

## **1.Contexto histórico del Barroco**

Durante los reinados de Felipe IV y Carlos II sobre todo, se destruye en un siglo, todo aquello que habían construido reyes como Felipe II y Carlos V, es decir, pasan de ser la primera potencia de Europa a ser una 2ª Potencia, a pesar de todo la decadencia española es inseparable de la crisis general europea.

### **• Decadencia político – militar:**

En paralelismo con los conflictos suscitados en todo el Occidente europeo, se producen en España los levantamientos de Cataluña y Portugal, instigados por los rivales de España, que a su vez revisten el triple carácter de las guerras civiles, conflictos internacionales y revoluciones sociales. Rocroi señala la primera derrota española, y entonces el desmoronamiento es rápido: Westfalia (1648), Pirineos (1659), independencia de Portugal (1668). Al contrario que los demás países de Europa, España restablece el régimen privativo en Cataluña, y al declarar la independencia con Portugal, da el comienzo del denominado *neofaralismo*, que preside los días de Carlos II: al agotamiento de Castilla, invadida por el pesimismo y la amargura de la derrota, la periferia peninsular opone su propia recuperación, en marcha ascendente a partir de 1680, en consonancia con la trayectoria de la economía occidental, fertilizada por el oro brasileño, que entonces comienza a aparecer en el mercado.

### **• Decadencia económica:**

Comienza a manifestarse en España un cuarto de siglo antes que en el resto de Occidente (1605 – 1610).

La depresión, se dio con especial intensidad en Castilla, que experimentó una acusada despoblación y su moneda estuvo sometida a ininterrumpidas alteraciones.

Con este problema, se repiten las bancarrotas estatales (1627, 1647, 1656, 1664), y sobre todo las alteraciones monetarias. Durante la segunda mitad del siglo XVII, se da en la economía española y sobre todo en la castellana, la fase más aguda de la depresión, con una coyuntura enmascarada por nuevas oleadas inflacionistas y deflacionistas. EL gran periodo de inflación de 1664 – 1680, arruina lo poco que quedaba en pie de la economía española y castellana.

### **• Decadencia humana:**

En el siglo XVII, la población, además de estancarse demográficamente, se va envicrando, corrompiendo, a causa de las variadas crisis que sufre España: La aristocracia es pobre y pedigrüña, se dedica a defender su inmunidad con gran ahínco, propician levantamientos; el clero pierde en calidad y aumenta en cantidad, pues la gente al ver su modo de vida tan estupendo, se enrolaban en la Iglesia, sin ninguna vocación; La clase media continúa agrupándose en gremios; y las clases modestas sufren más la crisis, y como consecuencia de ello, surgen las mayores lacras sociales: pícaros, mendigos, etc.

## **2.Autor, vida y obra.**

Lope de Vega fue poeta, novelista y el más grande dramaturgo español, conocido como el Fénix de los ingenios; su nombre completo era Lope Félix de Vega y Carpio.

El 25 de noviembre de 1562 nace en Madrid, en medio de una familia artesana. Su padre era bordador. Desde muy niño demostró entusiasmo por las letras. Estudió en un colegio de la Compañía de Jesús y después en las universidades de Alcalá y Salamanca. En 1583 participó como soldado en la expedición a las Azores que, al mando de don Álvaro de Bazán, sirvió para conquistar la Terceira, la última isla que faltaba por incorporar a

la corona de Portugal, en poder de Felipe II. Aquí encontramos similitud con la vida de Miguel de Cervantes.

A los diecisiete años se enamoró de la actriz Elena Osorio (Filis en sus obras), que estaba separada de su marido y con la que vivió una tormentosa y apasionada relación, que años después, ya en su vejez, reflejó en su novela dialogada La Dorotea (1632). Elena Osorio será la Filis de sus poemas en esa época. Cuando le abandona su amada, escribió unos versos ofensivos para ella y su familia que circularon por Madrid y que le valieron un proceso y una pena de destierro en 1588. Decidió cumplir su destierro en Valencia y salió de Madrid en febrero de dicho año.

Tres meses después, en mayo, se casó (por poderes) con Isabel de Urbina, mujer de familia noble y acomodada; existen sospechas de que Lope, 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.

Su nuevo amor, Micaela Luján, era una mujer bella e inculta a la que ya le había escrito versos desde 1593 con el nombre de Camila Lucinda. 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 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 sólo 41 años. En 1608 rompió con Micaela Luján 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 trágico y 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.

En 1621 su hija Marcela ingresó en el convento de las Trinitarias, quizá 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 llevó a la muerte en un naufragio frente a las costas de Venezuela en 1634, lo que llenó de pena al ya anciano Lope. Hacia 1623 Marta de Nevares se quedó ciega 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 sólo diecisiete años, se fugó con un 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.

La obra literaria de Lope de Vega es impresionante, cultivó todos los géneros en su tiempo, dando además forma a la comedia. Escribió unas 1.500 obras teatrales, muchas de ellas perdidas, entre las que se encuentran obras importantes de la literatura universal como Peribañez y comendador de Ocaña, El caballero de Olmedo, El villano en su rincón, El castigo sin venganza, La dama boba o El perro del hortelano. Puede decirse que sus mejores obras teatrales están escritas a partir de la primera década del siglo XVII.

### **3.El teatro de Lope de Vega**

La creación dramática es la fundamental en su teatro, porque conectó con el público de su época y marcó los caminos del teatro posterior. Su obra supone la culminación de todos los intentos anteriores de hacer un teatro moderno, y marca la historia del género. Parece que escribió unas 1500 obras, de las que conservamos unas 400. Algunas escritas en menos de un día; por eso lo calificaban de Monstruo de la naturaleza.

#### **3.1.La comedia nueva**

Lope expuso su forma de hacer teatro en el *Arte nuevo de hacer comedias*, de 1609, donde señala que mezcla elementos del drama anterior con abundantes innovaciones. Lope era consciente de que su teatro tenía como objetivo gustar al público.

Esta nueva norma quedó fijada como norma de todo teatro del siglo XVII. La renovación se basa en la **ruptura con las normas clásicas**:

- **Rechazo de las tres unidades.** Según Aristóteles y los renacentistas, la obra dramática debía reflejar las unidades de **lugar, tiempo y acción**; esto es, tenía que desarrollarse en único espacio/decorado, en un tiempo máximo de un día, debía exponer un único conflicto o tema. Lope hace todos los cambios que considera que son del gusto del público. Así, respecto al **lugar** introduce numerosos escenarios que aportan dinamismo y vistosidad al espectáculo; en cuanto al **tiempo**, Lope lo alarga todo lo que le conviene. La **unidad de acción** es la más respetada por Lope aunque, en general, junto a la acción principal, establece una secundaria que le sirve de contraste.
- **La obra se representa en tres actos**, en lugar de los cinco actos de la literatura clásica. A grandes rasgos, los actos corresponden a la exposición, nudo y desenlace del argumento, aunque aconseja que hasta la mitad del tercer acto nadie pueda prever el final.
- **Mezcla lo trágico y lo cómico.** Frente a la tajante división clásica, que imponía tonos absolutamente diferenciados a la tragedia y la comedia, en el teatro de Lope se mezclan tonos y ambientes diferentes.
- **Uso de diferentes tipos de versos**, o sea, **polimetría**. La obra está exclusivamente escrita en verso; predomina en ella el octosílabo, si bien hay una muestra abundantísima de otros metros. En general, el tipo de verso se adapta con enorme habilidad a la situación.

Consejos sobre el lenguaje, de Lope:

- El **decoro** es la adecuación entre el personaje y su forma de hablar. Cada personaje debe usar un lenguaje que lo caracterice, y que dé verosimilitud y variedad a la obra.
- La **figura del gracioso** o del **donaire**. Es un personaje que proviene de la evolución y profundización del *bobo* de Lope de Rueda, y a veces alcanza bastante complejidad.
- Intercala **elementos líricos**, canciones y bailes que dan colorido y vistosidad al espectáculo.

### 3.2. Temas del teatro de Lope

La temática es muy variada, ya que el autor defendía la libertad en la elección de temas, aunque constata que los que más conmueven al público son los conflictos de **honra y honor**. La obra de Lope se ha clasificado, por la temática en los siguientes grupos:

- El **tema religioso** aparece en los autos sacramentales y en comedias, algunas de las cuales dramatizan vidas de santos y otras recogen leyendas de origen medieval; también escribe dramas de inspiración bíblica.
- Las **comedias de historias y leyendas españolas**. Están basadas en asuntos que toma de las crónicas, leyendas, romances o canciones, como *El caballero de Olmedo*.

Aquí se incluyen los **dramas del poder injusto**, o sea, aquellos que plantean conflictos entre el pueblo y la nobleza. En los casos en que el pueblo se enfrenta o se venga de un noble tirano, el rey acaba dando la razón al villano o a la colectividad que se ha sentido ofendida en su honor como ocurre por ejemplo, en *Peribáñez y el comendador de Ocaña*, y en *Fuenteovejuna*. En ningún caso se cuestiona la figura del monarca, ya que, cuando es el rey quien representa el poder injusto y abusa de su poder, la ofensa queda sin venganza como ocurre, en *La estrella de Sevilla*.

- Las **comedias contemporáneas de amor y enredo**. Son obras llenas de equívocos e intrigas que se sitúan en ambientes rurales o urbanos y que giran entorno al tema amoroso, con alcahuetas, muchachas que se disfrazan de hombres, visitas inesperadas, encuentros fortuitos... Suelen tener un tono desenfadado y un final feliz.

### 3.3. Los personajes del teatro de Lope

En general los personajes no están muy matizados psicológicamente ni representan grandes pasiones o ideas, como ocurre en el teatro de Shakespeare, en el de Molière o en el de Calderón. Sin embargo, en el conjunto de su obra se repiten una serie de personajes tipo que aparecen con idéntica función dramática: se definen por su forma de actuar, no por su forma de ser, y se convierten en modelos sociales. Los más habituales son:

- El **rey**, que representa el poder, y es quien en los conflictos sociales restablece el orden y apoya la justicia.
- El **noble poderoso**, orgulloso de su linaje, que suele funcionar como antagonista, ya que abusa su poder y provoca el conflicto con sus vasallos.
- El **caballero o hidalgo**, que mantiene el orden familiar. Aparece como marido, hermano o padre que vela por el honor y la honra de su familia.
- El **galán y la dama**, son siempre de un mismo grupo social. En general, el galán es un hidalgo o noble que se caracteriza por su generosidad valentía y atractivo. La dama es bella y, sobre todo, lista: con astucia logra superar los obstáculos que se interponen entre ella y su galán.
- El **gracioso y la criada**. El gracioso acompaña al galán como criado, amigo o confidente, y es su contrapunto. Su ingenio da un tono distendido a las escenas más tensas. A menudo vive una historia amorosa paralela a la del galán. La criada de la dama suele ser también su confidente y hace de puente entre dama y galán. Muchas veces vive su historia amorosa, paralela a la de los señores, con el criado

del galán.

### **3.4.La escuela de Lope de Vega**

Tras el éxito de Lope, numerosos escritores siguieron su modelo teatral. Destacan Guillén de Castro, que recoge temas del romancero; Juan Ruiz de Alarcón, con comedias de tono moral, y **Tirso de Molina** excelente autor de comedias de enredo, donde muestra una gran habilidad en la creación de personajes, como las protagonistas de *La prudencia de la mujer* y de *Don Gil de las calzas verdes*, o la figura del don Juan en *El burlador de Sevilla*.

### **4.Opinion personal razonada**

Me ha gustado en especial la forma que tiene el autor de mezclar temas diferentes y unirlos de tal forma que parezcan que tienen algo en común pero sin dar mayor importancia a los temas secundarios sobre el tema principal. Me ha parecido que el autor hace una pequeña crítica a la sociedad de su época ya que muestra como las personas con poder juegan con las vidas de sus subordinados a su antojo.