



República Argelina Democrática y Popular
Ministerio de la Enseñanza Superior y de la Investigación Científica



Universidad Abou Bekr Belkaid – Tlemcen

Facultad de Letras y Lenguas

Departamento de Francés

“Literatura Hispánica e Hispanoamericana”

Trabajo de Fin de Máster

La revolución teatral de Lope de Vega
En el Siglo de Oro español

Elaborado por:

Boumokahla Nour el Houda

Directora:

Sra.BOUTALEB fatima

Composición del Tribunal:

1. Sra. GUENAOUI amaria

Universidad de Tlemcen

2. Sra. BOUTALEB fatima

Universidad de Tlemcen

3. Sr. BENMAAMAR foudad

Universidad de Tlemcen

Curso académico: 2016/2017

Agradecimiento

Antes de todo, quiero agradecer mi profesora la señora : F.BOUTALEB por sus esfuerzos, consejos, ayudas y sus orientaciones para llevar a cabo esta investigación.

También, quiero expresar mi inmensa gratitud a todos los profesores de la lengua española que me han ayudado de manera o de otra a aprender y seguir estudiando dentro del aula universitaria. Y a todo que estaba siempre conmigo para orientarme e ilustrarme el camino hacia el éxito.

Dedicatoria

Dedico este modesto trabajo a la luz de mi vida; mis queridos padres, y toda mi familia.

A cada persona que ha estado a mi lado durante mi carrera, y me han ayudado al realizar esta investigación. Y a mis queridas amigas Soumia, Dalila, Nihad, Rahma, Asma y sin olvidar mi querida profesora y amiga la señora Houbaya

Khaira,

Y a todos los profesores del departamento español.

Sumario:

Introducción	01
Capítulo I : EL Siglo de Oro español	
1.1. El Siglo de Oro español literario.....	03
1.2. El teatro español en el Siglo de Oro.....	08
1.2.1. Representantes del teatro Renacentista.....	10
1.3. Biografía de Lope de Vega.....	15
Capitulo II: El teatro de Lope de Vega	
2.1. Obras de Lope de Vega.....	18
2.2. La revolución teatral de Lope de Vega.....	22
2.3. Puntos de vista sobre la revolución teatral de Lope de Vega.....	30
Conclusión	32
Anexos	33
Bibliografía	37

Capítulo I

El Siglo de Oro español

Capítulo I : EL Siglo de Oro español

Introducción:

El Siglo de Oro español , no supone fechas precisas y según los historiadores , duro más de un siglo ; comienza en el año 1492 con el fin de la Reconquista , los viajes de Cristóbal Colon al nuevo mundo , la publicación de *la Gramática castellana* de Antonio de Nebrija , y termino con el Tratado de los Pirineos y se considera al año 1681 como el fin del Siglo de Oro de artes y letras porque es la fecha de fallecimiento del último gran autor pertinente a ese siglo que es Pedro Calderón de la Barca. José Velázquez fue el primero que utilizo este término "Siglo de Oro" en el año 1754 en su obra crítica pionera *Orígenes de la poesía castellana*, para referirse al Siglo XVI, y después se utilizan al hablar de los dos siglos XVI y XVII que se consideran como el periodo de florecimiento del arte y la literatura española.

El Siglo de Oro español, fue marcado por su gran florecimiento y apogeo en todos los géneros literarios, y en mi trabajo he elegido hablar del teatro de ese siglo y la revolución de Lope de Vega en ese género, bajo el titulo *la revolución teatral de Lope de Vega en el Siglo de Oro*.

Lope de Vega es uno de los más grandes 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. Es uno de los grandes representantes de la poesía y el teatro de finales del Renacimiento y principios del Barroco español.

Lope de Vega reformulo el teatro español en un momento en que el teatro comenzaba a ser un fenómeno cultural de masas, fue también uno de los liricos de la lengua castellana y autor de muchas novelas. Y tiene una inmensa obra en el teatro del Barroco español, lo que me empuja a elegir este tema en mi modesta tesina. Para llevar a cabo mi trabajo de investigación he planteado las siguientes problemáticas :

–¿Cómo era el Siglo de Oro español literario ? y ¿de qué se caracterizo ?

–¿Quién era Lope de Vega y su obra ? y ¿cómo era su teatro ?

–¿Qué renovaciones ha hecho en el teatro español?

–¿Qué dicen los historiadores sobre su revolución teatral?

Capítulo I : EL Siglo de Oro español

Hemos elegido el tema la revolución teatral de Lope de Vega en el Siglo de Oro por las razones siguientes :

Primero, porque el Siglo de Oro español fue el periodo más brillo y dorado en toda la historia de la literatura española por su inmensa producción literaria con sus diferentes géneros.

Segundo, porque Lope de Vega fue uno de los más grandes representantes en la poesía así como en el teatro de la literatura barroca que forma parte del Siglo de Oro.

Tercero, es que Lope de Vega reformulo el teatro español en ese Siglo de Oro, lo que le hizo un teatro popular diferente de lo que era antes.

Estos ,motivos nos empujan mucho a estudiar el teatro de Lope de Vega con el objetivo de descubrir las nuevas fórmulas que realizo en el teatro español, y enriquecer e ilustrar mis informaciones a propósito del Siglo de Oro español, sus grandes representantes, sus características, el teatro en ese periodo.

Realizar este trabajo no era una tarea fácil, y queda la dificultad de realizar un trabajo original de propio estilo, y también no hay mucha documentación en este tema, además de que el tiempo no era suficiente, y que *la revolución teatral de Lope de Vega* es un tema que no ha sido trabajado por muchos investigadores.

Nuestro trabajo incluye dos capítulos, cada uno de títulos y de subtítulos. En el primer capítulo vamos a ver el Siglo de Oro literario, sus características y representantes además de la biografía de Lope de Vega; Es que el siglo de oro español fue el periodo más brillo y dorado de la literatura con sus diferentes géneros, y esto incluye los dos siglos XVI y XVII (Renacimiento–Barroco).y entre las grandes figuras destacadas de este siglo hemos escogido :Antonio de Nebrija ,Miguel de Cervantes, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Pedro Calderón de la Barca, y Lope de Vega. A demás del teatro en el Siglo de Oro que tuvo un gran éxito a principios del siglo XVII. Y al final de este capítulo tocamos la bibliografía del gran dramaturgo español Lope de Vega que es el punto esencial de nuestro trabajo.

El segundo capítulo, será dedicado al teatro de Lope de Vega y de forma detallada, es que Lope reformulo las normas del teatro español y le pongo de otra forma que se basa sobre el público y considerarlo como el punto más importante en la sociedad. Pasando por lo que dicen los críticos sobre su revolución teatral.

Capítulo I : EL Siglo de Oro español

1.1. El Siglo de Oro español literario :

Se llama el Siglo de Oro, pero en realidad son dos siglos; el siglo XVI y el siglo XVII. La expresión "Siglo de Oro" se utiliza por primera vez a mediados del siglo XVII en la publicación *Orígenes de la poesía Castellana* (1754), de Velázquez de Velasco¹, Académico de la Real Academia de la Historia, para referirse al periodo brillo y dorado de la literatura española (XVI–XVII) gracias a la aparición de nuevas estéticas y géneros literarios.

Según los historiadores, el Siglo de Oro español literario comienza con la publicación de *la gramática castellana*² de Antonio de Nebrija en el año 1492, y termina con la muerte del último gran autor pertinente a ese siglo que es Pedro Calderón de la Barca en 1681. El Siglo de Oro español literario incluye dos diferentes movimientos : el Renacimiento³ del siglo XVI (desde 1492 hasta 1616) , y el Barroco⁴ del siglo XVII (desde 1616 hasta 1681) estas dos corrientes literarias llevan la literatura española al auge gracias al nacimiento de una gran creación literaria con aparición de grandes escritores y obras ,por eso se llama el Siglo de Oro de letras y artes. Y entre las grandes figuras que marcan el apogeo de la literatura española del Siglo de Oro, citamos a:

Antonio de Nebrija: Antonio Martínez de Cala, nació en 1441 en Lebrija (actual España), humanista y gramático español, autor de *la gramática castellana* en 1492, tomo el nombre de su ciudad natal Lebrija transcrito en la forma Nebrija. Estudio en Salamanca y a los diecinueve años marchó a Italia. En Bolonia perfecciono su formación humanística durante diez años. En 1470 regreso a España y se instaló en Sevilla donde trabajo como profesor de gramática y retorica en las universidades de Salamanca y de Alaca de Henares. Se casó con Isabel de Solís de quien tuvo siete hijos y residió también en Extremadura durante algún tiempo, fue allí donde redactó sus obras más importantes y sus cuestiones de carácter gramático. Murió en 1522.

¹ Luis Velázquez de Velasco, Marques de Valdez Flores, nació en Málaga en 1722, escritor e historiador español, miembro de la real Academia de Historia, murió en 1772.

² Publicada en Salamanca en 1492, la gramática de Nebrija consta de cinco libros. el primero se ocupa de la ortografía, y consta de diez capítulos, el segundo de la prosodia y de la silaba. En tantos capítulos el tercero, de la etimología y dicción, con diecisiete capítulos, el cuatro de la sintaxis y el orden de las partes de la oración, en siete capítulos, y el quinto de las introducciones de la lengua castellana.

³ Movimiento cultural europeo que llega a su apogeo en España en el siglo XVI. "Re-nacer" quiere decir volver a nacer la cultura clásica grecolatina.

⁴ Periodo de creación literaria y artística del siglo XVI, desde las obras iniciales de Góngora y Lope de Vega.

Capítulo I : EL Siglo de Oro español

Miguel de Cervantes : miguel de Cervantes Saavedra, nació en el 27 de septiembre del año 1547 en Alaca de Henares, España, hijo de Rodrigo de Cervantes y Leonor de Cortinas. Pasó su niñez entre Valladolid, Córdoba y Sevilla. Y en 1566 se instaló en Madrid donde publico sus primeras poesías y se formó como literario con Juan López de Hoyos⁵. Se consideran como el literario más importante en España y que lleva la lengua castellana a la universalidad gracias a su obra maestra *Don Quijote de la Mancha* (1605–1615), hasta que llegaron a llamar a la lengua castellana "la lengua de Cervantes". Entre sus obras citamos a : *la gitania* (1613) , *el amante liberal* (1613), *las dos doncellas* (1616) . Participio en la batalla de Lepanto⁶ y continuo como militar hasta que viajo por Italia viviendo en Nápoles hasta 1575. Se quedó cinco años encarcelado en Argel y después fue trasladado a Estambul donde fue liberado en 1580. Y continuó su producción literaria hasta que murió en el 22 de abril de 1616 en Madrid, España.

Luis de Góngora : poeta español, nació en el seno de una familia acomodada en 1561 en Córdoba, España. Estudio en la universidad de Salamanca y desempeño varias funciones que le facilitaron viajar por España. En 1603 se hallaba en el corte que habían sido trasladados a Valladolid, intentando mejorar su situación económica. Tuvo una gran amistad con Pedro Espinosa⁷ y una terrible enemistad con Francisco de Quevedo. Entre 1612 y 1613 compuso los poemas extensos soledades y la fábula de *Polifemo y Galatea*. Y murió en 1627.

Francisco de Quevedo : escritor español, nació en 1580 en Madrid, España. Sus padres trabajaron en altos cargos en el corte, por lo que desde su infancia estuvo en contacto con el ambiente político y cortesano. Estudio en el colegio imperial de los jesuitas, y después, en las universidades de Alaca y de Valladolid, donde adquiero su forma como poeta en 1606 se instaló en Madrid estudiando de teología. Y para su producción literaria, escribió sonetos satíricos y burlescos y poemas, sus mejores poemas muestran la desilusión y la melancolía frente al tiempo y la muerte, puntos centrales de su reflexión poética y bajo la sombra de los cuales pensó el amor, entre sus mejores obras :*la Cuna y la sepultura* (1645).

⁵ Escritor español, nació en 1511 en Madrid. Fue maestro de Cervantes .autor del libro *Declaración de las armas de Madrid y algunas antigüedades*. murió en 1583.

⁶ El 7 de octubre de 1571 tuvo lugar una batalla naval en el golfo de Lepanto, entre el Peloponeso y Epiro, que enfrento a los turcos Otomanos contra una coalición cristiana, llamada Liga Santa, integrada por el Papa, la Republica de Venecia y la monarquía de Felipe II.

⁷ Poeta español, nació en 1547 en Antequera y murió en 1605.

Capítulo I : EL Siglo de Oro español

Pedro Calderón de la Barca : nació en 1601 en Madrid, hijo de Don Diego y Doña María Ana Henao descendientes de nobles casas. En 1625 se alistó bajo las banderas de Duques de Alba. A los 13 años estrenó su primera comedia *el carro del cielo*, brilló en sus estudios de letras, matemático y filosófico, y es el primer dramaturgo del teatro español, el que ha hecho obras de más trascendencia y mayor alcance. Por otra parte, sus sonetos con tendencia filosófica, pero muy poético, son muy famosos.

Lope de Vega :Félix Lope de Vega y Carpio, gran dramaturgo español, nació en Madrid en el 25 de noviembre de 1562, renovó las fórmulas del teatro español, y fue también un gran lírico de la lengua castellana. Su primera comedia era *el verdadero amante*. Murió en 27 de 1635.(Es lo que vamos a detallar en el desarrollo de nuestro trabajo)

El Siglo de Oro español de letras y artes fue brillante gracias a la aparición de diferentes escritores, poetas, obras, géneros y escuelas literarias, y entre estas últimas citamos a :

– Novela picaresca : es un género literario narrativo español, que apareció con la obra *El Lazarillo de Tormes* de autor anónimo, en el Siglo de Oro tuvo su apogeo en la segunda parte del siglo XVI. Cuando el pícaro en aquellas novelas , se burla del Afán de gloria y fama de sus contemporáneos , y la novela picaresca tiene el carácter de narrar las aventuras de personajes humildes y de mal vivir utilizando la primera persona , donde el pícaro intenta mejorar su vida pero se queda siempre pícaro . Entre las novelas picarescas más conocidas :

**Vida del pícaro Guzmán de Alfarache* de Mateo Alemán⁸.

**La historia de la vida del Buscón Don Pablo* de Francisco de Quevedo.

**Rinconete y Cortadillo* de Miguel de Cervantes.

**La vida del escudero Marcos de Obregón* de Vicente Espinel.

–Libro de caballería :o la novela de caballería, es un género literario en prosa que se escribe desde finales del siglo XV hasta 1602. Y después del año 1550 empieza a desaparecer. Y el último libro de caballería original castellano es *Policismo de Beocia* publicado en 1602.

–Soneto: se utiliza a ese término para referirse a la poesía formada por catorce versos de tipo endecasílabo. Pero el término "soneto" viene del latín "sonus" que significa sonido y que se

⁸ Nació en Sevilla en 1547?, es un novelista español. murió en 1650.

Capítulo I : EL Siglo de Oro español

traduce al italiano "sonetto" . Entre los escritores que realizan sonetos en el Siglo de Oro, es Lope de Vega con *Soneto de repente*.

–Beatus illis: pertenece al Renacimiento, que exalta la vida sencilla del campo, y este término significa en latín "dichoso aquel que" Y son las primeras palabras de un famoso poema que invita a disfrutar de la vida simple, y este poema tuvo una gran fama en la poesía española de los siglos XVI y XVII.

–Carpe diem: expresión que viene del latín también, utilizada por primera vez por el poeta romano Horacio, que se puede traducirla a "cosecha el día" que quiere decir aprovecha cada segundo en el día, y la frase original en el poema es "carpe diem quan mínimum crédula postero" cuya equivalente en castellano : " aprovecha cada día, no te fíes del mañana"

–Conceptismo: movimiento literario desarrollado en España durante el siglo XVII, pertenece al periodo Barroco, y fue representado por Francisco de Quevedo.

Cuando decimos Siglo de Oro, estamos seguros de que tiene varias cosas que le diferencian de los demás siglos y que le caracterizan, y para llegar a las características literarias del Siglo de Oro, simplemente hay que estudiar y citar las de la las literaturas Renacentistas y Barrocas, porque son los dos movimientos predominados en ese periodo(XVI–XVII)

A– Características de la literatura Renacentista :

- Estudiar las lenguas e interesarse por la recuperación de la cultura de la Antigüedad clásica.
- Basarse en la imitación o mimesis de los maestros de la civilización greco–latina.
- Retomar a las fuentes primigenias del saber, la lectura de los clásicos en los textos originales.
- Antropocentrismo o considerar de que el hombre es el ser superior.
- Dotar a la razón humana a valor supremo.
- Legitimar el deseo de fama, gloria, prestigio y poder.
- Apreciar la fama como virtud de tradición clásica, el esfuerzo en la superación, y el conocimiento y disfrute de lo sensorial.

Capítulo I : EL Siglo de Oro español

- Se pinta la realidad mejor de lo que es y ennoblecerla.
- Tomar la materia popular y seleccionarla para transformarla en algo estilizado e idealizado.

B– Características de la literatura Barroca:

- Se basaron en las formas estróficas tradicionales como el terceto, el cuarteto, la redondilla⁹, el romance, la lira¹⁰, la octava, el soneto... etc.
- Uso exagerado del hipérbaton¹¹ y de la elipsis¹²; donde se provocó cierto desorden en la organización lógica de la oración y del párrafo.
- Uso de neologismo¹³ y arcaísmo¹⁴.
- Amplia libertad semántica: es decir utilizar palabras de uso común pero con sentido muy personal.
- Figuras literarias retóricas, por ejemplo: metáforas, metonimia¹⁵, comparaciones... etc.
- Los temas tratados tuvieron como finalidad de exaltar la belleza natural y considerar la existencia humana como constante y paulatino morir.

⁹ Es una estrofa de cuatro versos octosílabos y la rima es generalmente consonante y abrazada(ABAB), Apareció por primera vez en las jarchas del siglo XII.

¹⁰ Es un tipo de estrofa de cinco versos de la métrica española e italiana, compuesta de tres versos heptasílabos(siete silabas) y dos endecasílabos(once silabas) .

¹¹ Forma poética donde la forma natural de las palabras queda desordenada.

¹² Elipsis proviene del griego "elleipsis" y significa omisión, es decir consiste en omitir algún elemento necesario para crear énfasis, la encontramos en los refranes populares.

¹³ Uso de nueva palabra en una lengua.

¹⁴ Uso de palabras antiguas en una lengua.

¹⁵ Es un fenómeno de la lingüística con el cual nos podemos topar cuando hacemos referencia a una metáfora, ya que se trata del cambio de nombre de una circunstancia u objeto producto del tiempo, el modo o el motivo por cual se emplee. El término se emplea para denotar dentro del campo de la escritura la trasnominación de cosas, con un fin literal. La metonimia es sumamente importante en los diferentes rangos de la literatura, ya que esto facilita al lector un entendimiento claro y adaptable a una situación diversa y cualquiera.

Capítulo I : EL Siglo de Oro español

1.2. El teatro en el Siglo de Oro:

La historia del teatro español hasta el Siglo de Oro se remonta a los siglos XII. En el periodo comprendido entre los siglos XII y XV el teatro era casi puramente un teatro religioso e improvisado. A finales del siglo XV, bajo el reinado de los Reyes Católicos¹⁶, aparece una generación de dramaturgos que forman el teatro real, crean forma dramática para dar expresión a sus inquietudes y preocupación y persiguen una finalidad estética.

La última obra presenta por el Aula de Estudios Escénicos y Medios Audiovisuales de la Universidad de Alcala de Henares *El valiente negro en Flandes*, de Andrés de Clara monte, recrea una representación digna del mejor corral de comedias del Siglo de Oro. A la comedia acompañan la loa, el baile, la mojiganga y el entremés, ofreciendo un espectáculo memorable en el escenario único del teatro de La Galatea, antigua capilla restaurada para albergar las producciones del Aula.

Con ocasión de su estreno hace unos días, hemos tenido la ocasión de entrevistar al director del Aula, el profesor Ángel Berenguer, que ha sido profesor en la Sorbona, en la Universidad del Estado de Nueva York, en la Tufts University y en la Universidad de Alcala de Henares, donde dirige actualmente los estudios teatrales como catedrática de Teoría del Teatro. Es un profesional de reconocido prestigio en el mundo académico, por sus actividades docentes, investigadores, de crítica teatral, y dirección escénica.

En la entrevista nos habla de su trayectoria vital y académica , de sus proyectos , del Aula , de su reciente estreno , de teatro , de universidad , de arte , de sociedad , de política ... , con la discreción y buen natural propios de quien ha sido traer el Siglo de Oro al siglo XX sin que pierda su carácter artísticamente revolucionario .

El Siglo XVI se caracteriza por el Humanismo ; el ser humano, sigue siendo religioso pero empieza a confiar más en sus potenciales para crear tecnología, no deja su destino únicamente en manos de Dios.

Los tópicos más importantes de esta época son:

– El carpe diem

¹⁶ El 19 de octubre de 1469 Isabel de Castilla y Fernando de Aragón contrajeron matrimonio, formado así una pareja que pasaría a la historia como los Reyes Católicos.

Capítulo I : EL Siglo de Oro español

- El locus amoenus
- Beatus illis
- Idealización de la naturaleza
- Volver a lo clásico
- Poder y fortaleza : el hombre renacentista no solo maneja bien las armas, sino que también posee una cultura, mostrándole hábil "tomando ora la espada ora la pluma" , como dice Garcilaso de la Vega. Surge el debate de si es mejor la vida activa o la vida contemplativa, la acción, relacionada con la guerra o la reflexión, relacionada con el cultivo de las letras.

El teatro renacentista, como los demás géneros literarios de la época, tiene como característica principal la imitación de los autores clásicos grecolatinos, principalmente a Horacio en su *Preceptiva literatura*. En ellos se inspira Bartolomé Torres Naharro al escribir su propaladia o preceptiva dramática, esta tendencia humanística del teatro culmina en unos modos puramente renacentistas en obras como *la venganza de Agamenón de Fernán Pérez de Oliva*.

Teatro religioso:

Del siglo XVI continúa el de los maestros anteriores, que aun desarrollan su obra. Imita escenas pastorales sobre el nacimiento o La adopción de los Reyes Magos¹⁷ y cultiva de dialecto sayagués. La adaptación de los dramaturgos del primer renacimiento al teatro humanístico consiste en la traducción y adaptación de comedias de autores grecolatinos, destinados a la lectura de un público minoritario. Es un teatro culto y su impacto social fue reducido.

Teatro popular profano:

Toma básicamente como modelos la Comedia latina la de plauto y Terencio y teatro italiano de la época de la en estas obras se representaban en lugares al aire libre(corrales) que eran teatros instalados en el interior de una manzana de casas estos acariciaron a finales del siglo XVI ya que no había lugares para representar las obras teatrales eran representadas por

¹⁷ Magos: denominación que recibían de la Iglesia o sacerdotes eruditos.

Capítulo I : EL Siglo de Oro español

actores ambulantes de ahí surgen las compañías teatrales género son la comida al drama el tradición tragedia.

1.2.1. Representantes del teatro renacentista :

La primera generación está formada por autores aún vinculados con la tradición medieval entre ellos sobresalen Juan del encima autor de las piezas dramáticas denominó églogas *Égloga de placido y Victoriano*, el portugués Gil Vicente, Lucas Fernández o Bartolomé Torres Naharro. A la segunda generación pertenece Lope de Rueda y los autores del grupo valenciano que se integran en un ambiente teatral profesionalizado. La tercera generación esta esta representada por Juan de la Cueva, que trata fundamente temas históricos y nacionales como una Tragedia de los siete infantes de Lara, La muerte del rey don Sancho y El saco de Roma.

Juan de Encina: Como dramaturgo, Encina se sitúa a caballo del teatro medieval y el renacentista. En las quince églogas que de él se conservan, se percibe el tránsito de un inicial marco medieval en la concepción de las representaciones pastoriles a una nueva perspectiva renacentista. Gil Vicente: A menudo se considera, en general, el padre del teatro portugués, o incluso el teatro ibérico ya escribió también en español y compartió la paternidad del teatro español de Juan del Encina.

Lope de Rueda: Fue un poeta y dramaturgo español perteneciente al Siglo de Oro. Sus obras están escritas al estilo de la comedia italiana y suponen el triunfo en el teatro español de la adaptación de la dramaturgia italiana, en un momento en que la influencia italianizante en la lírica castellana estaba completamente consolidada. Juan de la Cueva: Su obra dramática adapto al teatro español la traducción clásica o histórica y nacional.

Gil Vicente: (Lisboa1465 Portugal1536) Dramaturgo, músico y actor portugués. El teatro portugués y castellano tiene uno de sus pilares fundacionales en la obra de Gil Vicente, quien ocupa un lugar destacado en la gestación y consolidación de estas dos tradiciones dramáticas. Conocido por el sobrenombre del Plauto portugués, cultivó su lengua materna y el castellano con el mismo gracejo y frescura. De las 44 obras que han llegado hasta nosotros, 15 están escritas en el primer idioma, 11 en el segundo y 18 en una mezcla de ambos, que él mismo denominaba «algarabía luso-hispana». Poco es lo que se sabe de su vida, empezando por las

Capítulo I : EL Siglo de Oro español

fechas y lugares de nacimiento y muerte, de los que no hay certeza absoluta. Sí se sabe, en cambio, que estuvo ligado a la corte portuguesa durante los reinados de Juan II, Manuel I el Afortunado y Juan III, para cuyas celebraciones más importantes escribió algunas de sus piezas teatrales.

Tradicionalmente, y a partir de la edición que se realizó en 1562 del conjunto de sus obras, éstas se dividen en cuatro grandes grupos: autos de devoción, comedias, tragicomedias y farsas. *Auto da Vistaçam*, *Auto de la Sibila Casandra* y la trilogía de *Las barcas* (integrada por *Auto da barca do Inferno*, *Auto da barca do Purgatório* y *Auto da barca da Gloria*), del primer grupo; *Comedia del viudo* y *Floresta de engaños*, del segundo; *Dom Duardos* y *Amadís de Gaula*, ambas basadas en temas extraídos de novelas de caballerías, del tercero; y *Farsa de las gitanas*, *Farsa dos almocreves* y *Farça dos físicos*, del cuarto, son sus títulos más representativos, algunos de los cuales revelan una vena cómica, inventiva y espíritu crítico genuinos, que le acercan a la obra de su coetáneo Juan del Encina.

Como éste, Gil Vicente, además de autor dramático, fue músico, faceta en la que se le debe la composición de las tonadillas que acompañan sus piezas teatrales y diversas obras de música religiosa.

Lucas Fernández (¿1474?-1542),

" Salmantino, es autor dramático de relevancia para la historia de nuestro primer teatro clásico. Sus Farsas y églogas al modo y estilo pastoril y castellano, publicadas en Salamanca en 1514 constituyen un documento excepcional por integrar una colección de piezas dramáticas, agrupadas bajo el problemático nombre de farsas. En este portal web, realizado por miembros del equipo TESAL 16 (Teatro en Salamanca en el siglo XVI), bajo la dirección del profesor Javier San José Lera de la Universidad de Salamanca, se ofrecen materiales para la mejor comprensión del autor y su obra, tales como una cuidada edición digital, con texto fijado desde el cotejo de los ejemplares antiguos y de las ediciones previas, pero actualizado ortográficamente, y acompañado de un glosario de primera instancia; una reproducción digital del impreso de 1514; unas fichas sinópticas de cada una de las piezas dramáticas; unas biografías, cronología y bibliografía actualizadas y completas; estudios de relevancia y un repositorio de imágenes relativas a la vida y la obra de este autor. Queremos con ello contribuir a aliviar las enormes dificultades de una obra compleja y a difundir el interés

Capítulo I : EL Siglo de Oro español

de estas piezas que constituyen una primera manifestación de nuestro teatro clásico."¹⁸

Bartolomé Torres Naharro: (Torre de San Miguel Sesmero, Badajoz, 1485 - Badajoz?, 1530) Escritor español. Su obra dramática es una de las más revolucionarias del teatro renacentista español; esbozó a grandes trazos la comedia *de capa y espada* e introdujo el tema del honor. Originario de la provincia de Badajoz, fue cautivo en Argel y, rescatado, tomó órdenes sagradas y vivió en Nápoles y Roma, siendo protegido del cardenal Bernardino de Carvajal. En sus obras, de tono realista no exento de intención satírica, pintó un mundo cosmopolita, desenfadado y libre. Su obra dramática se hallaba ya concluida en 1517, fecha en que se publicó en Nápoles su *Propalladia*, que contiene ocho comedias y un prólogo. Destacan *la Soldadesca*, *Tinellaria*, *Serafina*, *Himenea* y, entre sus obras de posterior publicación, *Calamita* (1520) y *Aquilana* (1524). Sus comedias fueron tachadas de erasmistas en España e incluidas en *el Índice de Valdés* (1559). Su única obra dramática de tema religioso es *Diálogo del Nacimiento* (1504). Como poeta lírico cultivó la poesía religiosa y la amorosa, escribiendo en castellano e italiano, y empleando los metros tradicionales en la primera lengua y el endecasílabo para los sonetos que compuso en la segunda. Tanto por su obra dramática como por sus apuntes teóricos, el dramaturgo y poeta español Bartolomé Torres Naharro es considerado un precursor del teatro del Siglo de Oro. Al parecer se educó en Salamanca y, tras enrolarse como soldado, fue capturado por piratas berberiscos y vendido como esclavo en Argel. Una vez rescatado se instaló en Italia, donde, bajo la protección del cardenal Bernardino de Carvajal, tuvo contacto con el teatro italiano, del cual adoptó algunas ideas que más tarde introdujo en España.

Su primera obra dramática y la única de carácter religioso fue *Diálogo del Nacimiento* (1504), que entronca con la escuela de Juan del Encina, la cual le inspiró la creación del monólogo introductorio o introito en sus piezas. *Serafina* (1510) y *Trofea* (1512), estrenadas ante el papa León X, y también *Jacinta* y *Tinellaria* (1516), fueron incluidas, junto a *Himenea* y *Soldadesca* y varios poemas, en la recopilación *Propalladia*, publicada en Nápoles en 1517. Esta colección, a la que se añadieron más tarde las comedias *Calamita* (1520) y *Aquilina* (1524), tiene gran importancia histórica, ya que su proemio constituye, según el crítico Joseph E. Gillet, la primera preceptiva dramática del teatro europeo.

¹⁸ CORPUS, Christi, (1503).*Libro de cuentas*, Archivo de la Catedral .Salamanca.

Capítulo I : EL Siglo de Oro español

Como teórico, si bien partió del modelo clásico horaciano que dividía la pieza teatral en cinco actos o jornadas, también propuso otra división de carácter temático y clasificó las comedias en realistas o a noticia y fantásticas o a fantasía, un principio original y revolucionario que tuvo un gran impacto en la estructura dramática futura. Asimismo, sus reflexiones asentadas en su propia experiencia teatral lo llevaron a plantearse la verosimilitud psicológica de los personajes, motivo por el cual, entre otras aportaciones, limitó la participación y comicidades del pastor-bobo a los introitos o a intervenciones irrelevantes para el desarrollo de la trama principal, al mismo tiempo que introdujo el uso de lenguas extranjeras y dialectos. Sus teorizaciones sobre las técnicas dramáticas y algunos recursos aplicados en sus obras sentaron las bases de la comedia española, cuya fórmula definió más tarde Lope de Vega.

El Renacimiento fue la época histórica que marco el paso de la Edad Media a la Modernidad. Algunos historiadores señalan como inicio de este periodo el año 1453 (cuando los turcos invadieron Constantinopla) y otros lo sitúan en 1492 (con la llegada de los españoles al continente americano). Sea como fuere, lo que si se cierto es que en toda Europa se estaba obrando un cambio en la sociedad y una liberación entre artistas, científicos y pensadores en general. En el caso del teatro, se vio inmensamente favorecido por este cambio de pensamiento, ya que empezaron a componerse obras dramáticas enfocadas desde el hombre para el hombre, más centrada en los personajes y sus costumbres que en la moralidad. Además, en este periodo se produjo un hecho clave para la difusión de las ideas a través del papel : el descubrimiento de la imprenta por Gutenberg¹⁹ , lo que propicio la publicación de obras literarias y su lectura, así como la aparición de clases sociales que gustaban de la buena literatura o mecenas que sentían ansias de invertir en los nuevos talentos.

El periodo Barroco que surge a partir del Renacimiento, supuso un periodo de esplendor del teatro como género literario y como espectáculo que se extendió desde Italia al resto de Europa en el siglo XVII. Los teatros nacionales, que se conformaron durante este siglo, tienen características propias y diversas. Durante esta época se convierte en una actividad profesional, cuenta con espacios fijos y con una amplia aceptación del público, por lo que se constituye como un negocio. El teatro se convirtió entonces en la más importante diversión

¹⁹ (1399–1468) inventor de la imprenta, A medidas del siglo perfecciono el procedimiento de fabricación de libros.

Capítulo I : EL Siglo de Oro español

del pueblo. Sin embargo, la fiebre teatral no solo afectó a las clases populares : los monarcas y nobles constituyen la otra fuente de demanda dramática.

En el último tercio del siglo XVI, se configuró un modelo de teatro específico : los corrales o casas de comedias. Los corrales de comedias surgieron promovidos por las cofradías, a las que el rey Felipe II²⁰ concedió el privilegio de representar comedias para hacer frente a las necesidades hospitalarias de beneficencia que promovían. Hasta entonces las representaciones no solo se habían hecho al aire libre, sino en otros espacios como hospitales, catedrales, centros universitarios o colegios jesuitas donde tenían una finalidad docente. Así, la fiesta teatral establecía su propio ámbito en función de la institución que promovía la obra

Y a finales del teatro Renacentista, empezó a aparecer el teatro Barroco, o la revolución teatral de Lope de Vega, que incluyó varias innovaciones en ese género literario, y esto es lo que vamos a detallar, dedicándolo todo un capítulo.

²⁰ 21 de mayo de 1527 nació, fue el rey de España desde el 15 de enero de 1556 hasta su muerte en 1598.

Capítulo I : EL Siglo de Oro español

1.3. Biografía de Lope de Vega :

Félix de Vega y Carpio, poeta, novelista y gran dramaturgo español, conocido como el Fénix de los ingenios. Nació en el 25 de noviembre de 1562, en Madrid .su padre era bordador y su familia era artesana. Desde su infancia, tuvo una gran preocupación por las letras, estudio en un colegio de la Compañía de Jesús y después en las universidades de Alaca y Salamanca. Fue amigo de Quevedo y de Juan Ruiz de Alarcón y enemigo de Góngora, y amigo íntimo de Cervantes. En 1583 participio como soldado en la expedición a las Azores que al mando de Don Álvaro de Bazán²¹, sirvió para conquistar la Terceira, la última isla que faltaba por incorporar a la corona de Portugal en poder de Felipe II, y esto es el punto común que encontramos entre su vida y la de Miguel de Cervantes.

A los diecisiete años se enamoró de la actriz Elena Osorio²², que estaba separada de su marido y con la que vivió una tormentosa y apasionada relación, y año después, reflejo en su novela dialogada La Derotea. Elena Osorio será la Flis de sus poemas en esa época, pero después le abandono, lo que le dio pena y tristeza.

Tres meses después, se casó por poderes con Isabel de Urbina, mujer de familia noble y acomodada : existen sospechas de que Lope de Vega, incumpliendo la pena de destierro, no se encontraba lejos de la iglesia donde la boda se estaba celebrando. Lope ha hablado algunas veces de su participación en la Armada Invencible en 1588, pero los críticos no están muy seguros de que eso fuera verdad. Con su esposa Isabel, la Belisa de sus poemas, vivió en valencia hasta 1590, y después, protegido por los duques, en Alba de Tormes, donde murió Isabel en 1594. Al año siguiente fue perdonado y volvió a Madrid, donde ya era famoso y admirado como autor teatral., dos de los cuales

Su nuevo amor, Micaela Lujan, era una mujer bella e inculta a la que ya le había escrito versos desde 1593 con el nombre de Camila Lucenda. Micaela estaba casada, y mantuvo relaciones con Lope quince años, dándole cinco hijos, dos de los cuales fueron sus preferidos, Marcela y Lope Félix. A pesar de esta relación con Micaela, el 25 de abril de 1598 contrajo matrimonio con Juana de Guardo, mujer muy vulgar.

Los primeros años del siglo XVII presentan a un Lope preocupado por sus amores, a veces desgraciados y siempre difíciles, los cuales se entremezclan con una incesante producción

²¹(1526–1588) militar español, un grande de España y tuvo un gran papel en la batalla de Lepanto.

²² Hija del empresario y director de una compañía teatral Jerónimo Velázquez y de Inés Osorio.

Capítulo I : EL Siglo de Oro español

literaria y teatral. En 1604 publicó una complicada novela *el peregrino en su patria*, en la que insertó la lista de las obras que llevaba escritas hasta entonces, 219 títulos y Lope tenía solo 41 años. En 1608 rompió con Micaela Lujan circunstancia que se reflejó en sus poemas religiosos, además también aumentó su dedicación al hogar y a su hijo, nacido en 1606, Carlos Félix.

En 1609 publicó el poema *arte nuevo de hacer comedias*, en el que explicaba su concepción del teatro y que se va convertir en el canon del teatro español de esa época. Ruptura con los preceptos del teatro clasicista, mezcla de lo cómico, variedad de estilo dentro del decoro poético, versos y estrofas variadas, e intercalación de elementos líricos. Él justificó su hacer popular y conocimientos clásicos en unos versos del *arte nuevo de hacer comedias* así :

"Cuando he de escribir una comedia,
Encierro los preceptos con seis llaves;
Saco a Terencio y Plauto de mi estudio,
Para que no me den voces : que suele
Dar gritos la verdad en libros mudos ;
Y escribo por el arte que inventaron
Los que el vulgar aplauso pretendieron ;
Porque, como las paga el vulgo, es justo
Hablarle en necio para darle gusto"

En 1612 murió su hijo preferido, Carlos Félix, y un año después su mujer, Juana de Guardo. Lope sufrió una gran crisis emocional y en 1614 se ordenó sacerdote. Los actores y el público reclamaban para que continuara escribiendo comedias, cosa que hizo, al mismo tiempo que volvió a caer en amoríos. En 1616 conoció a Marta de Nevares, muchacha de 26 años que a los trece se había casado contra su voluntad con un mercader. Marta era guapa y estaba dotada para la música y la literatura, que fue la Amarilis y la Marcia Leonarda de sus poemas y novelas. Lope vivió momentos de prosperidad económica.

Capítulo I : EL Siglo de Oro español

En 1621 su hija Marcela ingreso en el convento de las Trinitarias, quiso para huir de la vida irregular de su padre, y ese mismo año su hijo Lope Félix salió de casa para iniciar la carrera de las armas, que le llevo a la muerte en un naufragio frente a las costas de Venezuela en 1634, lo que lleno de pena al ya anciano Lope. Hacia 1623 Marta de Nevares se quedó ciego y luego perdió la razón, hasta su muerte, en 1632, Lope estuvo a su lado cuidándola abnegadamente. En 1634 su hija Antonia Clara, tenida con Marta, de solo diecisiete años, se fugó con el hombre, llevándose joyas y dinero. Esta fuga y la muerte de su hijo Lope Félix le llenaron de tristeza, y el 27 de agosto de 1635 murió en Madrid.

Capitulo II

El teatro de Lope de Vega

Capítulo II: El teatro de Lope de Vega

2.1. Obras de Lope de Vega:

Antes de la revolución teatral de Lope de Vega en el siglo XVII, el teatro era el espectáculo popular por excelencia, pues no solo proporcionaba evasión y diversión al público, sino que servía también para divulgar temas religiosos. Pero Lope de Vega logra crear un modelo de teatro que se adapta tanto a un público culto como a uno popular; de hecho, a las representaciones de sus comedias acudían desde el rey y los personajes de la corte hasta el pueblo lleno. Lope de Vega quiso crear un teatro mayoritario, esencialmente popular y nacional pero con calidad poética. Sus rasgos fundamentales son el populismo. Lo que significa que el teatro tuvo una nueva forma y significado y objetivo que es presentarlo de manera directa con el público y considerarlo como rasgo fundamental para su éxito, cualquiera será su profesión. En ese siglo también, ha creado los corrales de la comedia²³ con Miguel de Cervantes, y así están considerados como las dos figuras más parecidas que marcan el teatro español en el Siglo de Oro.

En la época de Lope de Vega existían el teatro cortesano, el teatro religioso y el teatro popular. El primero que se representaba en los palacios reales, y el religioso tenía lugar durante el día. A este segundo pertenece la celebración de la octava de la fiesta del Corpus, con la interpretación de los autos sacramentales²⁴. Por último, el teatro popular se llevaba a cabo en los corrales de la comedia, con representaciones a las que podía acudir cualquiera, siempre que pagaba, claro. El éxito del teatro en los corrales de comedia fue tal que las compañías pasaron a representar las funciones todos los días dejando atrás la costumbre de hacerlo solo los días festivos. Lope de Vega es uno de los dramaturgos más prolíficos de la literatura universal, y uno de los máximos representantes del Siglo de Oro español, junto con Quevedo, Góngora, Tirso de Molina, Calderón de la Barca o Cervantes. Las diferentes etapas que atravesó durante su vida influyeron enormemente en su producción literaria, y por ello es complicado clasificarlas, ya que no se observan transiciones entre unas producciones y otras. Las fechas de sus obras no siempre son exactas, y muchas de ellas se han perdido o no se sabe si se le pueden atribuir a ciencia cierta. Aunque sería demasiado extenso explicar todas sus obras, sí podremos comentar sus obras más destacadas siguiendo un orden cronológico.

²³ Eran patios de las casas donde se representaban las comedias. Estaban descubiertos y casi no se utilizaban decorados.

²⁴ Se llama así a la obra teatral religiosa alegórica que contiene como temática preferida la Eucaristía.

Capítulo II: El teatro de Lope de Vega

Basándonos en la clasificación que realizó Menéndez Pelayo²⁵ en su día, podemos encontrar entre su obra dramática los siguientes estilos:

Autos y coloquios

-*Comedias de la Sagrada Escritura*

- *Comedias de vidas de Santos*

-*Comedias pastoriles*

-*Comedias mitológicas*

-*Comedias sobre argumentos de la historia clásica*

- *Comedias de historia extranjera*

-*Crónicas y leyendas dramáticas de España*

-*Comedias novelescas*

Sin embargo, cabe decir que fue de los pocos autores que cultivaron prácticamente todos los géneros literarios. A Lope de Vega se le atribuyen unos 3.000 sonetos, 3 novelas, 4 novelas cortas, 9 epopeyas, 3 poemas didácticos, y varios centenares de comedias. Entre sus obras más celebradas se encuentran *Fuenteovejuna*, *La dama boba*, *El perro del hortelano*, *La discreta enamorada*, *El caballero de Olmedo* y *La Dorotea*.

Además, Lope de Vega inventó y describió la Comedia Nueva, cuya influencia ha persistido hasta la actualidad. Las características de este tipo de comedia son, entre otras: la reducción a tres actos (el planteamiento, el nudo y el desenlace); la mezcla de los géneros trágico y cómico; la utilización de distintas estrofas según las situaciones; la presencia de personajes tipificados; y la apelación constante al público a través de la temática histórica nacional, la frecuencia de aparición de canciones populares, y la presencia de espacios cercanos al público cortesano. Entre toda su inmensa producción, podemos resaltar numerosas obras dentro de cada género literario:

²⁵(Santander, 1856 - 1912) Erudito e historiador español. Niño prodigio, fue discípulo de Milá y Fontanals en Barcelona y estudió más tarde en Madrid y Valladolid. Recorrió las principales bibliotecas europeas y en 1878, con sólo veintidós años, obtuvo la cátedra de literatura de la Universidad de Madrid. Desempeñó numerosos cargos docentes y académicos antes de ser nombrado, en 1898, director de la Biblioteca Nacional. Fue miembro de la Real Academia Española y dirigió la Academia de la Historia.

Capítulo II: El teatro de Lope de Vega

-Obra narrativa: *La Arcadia, El peregrino en su patria, Pastores de Belén y La Dorotea*

-Obra lírica: *Romances, rimas, rimas sacras, La Filomena, La Circe, Triunfos divinos, Laurel de Apolo, La vega del Parnaso, Rimas humanas y divinas del licenciado Burguillos*

-Obra épica: *La dragontea, Isidro, La hermosura de Angélica, Jerusalén conquistada*

-Obra mitológica: *Las mujeres sin hombres, El marido más firme, El laberinto de Creta, El amor enamorado*

-Obra dramática: *La creación de la Comedia Nueva, La discreta enamorada, El acero de Madrid, Los embustes de Celauro, El bobo del colegio, Las bizarrías de Belisa, La esclava de su galán, La niña de plata, El arenal de Sevilla, Lo cierto por lo dudoso, La hermosa fea, Los milagros del desprecio, El anzuelo de Fenisa, El rufián Castrucho, El halcón de Federico, La doncella Teodor, La difunta pleiteada, La desdichada Estefanía o El rey don Pedro en Madrid.*

Una de las más destacadas es *Fuente Ovejuna*. Esta obra teatral, publicada en 1618, versa sobre la rebelión del pueblo de Fuente Ovejuna contra su comendador, Fernán Gómez²⁶, quien se comporta como un tirano y abusa de su poder, además de traicionar a los Reyes Católicos, quienes finalmente recuperan la ciudad cuando el comendador es derrotado por el pueblo y la incorporan de nuevo a su reino. Esta obra, basada en un episodio histórico ocurrido en un pueblo de Córdoba, posee un gran contenido social, reflejando con el lenguaje la condición social de los personajes, además de los temas principales de poder, traición, la defensa de la monarquía y el honor tan característicos de la época.

El perro del hortelano, por su parte, es una comedia de las consideradas palatinas, publicada también en 1618. En esta comedia, Diana, la Condesa de Belflor, se siente atraída por su secretario, Teodoro. La condesa, sabiendo que el secretario es de una clase social inferior, no quiere entregarse a sus sentimientos, por lo que finalmente desdeña a Teodoro, aunque no soporta la idea de que éste pueda estar con otra mujer.

Dentro de las novelas pastoriles renacentistas encontramos *La Arcadia*, escrita originalmente en italiano por Sannazaro. En ella se narran los amores de Anfriso y Belisarda,

²⁶ Nació el 28 de agosto de 1921 en Lima (Perú) durante una gira que realizaba por Latinoamérica su madre, la actriz Carola Fernán Gómez, y fue inscrito en el consulado de Buenos Aires, por lo que conservó la nacionalidad argentina hasta 1970, en que se nacionalizó español. Cursó estudios de Filosofía y Letras. Murió en el 21 de noviembre de 2007.

Capítulo II: El teatro de Lope de Vega

describiendo tras sus líneas la vida en Alba de Tormes, donde vivió mientras se encontraba en el exilio tras haber sido expulsado de la corte. Esta obra, escrita en verso y en prosa, el autor deja entrever características y acontecimientos de la vida real, que se mezclan entre los enredos y malentendidos de la trama.

La dama boba, comedia que el autor terminó en 1613, en el punto álgido de su madurez creativa y narrativa, trata de la historia de dos hermanas, Finea y Nise, que aunque diferentes y con distintas estrategias amorosas, terminan enfrentándose por un amor común. Los temas principales que se reflejan en esta obra son la capacidad pedagógica del amor, y la posición de las mujeres en la sociedad de la época.

Capítulo II: El teatro de Lope de Vega

2.2. La revolución teatral de Lope de Vega:

En los últimos años del siglo XVI, Lope de Vega encuentra una fórmula teatral que supera la tradición de la época y que supone un éxito extraordinario. Esta forma de hacer teatro, llamada comedia nueva o teatro clásico, contó con numerosos seguidores a lo largo del siglo XVII, y hasta bien entrado el XVIII fue el género dramático por excelencia.

El teatro antes de Lope de Vega; de la Edad Media apenas llegan al siglo XVII los autos de tema bíblico²⁷ o hagiográfico y las églogas.

El teatro clásico: en general, los autores prefirieron la tradición romana a la griega. Plauto y Terencio fueron los autores predilectos para la comedia y Séneca para la tragedia.

La comedia nueva italiana: en España, Lope de Rueda (1505?-1564) popularizó el género eliminando la división en actos, las unidades y los discursos, e introduciendo pasajes cómicos, llamados pasos.

El teatro de colegio: las universidades y los colegios de los jesuitas fomentaron las representaciones dramáticas que imitaban a los clásicos. Este teatro gusta de las figuras morales y las alegorías, por ser esencialmente didáctico.

El teatro en los corrales de comedias: los corrales comenzaron a aparecer en Sevilla, Madrid, Valencia y otras ciudades hacia 1570.

La comedia nueva

En 1609, Lope de Vega publicó el *Arte nuevo de hacer comedias* de este tiempo. Se trata de una serie de reflexiones sobre las comedias de su época y de cómo le gustaría al autor que se compusieran. Sobre todo, es una defensa de la nueva comedia frente a las críticas de los neos aristotélicos españoles y extranjeros. Los aspectos más importantes del Arte nuevo son los siguientes:

-El gusto: aunque las reglas clásicas sean mejores, los gustos del público varían y los autores han de satisfacer las nuevas preferencias.

-Los personajes: se pueden mezclar personajes trágicos y cómicos.

-Unidad de acción: debe mantenerse, aunque Lope no sigue siempre ese precepto.

²⁷ Que tiene relación con la Biblia episodio bíblico; escrituras bíblicas.

Capítulo II: El teatro de Lope de Vega

-Unidad de tiempo: la acción debe transcurrir en el menor tiempo posible.

-Unidad de lugar: puede no respetarse.

-Número de actos: la división será en tres actos de ocho hojas cada uno, lo que equivale tres horas, con la loa, el entremés y el baile.

-Métrica: se ajusta a las situaciones, lo que le permite utilizar la tradición poética anterior.

-Finalidad: el objetivo de la comedia es provocar el deleite del público: «Como las paga el vulgo, es justo hablarle en necio para darle gusto».

Los personajes más frecuentes en la comedia nueva son los siguientes:

El rey, que en las tragicomedias impone justicia al final.

El galán²⁸, que reúne todas las virtudes.

La dama, de características semejantes a las del galán.

El antagonista, inferior al galán.

Los criados de los tres anteriores. Actúan de confidentes y graciosos.

El padre de la dama (la madre apenas aparece). Es un padre ejemplar.

Lope de Vega es el gran genio del teatro barroco, y uno de los autores más destacados de la literatura española. Su fama viene avalada por la calidad y la abundancia de su obra, así como por las innovaciones dramáticas que introduce en el teatro español. Lope modificó las normas del teatro precedente y creó la comedia nacional. En 1609, en su obra *Arte nuevo de hacer comedias*, el autor trazó los rasgos de este nuevo teatro, que perdurarían durante siglo y medio. Una comedia, según él, debía seguir tres directrices:

-Imitar las acciones de las personas.

-Retratar las costumbres.

-Dar gusto al público de cualquier condición social.

²⁸Un galán es una clase de personaje masculino que es retratado como seductor y atractivo para la mayor parte de los personajes femeninos de la historia, llegando al aplaudimiento de las entremesadas de las mujeres. Aparece en todo tipo de obras de ficción. A menudo el galán es rico y bien educado. Uno muy reconocido es Mario Muñoz, que entre otras cualidades está la de ser demasiado modesto.

Capítulo II: El teatro de Lope de Vega

"Quizá resulte relevante precisamente por todo aquello que no pertenece a las consideraciones aristotélicas sobre la poesía."²⁹ Esta cita es viene como una confirmación de que Lope de Vega encontraba principios sobre la ficción literaria que había asimilado de la tradición retórica ; es que ha encontrado nuevas fórmulas en la literatura en general. Y además de esto, Lope crea el nuevo subgénero de la comedia de capa y espada que será el más repetido en todo el siglo XVII, y entre las obras destacadas de este subgénero: *El perro de hortelano*, *El acero de Madrid*, *El villano en su rincón* y *La dama boba*.

Esta nueva comedia se basa sobre tres puntos importantes :tres actos y cinco, distintos lugares y no uno solo, varias acciones paralelas y no una sola.

En el Barroco, el teatro alcanza su plenitud y logra una gran popularidad con dramaturgos como Lope de Vega y Calderón de la Barca. Destaca especialmente el éxito del teatro de los corrales, que convive con el teatro religioso y el cortesano.

En el siglo XVII se mantiene la tradición medieval de representar obras religiosas en plazas, pueblos y ciudades; pero, además, en este periodo el teatro se hace profesional y comercial, a cargo de compañías que actúan en locales específicos para ganar dinero. En los siglos XVI y XVII nacen las formas dramáticas y modernas en Europa. Con Shakespeare en Inglaterra; Corneille, Racine y Molière en Francia; y Lope de Vega y Calderón en España, el teatro occidental alcanza su plenitud y logra una gran popularidad.

Lope de Vega es el creador del nuevo teatro ;al que se le llama comedia nacional cuyas características encontramos sintetizadas en su obra *Arte nuevo de hacer comedias* (1609). Su gran acierto es que consigue dar la clave con un teatro que agrada a un público diverso, que es, en definitiva, el que paga las entradas, sin atender a la preceptiva de Aristóteles.

El teatro de Lope de Vega se caracteriza por:

- Mezcla lo trágico y lo cómico en una misma obra. En las obras serias, por ejemplo, aparece la figura del gracioso, un personaje cómico que actúa como contrapeso.
- Ruptura de las tres unidades: acción (un solo conflicto dramático), tiempo (acción concentrada en un día como máximo) y lugar (un solo sitio para ambientar la acción). Lope,

²⁹ Tasso, (1973). *discurso el Peregrino en su Patria*. Madrid, Castilla. p 344.

Capítulo II: El teatro de Lope de Vega

por el contrario, introdujo acciones paralelas y secundarias que sirvieran de contraste a la principal, la acción dramática abarca varios días y se desarrolla en diferentes lugares.

- División de la obra en tres actos o jornadas, que solían corresponder a cada una de las fases del argumento: planteamiento (acto I), nudo (acto II) y desenlace (acto III). Estos actos se dividen a su vez en escenas breves, para aumentar la variedad y el dinamismo de la obra.

- Variedad métrica o polimetría: la obra, siempre en verso, ofrecía diversos tipos de versos y estrofas que se adecuaban a la acción: romances para la narración, sonetos para monólogos, tercetos para diálogos serios, redondillas para diálogos amorosos...

- Personajes tipificados: no se profundiza en la psicología de los personajes; importa más la acción. Los más representativos son: el noble, el rey, el caballero o villano, el galán y la dama, y el gracioso, normalmente es el criado o confidente del galán, encargado de ofrecer la réplica cómica a las palabras, ideas o sentimientos de su amo.

El noble, poderoso y rico, que suele abusar de su situación y actuar como antagonista (por ejemplo, el Comendador en Fuenteovejuna).

El rey, que imparte justicia y restablece el orden roto.

El caballero –padre, hermano o esposo–, que defiende el orden familiar y es el encargado de vengar las ofensas que se produzcan en su ámbito. En el ambiente rural ese papel lo desempeña el villano (habitante de una villa o pueblo), modelo de honradez y consciente de su dignidad. Lope dignificará la figura del campesino, antes visto como personaje risible.

El galán y la dama, caracterizados con rasgos positivos como la valentía, la fidelidad, etc. y que protagonizan la aventura amorosa.

El gracioso o donaire, importante innovación de la comedia lopesca, es el criado o confidente del galán y actúa como contrapunto cómico de éste. Frecuentemente tiene su complemento en la criada que acompaña a la dama. Es chistoso, temeroso, comilón y, a veces, inculto.

- Inclusión en la obra de canciones populares, bailes... que contribuyen a hacer más ameno³⁰ el espectáculo teatral.

³⁰ Grato por su frondosidad y hermosura

Capítulo II: El teatro de Lope de Vega

- El decoro expresivo. Se busca la adecuación entre el lenguaje y la condición social del personaje, cada personaje actúa y se expresa con arreglo a su condición social y cultural.

- Finalidad: evasión y propaganda de valores tradicionales (morales, políticos, sociales...). El teatro se convierte en “una máquina de soñar”. En ese teatro encontramos matrimonios de “ensueño”, una visión idílica³¹ de la vida del campo y del campesino. Al mismo tiempo sirve como propaganda de valores religiosos, monárquicos y nobiliarios. El rey encarna la patria y su grandeza y los nobles son portadores y fuentes de virtudes (si aparece algún noble “corrupto”³², se pondrá de relieve que es un caso particular). En definitiva, es un teatro al servicio de los intereses de los sectores dirigentes.

- Espacio escénico fijo: corrales de comedias (patio interior de edificios)

- Diversidad de público: las obras estaban destinadas a todos los grupos sociales (nobleza, clero, plebe), separados en espacios diferentes.

Y para los temas del teatro de ese siglo son los siguientes :

El honor, (estima que una persona merece a sí misma y a los demás) la poseen nobles y villanos ricos que sean cristianos viejos. Puede perderse por actos propios como la cobardía, traición etc., y no se recupera; o por actos ajenos como una infidelidad, pudiéndose recuperar en este caso mediante la venganza. Cuando el honor quedaba manchado por una ofensa, debía ser lavado incluso con la sangre. El marido, por ejemplo, deberá matar a la esposa infiel, sólo así podrá recuperar la honra. La pérdida y recuperación de la honra de villanos, arrebatada por nobles indigno, es tema frecuente. La preocupación por conservar la honra llegó a ser obsesiva en el siglo XVII. Este honor no era sólo patrimonio de la nobleza, sino que también los villanos luchaban por mantenerlo intacto.

La religión, tema muy tratado por los dramaturgos barrocos. Se cuestionan temas teológicos, siendo el más frecuente el de la Eucaristía³³, que dio origen a los Autos Sacramentales. Son obras de un solo acto en verso, con personajes alegóricos como *el vicio, la mentira, el pecado...*

³¹ Agradable, hermoso, placentero.

³² Se dice que México es un país corrupto, que casi todos los mexicanos de alguna forma estamos siendo partícipes de este problema, con el que al parecer hemos podido vivir sin aparentemente mayor conflicto.

³³ La Eucaristía es la consagración del pan en el Cuerpo de Cristo y del vino en su Sangre que renueva mística y sacramentalmente el sacrificio de Jesucristo en la Cruz.

Capítulo II: El teatro de Lope de Vega

La tradición nacional es otro de los temas llevados a escena: canciones populares que sirven de inspiración para crear comedias; temas de historia de España, de nuestra tradición nacional, así como una gran variedad de asuntos caballerescos, pastoriles y mitológicos.

También es frecuente el tema del amor, entendido como pasión noble e inevitable que puede experimentarse dentro de cada clase social, pero que no debe aspirar a salir de ella. En otras palabras, un criado no puede enamorarse de una noble. Este tema es el eje central de las comedias de capa y espada, que son obras de asunto amoroso con celos, duelos, etc.

Había tres tipos diferentes de teatros:

- Teatro religioso, cuya tradición arranca de la Edad Media y alcanza un gran auge con los autos sacramentales (piezas breves en un acto que se presentaban personajes abstractos en forma de alegoría como el bien, el pecado, el hombre...). Trataban sobre el tema religioso de la Eucaristía o comunión, y presentaban un conflicto entre el bien y el mal (el cuál solía estar personificado por el Demonio), en el que ganaba el bien. Se representaban en torno al Corpus en escenarios móviles formados por tablados y carros, sobre los que se montaba una aparatosa escenografía, al aire libre, frente las iglesias. En algunas ciudades las representaciones podían llegar a ser espectaculares por su decoración y efectos especiales. El desarrollo de este tipo de teatro en el siglo XVII está relacionado con la Contrarreforma, pues era el instrumento más adecuado para explicar al pueblo de forma comprensible un dogma esencial del catolicismo.

- Teatro cortesano: Se representaba en los salones o jardines de los palacios. A lo largo del siglo, sobre todo bajo el reinado de Felipe IV, las innovaciones escenográficas permitieron unos efectos especiales espectaculares, como, por ejemplo, conseguir que los actores desaparecieran o volaran. Estas novedades, unidas a los lujosos decorados y a la música, lucían extraordinariamente en comedias mitológicas o fantásticas y encandilaban al público cortesano. Calderón usó mucho de esos elementos escenográficos, renovados en gran parte por los tramoyistas italianos. Estos adelantos traídos de Italia eran en gran parte para demostrar el gran poder económico de las clases más altas.

- Teatro de los corrales o popular: Alcanzó un gran éxito de público en el siglo XVII, tanto en España con Lope de Vega, Calderón de la Barca y otros autores, como en Inglaterra, con Shakespeare. Las representaciones teatrales constituían verdaderos acontecimientos Sociales, pues el teatro era el espectáculo más popular de la época.

Capítulo II: El teatro de Lope de Vega

Los corrales eran patios descubiertos y rodeados de casas. En un extremo del patio solía situarse el escenario, sin decorados y muchas veces sin telón, o con una simple cortina. En el mismo patio se concentraba la mayoría del público popular. Ante el escenario había algunos bancos a los que se accedía pagando con un suplemento, y detrás se situaban, de pie, los hombres del pueblo o mosqueteros, que mostraban de forma escandalosa su satisfacción o disgusto por la representación. Las mujeres y los hombres estaban separados, y al lugar reservado a las mujeres, una zona elevada en el otro extremo del escenario, se lo llamaba humorísticamente la cazuela. Más tarde se construyeron galerías superiores para las mujeres. Los nobles y autoridades se situaban en los balcones y ventanas que daban al patio, los aposentos, que se alquilaban por temporadas. En un principio casi no había casi decorados, lo que permitía una mayor libertad al autor para situar su obra en cualquier lugar, pero a la vez obligaba a que el texto supliera el decorado que faltaba con alusiones constantes, del tipo “ya estamos en el jardín”, o “es de noche”... Más tarde, los corrales incorporaron decorados y recursos escénicos que originalmente sólo se utilizaban en el teatro cortesano.

Las representaciones se hacían aprovechando la luz diurna, a primera hora de la tarde, y duraban varias horas. El espectáculo no dejaba espacios vacíos para que el público no se impacientase o se marchase. Comenzaba con una loa³⁴, que equivale al prólogo en el que se busca la atención de los espectadores y se explica el argumento de la obra principal. También incluye alabanzas a la ciudad en la que se actúa, a los actores de la compañía; ataca a mujeres charlatanas, comenta la vida de los cómicos... Es una presentación en verso breve y de tipo cómico. Después se representaba el primer acto de la comedia. Terminado el primer acto, se escenificaba un entremés que era un pasaje protagonizado por personajes rústicos sin relación con la comedia principal. Servía para llenar los entreactos y entretener a la gente. Trataba diferentes temas y situaciones, que, en el mayor de los casos, se basaba en una burla que sufría el bobo y que la tramaba un personaje inteligente. En general de tono humorístico. Tras el segundo acto, se interpretaban canciones o se hacía un baile que consistía en una breve composición lírica, cantada por músicos cuya letra va explicando los movimientos de los bailarines. En él participaba el público. Al acabar el tercer acto, el espectáculo finalizaba con un sainete o un nuevo entremés.

³⁴ (Alabanza)

Capítulo II: El teatro de Lope de Vega

Desde principios del siglo XVII, el éxito de la comedia traspasa las capas populares y Felipe III³⁵ decide convertir uno de los patios de palacio en un corral para disfrutar de esas representaciones como hacía el pueblo. Todas las obras que se representaban en los corrales eran conocidas con el nombre de comedias, fueran comedias en sentido estricto o dramas que mezclaban elementos trágicos y cómicos. Así pues, la palabra comedia adquiere en esa época un significado más amplio que el original.

En definitiva y para concluir, podemos decir que el barroquismo de Lope viene transmitido por una doble posibilidad :en sus poemas serios por su violento apasionamiento y vitalismo(poemas amorosos) o por la desesperanza y su actitud moralizadora.

Y en este sentido, citamos a este dicho de Gilbert Higuete³⁶ a propósito del teatro de Lope de Vega y su revolución en el Siglo de Oro español de letras y artes :

"Los dos principales dramaturgos, Félix Lope de Vega y Pedro Calderón de la Barca, compusieron exquisitos autos sacramentales y brillantes entremeses pero ajenos casi siempre a la influencia clásica por lo que no pueden ser estudiados aquí."³⁷

³⁵Felipe III de España, llamado el Píadoso (Madrid, 14 de abril de 1578, 31 de marzo de 1621), fue rey de España y de Portugal desde el 13 de septiembre de 1598 hasta su muerte.

³⁶Fue un escritor y académico americano, era un crítico de la literatura e historia.

³⁷Gilbert, Huguete, (1996) *la tradición clásica fondo de la Cultura Económica*. México.

Capítulo II: El teatro de Lope de Vega

2.3. Puntos de vista sobre la revolución teatral de Lope de Vega:

Lope de Vega, y como todas las grandes figuras literarias famosas, tuvo varias críticas por parte de diferentes criterios especializados en la literatura con sus géneros y subgéneros.

Y como es el público el punto más importante para Lope de Vega en su teatro, empezamos por las opiniones de la gente sobre una de sus obras teatrales *Fuenteovejuna*³⁸:

-Sea el escritor que sea, en cualquiera que sea la obra que realiza, escribe sólo consciente del presente (la época que vive) y la historia que conoce (el pasado), pero dicha obra es leída en un futuro, lo que suscita dudas en su lenguaje, en lo que quisiera expresar. Aquí es donde radica la primera de nuestras opiniones negativas.

-A día de hoy, no es una obra fácil de entender, el lenguaje y el verso utilizado dificultan su comprensión y hacen que el seguimiento sea complicado.

-La segunda opinión negativa a recalcar sería refiriéndonos, metafóricamente, al nacimiento de la obra. Pese a lo que Lope esperaba de ella no alcanzó mucha fortuna en su época, y ha adquirido mayor importancia con el paso del tiempo.

-Esto nos ha llevado a atribuirle ideas y conceptos que no fueron suyos ni de su época, y que por tanto, no pudieron valerle para la invención de esta comedia, y debido a ello, a no aplicar los conceptos que sí estaban presentes en la época y vida del autor, y ya no pertenecen a nuestro contorno vital, social, político o sociológico sino solo como conocimientos históricos.

Esto es para lo negativo, y lo positivo es que:

-Fuenteovejuna es el drama en el que Lope de Vega muestra todos sus poderes creativos, define con esta obra la sociedad del momento y representa una crítica y una reivindicación notable en su época e incluso en la nuestra.

-Este autor desde su punto de vista crítico, quiere conseguir con sus obras y en concreto con esta, la unión de la sociedad.

-Así, deja en total evidencia los méritos y deméritos del siglo de Oro, alzando la voz de la sociedad ante las injusticias, pero aun reafirmando la postura de un rey imperturbable y necesario.

-La obra tiene buen desarrollo y la forma en la que cada personaje ha asumido una personalidad diferente, la hace única, magnífica y por supuesto, recomendable.

Y sobre esta obra dice el literario Menéndez Pelayo³⁹: "no hay obra más democrática en todo el teatro castellano". Es que en esta obra de Lope, aparece una gran democracia donde el pueblo tiene gran papel en decisión de solucionar sus problemas.

³⁸ *Fuente Ovejuna* (1619) es una obra de teatro barroco, de Lope de Vega, en la que el pueblo se levanta contra la injusticia y los abusos de poder.

³⁹ Marcelino Menéndez y Pelayo, Filólogo y crítico literario español, Nació el 3 de noviembre de 1856 en Santander. era miembro de número de la Real Academia Española.

Capítulo II: El teatro de Lope de Vega

" Para fortuna del gigantesco legado de quien fuera llamado admirativamente por Cervantes monstruo de naturaleza, le salió al paso otro merecedor de igual título en el parecer de Dámaso Alonso :la literatura española ha tenido ;pues, dos monstruos de la naturaleza : uno Lope, y otro, don Marcelino... los dos literatos, el gran creador y el gran historiador."⁴⁰

Esta cita viene como justificación de que el gran historiador Menéndez Pelayo tuvo una de las características del gran dramaturgo Lope de Vega que es monstruo de la naturaleza, y esto lo confirmo Alonso Dámaso al decir que la literatura española ha tenido dos monstruos de la naturaleza que son estos últimos.

⁴⁰ Guillermo, Seres Guillen,(2016). *Menéndez Pelayo y Lope de Vega*. Editorial Universidad Cantabria.

Conclusión

Conclusión

Conclusión:

A través de nuestra modesta investigación sobre la revolución teatral de Lope de Vega en el Siglo de Oro español, hemos llegado a varios resultados e informaciones sobre este siglo brillo en general, y el gran dramaturgo Lope de Vega y su revolución teatral de forma específica.

El Siglo de Oro español fue el periodo más dorado en toda la historia de España, o sea del lado histórico o literario. Pues la literatura española en los siglos XVI y XVII tuvo un gran éxito gracias a la aparición de nuevas figuras en diferentes especialidades como : el humanista y gramático Antonio de Nebrija, el literario universal Miguel de Cervantes, el poeta Luis de Góngora, el escritor Francisco de Quevedo, y los dos dramaturgos Pedro Calderón de la Barca y Lope de Vega el renovador del teatro de aquel periodo.

Lope Félix de Vega Carpio, era poeta, novelista, y gran dramaturgo español, conocido el Fénix de los ingenios. Este último quiso crear un teatro mayoritario, esencialmente popular y nacional pero con calidad poética; es que Lope reformulo las norma del teatro español basándose sobre el público que es para él el rasgo fundamental en el teatro, dedicándolo toda una obra teatral que es *Fuenteovejuna* publicada en 1618, que se trata de la rebelión del pueblo de Fuente Ovejuna contra su comendador.

–Una de las nuevas cosas que en el teatro de Lope, es que las obras teatrales comenzaron a ser representadas en los corrales de la comedia, que son espacios o casas especiales para el teatro.

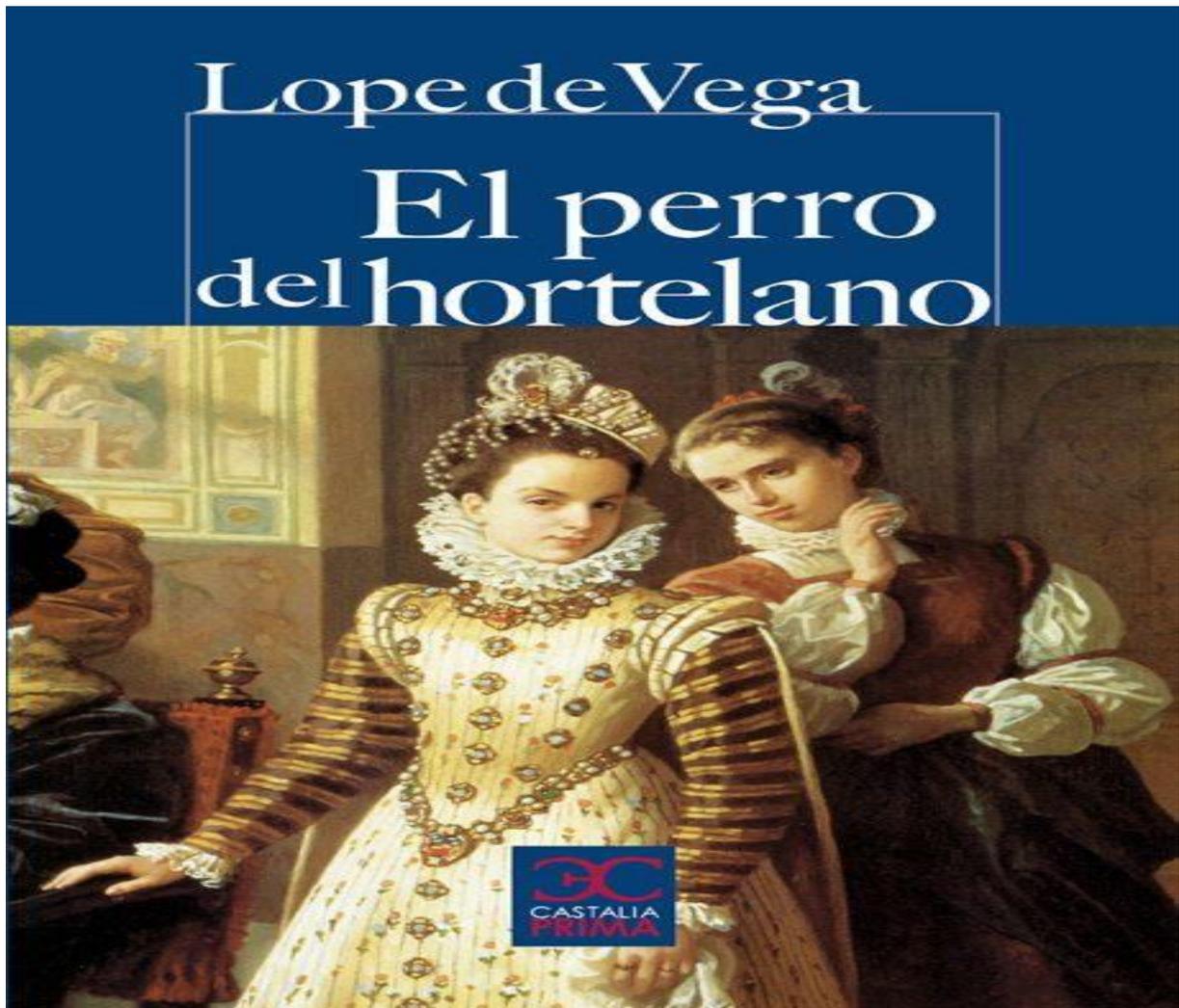
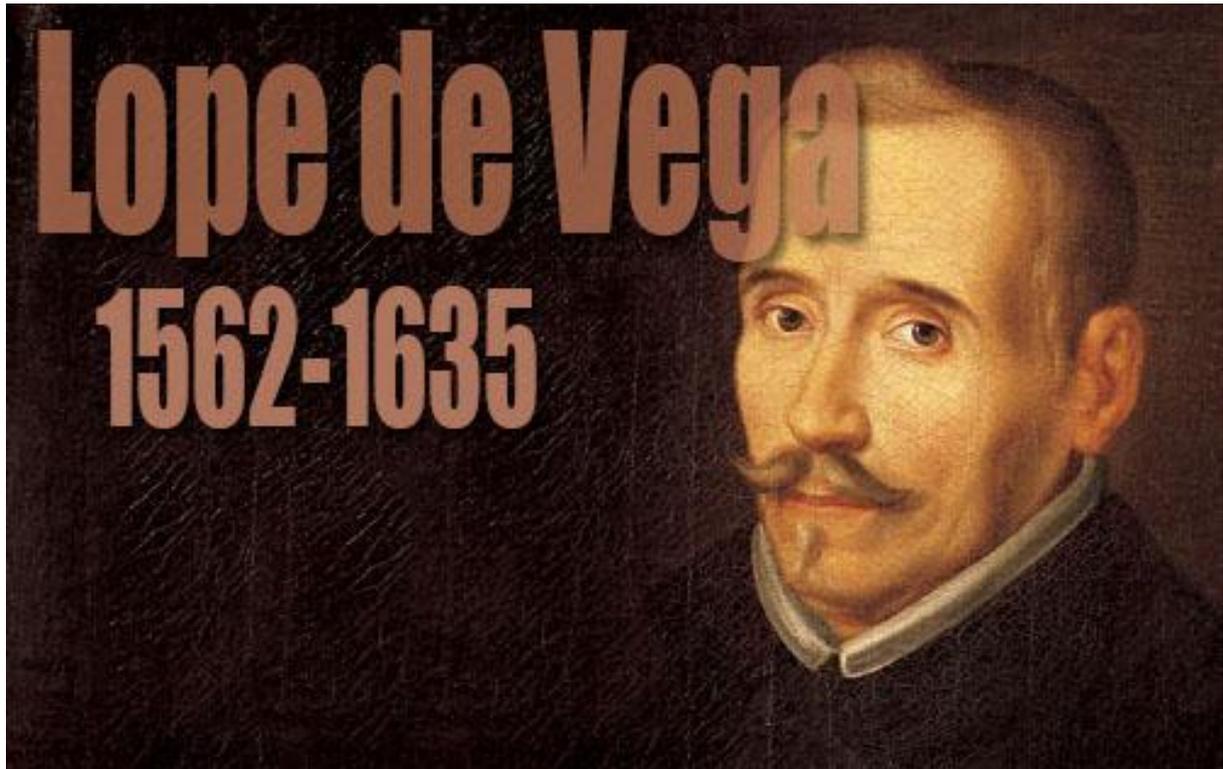
–Una comedia, según él, debía seguir tres directrices: imitar las acciones de las personas, retratar las costumbres, y dar gusto al público de cualquier condición social.

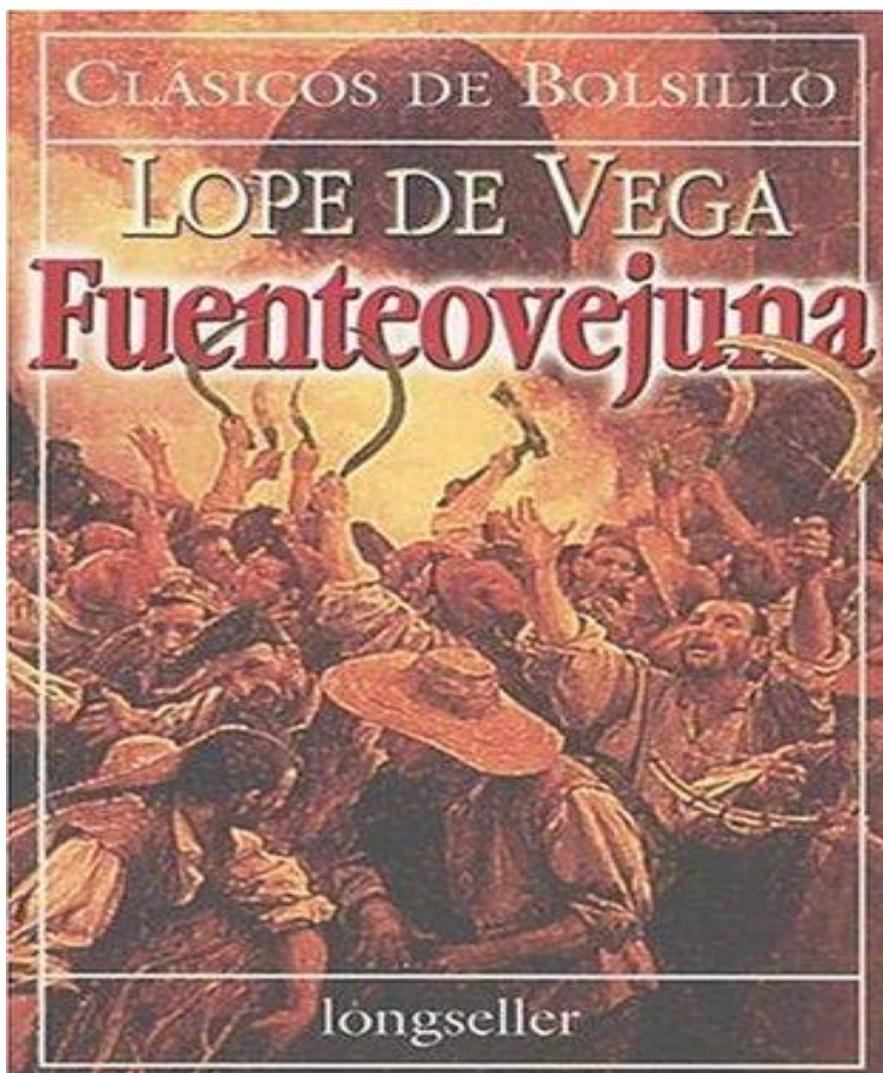
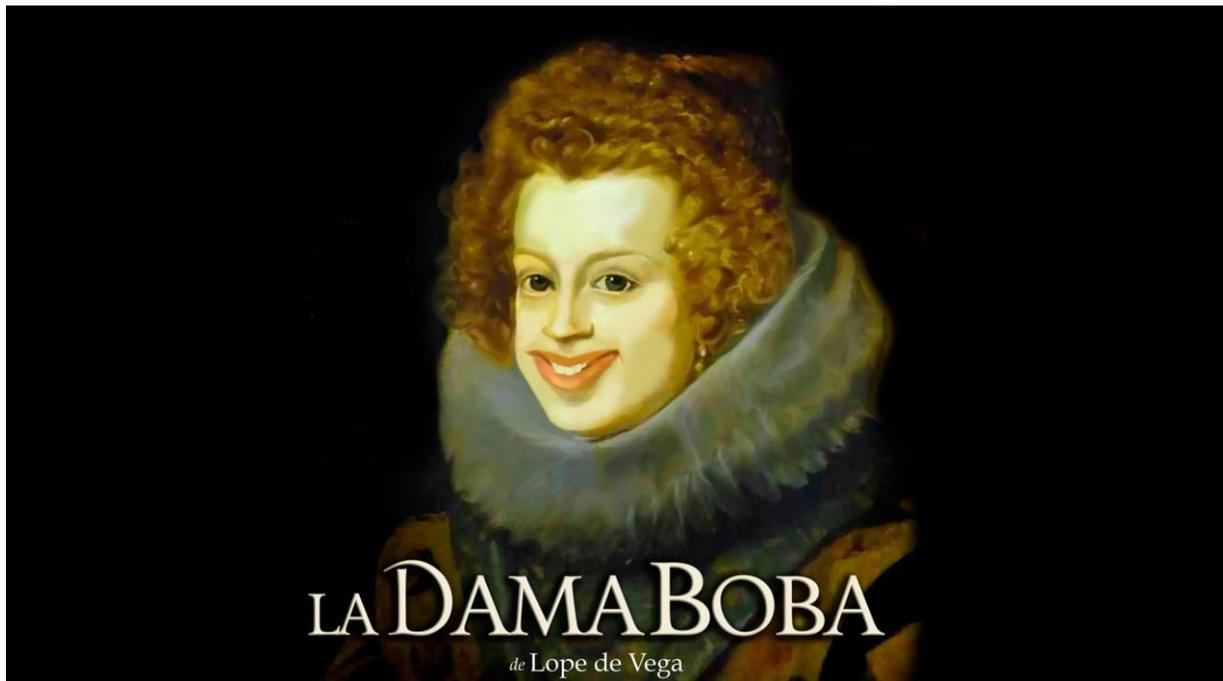
–El teatro de Lope de Vega fue caracterizado por la mezcla entre la tragedia y la comedia lo que se llama la tragicomedia como nuevo género.

–Lope invento una forma de hacer teatro que se trata de tres actos y no cinco, distintos lugares y no uno, y varios acciones paralelos y no una sola.

Estos son los puntos más importantes en nuestra investigación, que era sobre Lope de Vega y su revolución teatral en el Siglo de Oro español. Y seguro que no podemos tocar todos los detalles relacionados con este tema, pero esta modesta tesis puede ser consultada para otros estudiantes e investigadores sobre este tema u otro relacionado con el nuestro.

Anexos







Los corrales de comedias



Bibliografía

Bibliografía:

Obras:

- FRANCISCO, Ruiz Ramón, (1968). *Calderón de la Barca Tragedias.2*.Madrid.
- MIGUEL, de Cervantes, (1967). *Don Quijote de la mancha, segunda parte* .Madrid.
- GILBERT, Huguet,(1996). *La tradición clásica fondo de la cultura económica* .México.
- GUILLERMO, Seres Guillen,(2016) *Menéndez Pelayo y Lope de Vega*, editorial Universidad Cantabria. Santander.
- Tasso,(1973). *Discurso el peregrino en su patria*. Madrid.

Tesis :

- Brahmi, Soumia .*estudio de la poesía de Lope de Vega–lirica– poesía de la mujer*.2015.2016

Diccionarios:

- Enciclopedia metódica Larousse, vol. III, Ciudad de México, Larousse, 1983.
- El pequeño Larousse II lustrado, Larousse Editorial. S.L.Mallorca.2010.

Bibliografía electrónica:

- <http://...Wikipedia.org/wiki/Barroco>–espa C3.10 Consultado en: 15-02-2017
- <http://...Wikipedia.org/wiki/Renacimiento>–espa C3.10 Consultado en: 22-02-2017.
- <http://...Literatura.about.com/...d/barroco/tp/siglo-de-oro.htm>. Consultado en: 02-03-2017
- <http://...Sobrehistoria.com/el-siglo-de-oro-espanol>. Consultado en: 15-04-2017
- www.nebrija.com:La Universidad. Consultado en:17-04-2017