

TEMA 52.
CREACIÓN DEL TEATRO
NACIONAL. LOPE DE
VEGA.

1. Características del teatro del siglo XVII

En el XVI, junto a las piezas breves tradicionales, se representan tragedias y comedias, y el teatro se va convirtiendo en espectáculo mayoritario.

Hay un teatro universitario, centrado en la tragedia clásica.

Se abandonan las plazas para buscar lugares de representación cerrados, y en el XVII se establece el “corral”.

Otros teatros siguen la moda italiana, con mayor complejidad escénica; comienzan a construirse teatros palaciegos (Teatro del Buen Retiro).

Los corrales de comedias

Junta de Corrales: vigilaba la censura y el orden público en las representaciones.

Distribución: patio (soldados), gradas, “cazuela” (mujeres), tablado o escenario y “altoteatro”, aposentos (nobleza), desvanes (cultos), “tertulia”, “alojeo” (frutas y bebidas).

Distintos precios según el lugar, que elegía cada clase social o cultural.

Las compañías teatrales

Se contrataban en Cuaresma y tras actuar en Madrid se iban de gira por provincias.

Distintos nombres según el nº de componentes (de 1 a 16).

Las representaciones pasaron de sólo en los festivos, a dos semanales o a diario. Cuaresma y Semana Santa eran períodos de descanso y los estrenos eran continuos.

El director era el productor, director e incluso actor; cuando compraba una obra pasaba a ser suya y podía cambiar lo que quisiera.

La censura

Doble censura: la del texto y la de la representación.

Polémica sobre la licitud del teatro (defensa de Bences Candamo).

La función

Duraba varias horas y constaba de varios espectáculos.

Estructura: loa, acto 1, entremés, acto 2, entremés bailado (con jácaras y mojigangas), acto 3, fin de fiesta.

2. La creación del teatro nacional: Lope de Vega

Fue un gran divulgador, pues se hacía comprensible al pueblo.

Gran éxito y extraordinaria productividad.

Mezcla de vida real y hechos inventados.

2.1. El arte nuevo de Lope de Vega

Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo (1609): el título indica que es una teoría teatral del s. XVII.

Preceptos: defensa de la tragicomedia (mezcla de comedia y tragedia); unidades dramáticas (la de acción es doble y la de tiempo se rompe); división de la obra en 3 actos; lenguaje adecuado a cada personaje (decoro); desarrollo de la acción dramática (planteamiento, nudo y desenlace); métrica (tradicional española o italiana) adaptada a cada situación; figuras retóricas; uso de trucos teatrales para agradar al público (equivoco, engaño, disfraz); medida y duración de la comedia; valor de la sátira.

3. Lope de Vega: su obra dramática

3.1. Breve biografía

Vive durante tres reinados (Felipe II, Felipe III y Felipe IV); vida marcada por el amor (Elena Osorio, Isabel Urbina, Antonia Trillo, Juana Guardo, Micaela Luján, Jerónima de Burgos, Lucía de Salcedo, Marta Nevares), alternando con su profundo sentimiento religioso (se ordena sacerdote); vida al servicio de la nobleza; vive de la venta de sus comedias a distintas compañías y directores.

3.2. La extensa obra de Lope de Vega

Se conservan unas 400 obras.

Períodos: hasta finales del XVI, de formación; desde 1590, mayor habilidad dramática y aparición del gracioso.

3.2.1. Clasificaciones

1. Clasificación temática de Menéndez Pelayo

Piezas cortas (autos, coloquios y loas, entremeses); comedias religiosas (de fuente bíblica, de vidas de santos, de leyendas y tradiciones devotas); comedias pastoriles; comedias mitológicas; comedias sobre historia clásica; comedias sobre historia extranjera; comedias de enredos y costumbres; comedias caballerescas; comedias tomadas de novelas; comedias de carácter; comedias sobre historia y leyenda españolas.

2. Clasificación de Lázaro Carreter

Obras cortas; comedias religiosas (asunto bíblico, leyendas piadosas, vidas de santos); comedias mitológicas; comedias sobre historia extranjera; comedias sobre historia clásica; comedias sobre asuntos épicos, legendarios e históricos hispanos (época medieval, época de Reyes Católicos, época moderna); comedias sobre asuntos inventados (pastoriles, caballerescas, novelescas, de enredo); comedias de costumbres (aldeanas, urbanas, malas costumbres).

3.2.2. Estudio de sus obras más representativas

Dramas del poder injusto

El honor-virtud.

El noble abusa del poder sobre el villano y el rey actúa como justicia absoluta.

1. *Peribáñez y el comendador de Ocaña* (1610)

No hay motivaciones de clase en el enfrentamiento noble-villano, sino de tipo personal. El rey cree al villano y reconoce su honradez; la justicia tiene un valor ético.

2. *Fuente Ovejuna* (1612-1614)

Los actantes de la trama son: el noble, el pueblo, la venganza y el heroísmo colectivo.

3. *El mejor alcalde, el Rey* (1620)

Aspectos importantes: el ambiente, el pueblo, la nobleza, la trama (enfrentamiento pobreza-poderoso, pueblo-nobleza), el rey (enfrentamiento nobleza-monarquía).

Dramas de honor conyugal

Tratan el tema del honor visto por los demás, e impuesto por las leyes exteriores sociales; el individuo se debate entre el ser y el deber: es el tema de la honra.

El castigo sin venganza (1631): tema del incesto renovado.

Comedias de amor y enredo

También llamadas comedias de costumbres o de capa y espada. Presentan la vida como fluir de situaciones complejas y dinámicas, siendo el amor (que siempre acaba triunfando) el motor escénico de todas las acciones; el protagonista es la pareja, no el hombre ni la mujer individuales.

Títulos: *La dama boba*, *El perro del hortelano*, *El acero de Madrid...*

4. La Escuela de Lope de Vega

4.1. Ruiz de Alarcón

Dos factores biográficos influyen en su obra: su mejicanismo y su cuerpo contrahecho.

Actitud crítica y producción escasa, por el cuidado en la elaboración de la obra.

Unidad estructural e intencional.

El conflicto dramático está en “ la moral” .

Concepción del honor: no debe depender de la opinión de los demás, sino que es un atributo de la virtud.

Comedias; *No hay mal que por bien no venga, La verdad sospechosa, Las paredes oyen, El examen de maridos, Ganar amigos, Los pechos privilegiados, La crueldad por el honor...*

4.2. Otros autores

Guillén de Castro (1569- 1631)

- Rasgos: tratamiento del gracioso con menor importancia; elementos del teatro del XVI; personajes insatisfechos con su situación amorosa; tema del honor matrimonial violado por la amistad; fuertes personajes femeninos.

- Obras: *El perfecto caballero, El conde Atareos, El amor constante, Cuanto se estima el honor, Las mocedades del Cid.*

Mira de Amescua (1577-1644)

- Rasgos: teatro variable; pasión y frialdad; amontonamiento de temas que no se resuelven; su mejor teatro está en las comedias de costumbres.

- Obras: *Galán, valiente y discreto, El esclavo del demonio.*

Luis Vélez de Guevara (1579-1644)

- Rasgos: intensidad lírica y potencialidad trágica; sujeción a las normas; convencionalismo; temas heroicos.

- Obras: *La luna de la sierra, La serrana de la Vera, Reinar después de morir.*