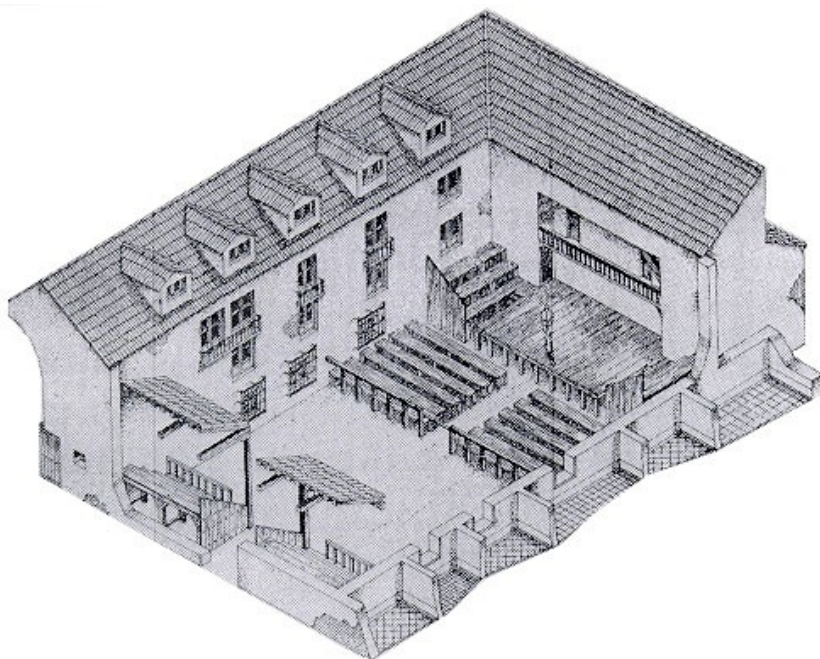

El teatro barroco

En el siglo XVII se mantuvo la tradición medieval de representar obras religiosas en plazas, pueblos y ciudades; pero, además, en este periodo el teatro se hizo profesional y comercial, a cargo de compañías que actuaban 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 un momento de esplendor.

El lugar teatral en España recibe el nombre de **corral de comedias**. Se trataba del patio de una casa de vecinos, donde se colocaba un tablado. El público más humilde se amontonaba en el patio central y veía el espectáculo de pie. Las personas importantes ocupaban los balcones y ventanas de las casas que daban al patio, denominados aposentos.

Al corral de comedias acudían todos los estamentos: nobleza y pueblo; cultos y analfabetos; incluso el propio rey. Era un lugar de encuentro donde se hablaba, se comía, se bebía... Las representaciones solían comenzar a primeras horas de la tarde y se convertían en auténticas fiestas que se prolongaban hasta el anochecer. Entre los actos de la obra teatral se intercalaban bailes y entremeses (piezas cómicas breves) que contribuían a la diversión.

Rasgos del teatro barroco español

El teatro barroco se caracteriza porque no se somete a la normativa clásica. Ésta distinguía entre tragedia y comedia y exigía que se mantuviera la regla de las tres unidades:

- Unidad de lugar: la obra debe transcurrir en un solo espacio o lugar.
- Unidad de acción: se debe desplegar una sola acción.

- **Unidad de tiempo:** lo acción debía transcurrir en el plazo máximo de un día.

Lope de Vega, en su *Arte nuevo de hacer comedias*, expuso los rasgos de la comedia nueva. Su gran acierto consistió en dar con la clave de un teatro que agradaba a un público diverso, que era, en definitiva, el que pagaba las entradas.

Esta renovación emprendida por Lope se caracterizaba por los siguientes rasgos:

- **Predominio de la acción**, basada en la intriga, para mantener la atención de los espectadores.
- **Ruptura de la regla de las tres unidades**, las obras se desarrollan en diversos lugares, sin limitación temporal y aparecen acciones paralelas.
- **Mezcla de lo trágico y lo cómico** en una misma obra, así como de elementos cultos y populares, con el fin de lograr mayor diversidad y sensación de vida.
- **Variedad métrica**, las piezas teatrales se escriben siempre en verso, con gran cantidad de metros y estrofas.
- **Adecuación del lenguaje a los personajes que intervienen:** Los personajes elevados (nobles, reyes) utilizan un lenguaje solemne y los personajes humildes se manifiestan en un registro popular. La adecuación del lenguaje al personaje se denomina “decoro”

Temas del teatro barroco español

La temática es variada. Con frecuencia los dramaturgos se inspiran en cuentos populares, en leyendas, en narraciones bíblicas o de asuntos religiosos, en romances y cantares de gesta, en la mitología, en hechos contemporáneos o históricos...

Suele predominar la intriga amorosa, en la que una pareja de jóvenes debe superar una serie de obstáculos para conseguir que triunfe su amor.

Con frecuencia aparecen conflictos de honor y honra. Se entiende por honor la virtud objetiva heredada (el caballero, por el mero hecho de serlo, disfrutaba de honor), cuya expresión es la honra u opinión que los demás tienen de una persona. Las ofensas al honor, que suponen la pérdida de honra, deben ser inmediatamente reparadas mediante la venganza; en muchos casos la reparación última corresponde al rey.

Con independencia del tema que traten, la monarquía y la religión quedan siempre salvaguardadas.

Los personajes

Como lo que predomina en la comedia barroca es la acción, la trama, la intriga y los conflictos interesan más que la caracterización psicológica de los personajes. Estos suelen ser personajes tipos, con una serie de rasgos fijos según su clase social y su función en la obra. Los más representativos son:

- El **rey**, que imparte justicia y restablece el orden roto.
- El **noble**, poderoso y rico, que suele abusar de su situación y actuar como antagonista.
- 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.
- 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.

Principales autores

Lope de Vega fue uno de los más importantes y prolíficos autores españoles; su producción abarca todos los géneros, pues escribió novela y poesía, pero su gran creación se inscribe dentro del género teatral.

Entre sus títulos más famosos abundan dramas sobre el uso injusto del poder y los conflictos de honra, inspirados en temas históricos o populares: *Fuenteovejuna*, *Peribáñez y el comendador de Ocaña*, *El mejor alcalde, el rey*, *El caballero de Olmedo*.

Las obras de tema amoroso, plagadas de enredos, equívocos y galanteos reciben el nombre de “comedias de capa y espada”, entre ellas destacan *El perro del hortelano*, *La dama boba* y *El ruiseñor de Sevilla*.

El estilo de Lope se caracteriza por la abundancia del diálogo, que es rápido y vivaz. El monólogo apenas se usa.

Otras características de sus obras son la facilidad para el **lirismo** y el gusto por lo **popular**, que hace que aparezcan reflejadas las costumbres, los bailes y las canciones del pueblo.

Otros dramaturgos destacados de la época son Guillén de Castro, Tirso de Molina y Calderón de la Barca.