su ópera *Don Giovanni*) y Zorrilla.
- *El condenado por desconfiado*, de tema religioso.

