

Calderón de la Barca y el segundo ciclo del teatro áureo

- ✗ ... nada más que apuntes de Alborg (1990 [1970]: 660-737)
- ✗ A lo largo de las páginas precedentes hemos aludido a la existencia de dos ciclos, escuelas o sistemas, agrupados en torno a Lope de Vega y a Calderón de la Barca
- ✗ En realidad las diferencias entre ellos no son particularmente profundas ni esenciales

Calderón de la Barca y el segundo ciclo del teatro áureo

- ✗ Calderón no trae ninguna nueva concepción del arte dramático ni lo encamina por distintas rutas de las que Lope y sus discípulos
- ✗ El molde [= vzor, forma] de la comedia [= divadelní hra] de Calderón es el mismo de Lope: ...

características

- ✗ Repudio de las unidades clásicas
- ✗ Desenfreno imaginativo en la presentación de lances y situaciones
- ✗ Uso de todo asunto posible (tradición o historia nacional o extranjera, fuentes bíblicas, mitología, novelaría italiana)
- ✗ Costumbrismo más variado del mundo campesino como ciudadano
- ✗ “la absoluta españolización de todo tema, sin que importen anacronismos ni preocupe falsificar el carácter de un personaje histórico (...) los perso-

características

-najes se expresan siempre como españoles del momento y viven sus mismos sentimientos, alimentan idénticas ideas” etc.

- ✗ El gracioso, que continúa siendo pieza indispensable, se expresa lo mismo si sirve a un faraón o a un patriarca que a un noble de Madrid

diferencias

× El lenguaje :

- × Calderón sustituye la espontánea frescura, la desenvuelta naturalidad del lenguaje dramático de Lope, por una estudiada acumulación de artificios estilísticos donde tienen cabida todas las innovaciones del **cultismo** y del **conceptismo**, que se organizan amigablemente en su obra

diferencias

- ✗ Un **mayor cuidado constructivo**:
 - ✗ Una más estudiada elaboración arquitectónica
- ✗ Finalmente, Calderón aporta, dentro siempre de los generales cauces lopistas, un tipo de **comedia poética**, en la que la intención ideológica y doctrinal predomina sobre la acción y las pasiones, al [mismo] tiempo que los personajes se desrealizan y estilizan para adquirir carácter de símbolos
 - ✗ + de su aportación en el auto sacramental

Pedro Calderón de la Barca (1600-1681)

- ✗ Su vida es diferente de la vida azarosa de Lope
- ✗ Nació en familia de “alguna nobleza”
- ✗ A los 9 años ingresa en el Colegio Imperial de los Jesuitas, donde estudia 5 cursos de humanidades y se familiariza con los poetas clásicos latinos
- ✗ Se matriculó en Alcalá en 1614 y 1615 se trasladó a Salamanca, donde estudió Cánones [=derecho canónico] y Derecho [civil] hasta 1620, cuando abandonó la universidad

Pedro Calderón de la Barca (1600-1681)

- ✗ Su primera comedia conocida, *Amor, honor y poder* data de 1623
- ✗ Desde 1625 casi todas sus comedias se estrenan con gran aparato en el teatro del palacio real
- ✗ En 1637 el rey le concedió el hábito de Santiago
- ✗ Pasó al servicio de diversos grandes aristócratas y comenzó su actividad militar
- ✗ 1642 pidió retiro, en atención a sus servicios y a los de su hermano, muerto en aquella campaña, le fue concedida una pensión mensual de 30 escudos

Pedro Calderón de la Barca (1600-1681)

- ✗ Tuvo un hijo natural en 1647
- ✗ La experiencia militar, la muerte de su hermano etc. debieron influir en su carácter desengañado y pesimista, finalmente en 1651 decidió ordenarse de sacerdote y fue nombrado capellán en Toledo
- ✗ Seguía componiendo para las fiestas del palacio real
- ✗ En 1663 fue nombrado capellán de honor del rey, ya en 1665 fallece Felipe IV, su gran protector
- ✗ Compone sobre todo autos sacramentales

la conservación de su obra

- × Muy dudosa...
- × En vida de Calderón se habían impreso 4 “partes” más o menos autorizadas de sus comedias (dos en los años 40' y en 1664 la 3a y en 1672 la 4a)
 - × En el prólogo a la última el propio Calderón rechaza expresamente la paternidad de una larga lista de comedias impresas a su nombre
- × Antes de su muerte, el duque de Veragua le pidió la lista exacta de sus obras, a la cual puso 110 títulos
- × Se publicaron muchas de sus obras sin autorizar

el carácter de su obra

- ✗ Valbuena Prat (1941: 18) comparándolo con Lope:
 - ✗ a la inventiva [de Lope], sustituye la reflexión; a la espontaneidad, lo retocado y sabio; a la improvisación, el *descartar borradores*, como decía el mismo Calderón, hasta encontrar la expresión y forma precisas
- ✗ **El rey, el honor, la fe religiosa** continuarán como rasgos esenciales

2 “épocas” o “estilos” de su obra

- ✗ En la 1a hay un estrecho contacto con el teatro realista, nacional, costumbrista de Lope y sus discípulos
 - ✗ Calderón se sirve hasta de sus mismos asuntos -e incluso títulos- ***El alcalde de Zalamea***, realizado sobre la obra homónima de Lope es buen ejemplo
- ✗ En la 2a Calderón se distancia de la actitud realista y construye comedias poéticas o simbólicas, ***La vida es sueño*** es el prototipo indiscutible

El alcalde de Zalamea

- ✗ Alborg (1999 [1970]: 694-) **argumento:** Estando unas tropas españolas de paso por Zalamea [Extremadura] camino de Portugal, un capitán de ellas, don Álvaro de Ataide, fuerza a una doncella, hija de Pedro Crespo, y la abandona luego en el campo. Pedro Crespo, que acaba de ser nombrado alcalde, hace prender al burlador y le ruega primero que repare la ofensa ; pero al negarse aquél, lo hace ajusticiar. Don Lope de Figueroa, jefe de las tropas, protesta airado por lo que juzga violación del fuero militar, pero el rey

El alcalde de Zalamea

Felipe II, que va también camino del reino vecino, se presenta en el pueblo y aprueba lo hecho por Pedro Crespo.

- ✗ Lope en su comedia con el mismo título y asunto colocó dos hijas, livianas y atrevidas, y dos capitanes burladores
 - ✗ Calderón recortó las escenas de costumbrismo popular y convirtió en eje del drama a Crespo y don Lope de Figueroa, pálidos esbozos en la obra de Lope (y de Isabel una joven honesta que rechaza la audacia del capitán)

La vida es sueño (1635)

- ✗ Alborg (1999 [1970]: 688-) **argumento:** Al rey de Polonia, Basilio, le ha vaticinado un horóscopo que si su hijo Segismundo llega a reinar, será un tirano cruel, que provocará la ruina de su país. Para evitarlo recluye al príncipe, recién nacido, en un abrupto paraje, lejos de la corte, donde crece con la sola compañía de su guardián, Clotaldo, que le instruye en algunos conocimientos, pero le trata con dureza y le oculta su origen. Un día Basilio desea comprobar la verdad del horóscopo y hace traer a la corte a Segismundo narcotizado.

La vida es sueño (1635)

Cuando éste despierta se le trata y obsequia como a rey y Clotaldo le revela su condición. Enfurecido Segismundo, se comporta despóticamente y arroja incluso a un criado por la ventana ; Basilio ordena que Segismundo sea devuelto a su encierro, donde Clotaldo le explica que **todo ha sido un sueño** y que, al portarse de aquel modo, despertó de él. Segismundo aprende la lección y reflexiona sobre ella. [Más tarde] Segismundo es sacado de nuevo de la torre por una sedición popular que se rebela con-

La vida es sueño (1635)

tra Basilio y lo eleva al trono ; en un principio Segismundo se niega a aceptar. Al fin accede a dirigir la rebelión y vence a su padre ; pero aleccionado por la experiencia anterior, reprime sus pasiones y se comporta con la mayor prudencia para no despertar de nuevo.

- ✗ En la intriga secundaria aparece Rosaura, su perdido honor y amores con Astolfo, de la cual se enamora Segismundo durante su primera salida de la torre.

Biblio

- ✗ Alborg, Juan Luis, *Historia de la literatura española*, I, Edad media y renacimiento, Madrid, Gredos, 1999 [1970].
- ✗ Ruiz Ramón, Francisco, *Historia del teatro español (Desde sus orígenes hasta 1900)*, 5a edición, Madrid, Cátedra, 1983.
- ✗ Valbuena Prat, A., *Historia del teatro español*, Barcelona, 1956.
- ✗ Valbuena Prat, A., *Calderón. Su personalidad, su arte dramático...*, Barcelona, 1941.

*Ústav romanistiky
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích*

kurz: Dějiny španělské literatury

rok: 2020

přednáší: Josef Prokop

<http://www.ff.jcu.cz>