

El teatro barroco. 1.2

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

Principales obras dramáticas: *Fuenteovejuna*, *El caballero de Olmedo*, *El castigo sin venganza*.

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*

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.
- ❑ En 1651 se ordenó sacerdote y se volcó en la creación de autos sacramentales.
- ❑ Murió en Madrid.

El teatro de Calderón se caracteriza por su profundidad filosófica

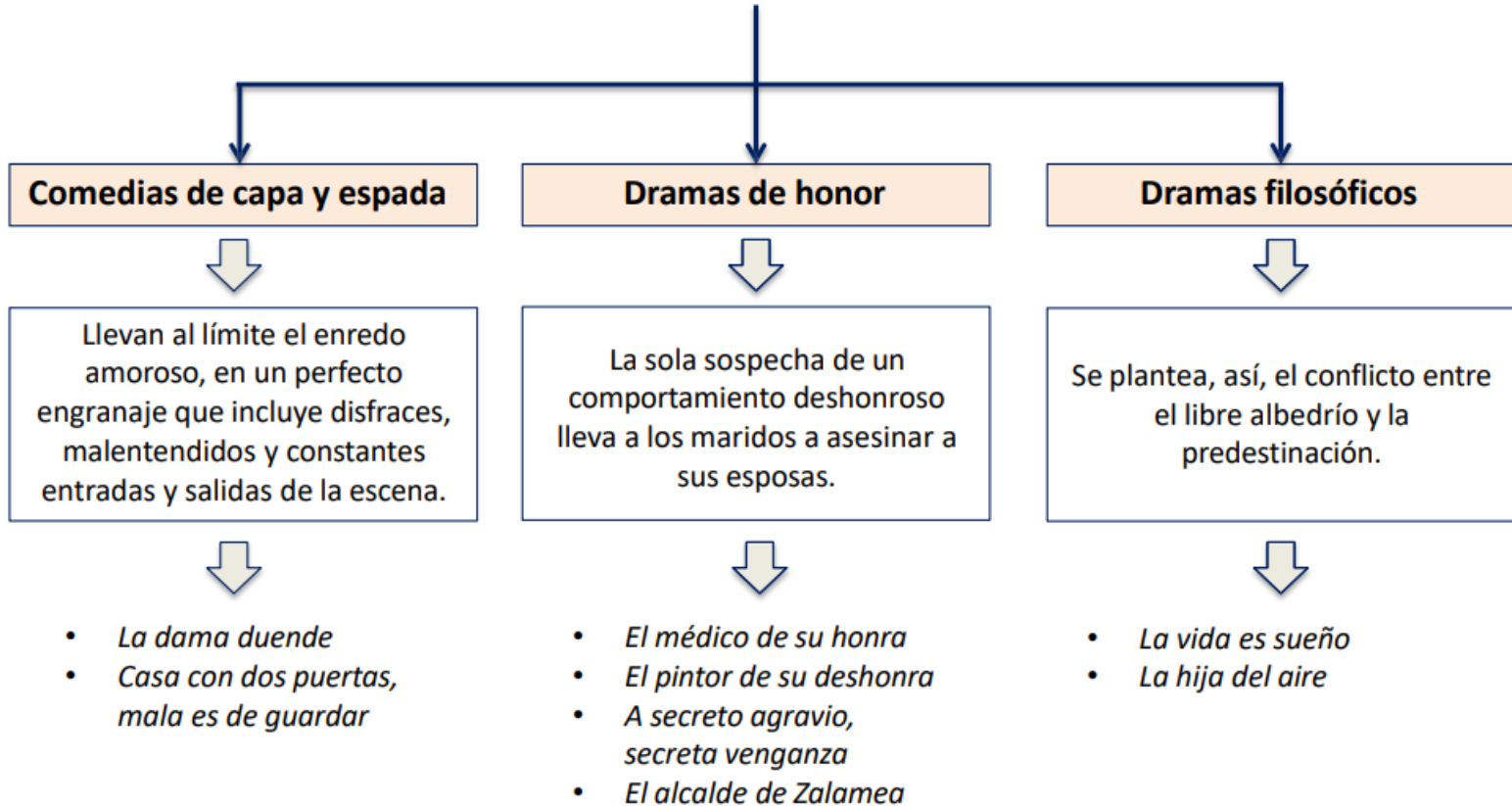
Dos temas fundamentales

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.**

Obra dramática

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 →

La cena del rey Baltasar
El gran teatro del mundo

Calderón de la Barca (1600-1681)

Vida

Madrileño como Lope y Tirso, estudió en las universidades de Alcalá y Salamanca. Fue ordenado caballero de la Orden de Santiago y estuvo siempre relacionado con la corte, donde acabó siendo capellán.

Obra

Significó la culminación del teatro del Siglo de Oro. En un primer estilo recogió las innovaciones de Lope con un tratamiento muy personal.

En un segundo estilo se apartó del maestro y profundizó en sus preocupaciones filosóficas y existenciales: su título emblemático es *La vida es sueño* donde sintetizó la idea barroca del desengaño y el libre albedrío.

Su producción alcanza 110 títulos:

Escuela de Lope de Vega	Escuela de Calderón de la Barca
<ul style="list-style-type: none"> • Fundamentos del teatro barroco: juntos, temas y personajes. • La obra como un espectáculo total (teatralidad) 	<ul style="list-style-type: none"> • Primer estilo: seguidor de Lope y sus cambios. • Reducción del espectáculo y del movimiento. • Mayor estilización, intensificación y condensación.
<ul style="list-style-type: none"> • La comedia como imitación de la vida. • Mayor protagonismo del conjunto de personajes y de las situaciones que de las individualidades. 	<ul style="list-style-type: none"> • Segundo estilo: teatro reflexivo y filosófico. • Personajes individuales elevados a la categoría de símbolos, valores universales o ideas.
<ul style="list-style-type: none"> • Complejidad y cambios de acciones y situaciones. • Arte cercano al público: espontaneidad y naturalidad, sobre todo, en el lenguaje. • Combinación de elementos populares. • Numerosos personajes en escena: vistosidad, escasa profundización en los caracteres. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor elaboración y artificio en los argumentos, las tramas y las construcciones dramáticas. • Lenguaje adornado con más recursos barrocos. • Aristocrático y de composición elegante. • Reducción del número de personajes y anécdotas: profundización e intensificación de caracteres.

Monólogo de Laurencia en Fuenteovejuna

<https://youtu.be/1dh18QrwX5I?si=bA-Zin7vq7dLeQuR>

Monólogo de "La vida es sueño" - La Farándula del Mar

<https://youtu.be/BEXlw3Qofo?si=Stui0Lfo7z44oV2o>

Seguidores de Lope de Vega

Guillén de Castro

Las mocedades del Cid

Juan Ruiz de Alarcón

La verdad sospechosa
Las paredes oyen

Luis Vélez de Guevara

Reinar después de morir

Tirso de Molina (1579-1648)

Pseudónimo de fray Gabriel Téllez.

Fiel continuador de la comedia nueva, aportó las siguientes novedades:

Creación de grandes caracteres

Indagación en el tratamiento psicológico

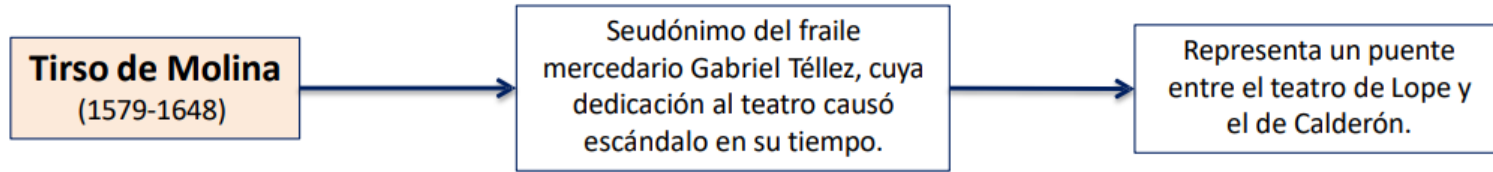
Protagonismo de las mujeres

Preocupación por temas teológicos, éticos y transcendentales

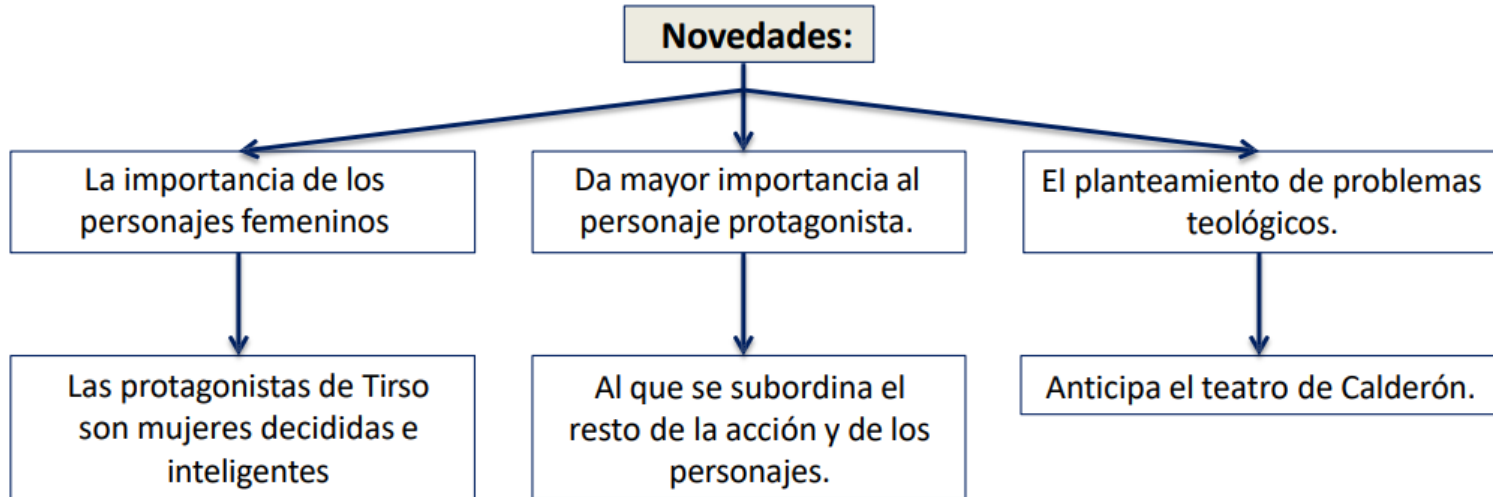
Inspiración en la realidad social y religiosa

La prudencia en la mujer, El vergonzoso en palacio, Marta la piadosa, Don Gil de las calzas verdes, El burlador de Sevilla y convidado de piedra, El condenado por desconfiado

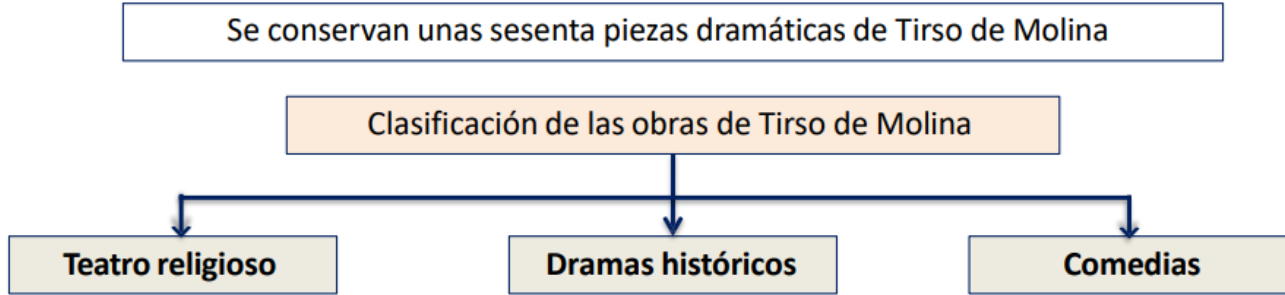
Tirso de Molina

Se ajusta fielmente a la fórmula de Lope

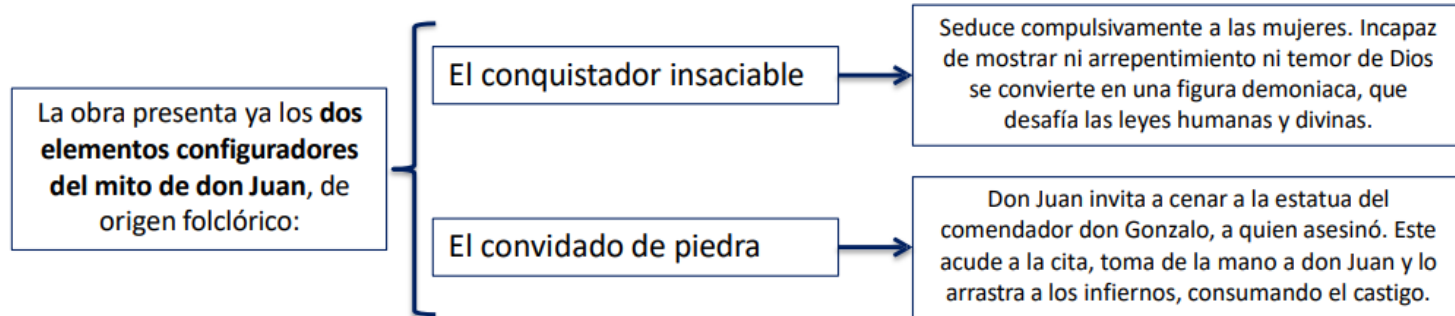

Obra dramática

El burlador de Sevilla

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

Seguidores de Calderón de la Barca

Francisco de Rojas
Zorrilla

*Del rey abajo,
ninguno*

Agustín Moreto

*El lindo don Diego
El desdén con desdén
El parecido en la corte*