

1. EL AUTOR: CALDERÓN DE LA BARCA

Dramaturgo y poeta español es la última figura importante del siglo de oro de la literatura española.

Nació en Madrid el 17 de enero de 1600. Se educó en los jesuitas en Madrid, y continuó los estudios en las universidades de Alcalá y Salamanca hasta 1620. Fue soldado en la juventud y sacerdote en la vejez, lo que era bastante habitual en la España de su tiempo. En sus años jóvenes su nombre aparece envuelto en varios incidentes violentos, como una acusación de homicidio y la violación de la clausura de un convento de monjas. De su vida militar existen pocas noticias, aunque consta que tomó parte en la campaña para sofocar la rebelión de Cataluña contra la Corona (1640). Contrasta lo impulsivo y mundano de su juventud con lo reflexivo de su madurez, un aspecto que se acentúa al ordenarse sacerdote en 1651. Disfruto del máximo prestigio en la brillante corte de Felipe IV y su nombre va asociado a la inauguración del palacio del Buen Retiro de Madrid, en 1635, y a numerosas representaciones teatrales palaciegas. El rey le honró otorgándole el hábito de Santiago. También fue capellán de la catedral de Toledo y capellán del rey. Murió en Madrid el 25 de mayo de 1681. En vida fue un autor respetado por todos y rara vez aparece mezclado en las violentas polémicas literarias de sus compañeros de letras. Después de la muerte de Lope de Vega, en 1635, fue reconocido como el dramaturgo más importante de su época.

Goethe consideraba a Calderón el gran genio del teatro. Schlegel llegó a afirmar que Calderón había resuelto el enigma del universo en algunos de sus dramas. También algunos románticos ingleses, como Shelly, vieron en Calderón al poeta dramático y lírico más grande. Calderón es el dramaturgo por excelencia del barroco español. El sentido teológico y metafísico de su tiempo informa todas sus obras, donde aún la fe y la razón, y, sin embargo, su debate entre deseos y terrores que el verbo intenta vanamente comprender remite al presente.

Las comedias:

En 1623, año en que Velázquez es nombrado por el rey Felipe IV pintor de cámara, se representó la primera comedia conocida de Calderón de la Barca: *Amor, honor y poder* donde ya desarrolla el problema del honor. No de una forma desgarrada y violenta como ocurrirá con sus dramas sino a través de un claroscuro de apariencia y de realidad. Escribe muchas comedias como: *La dama duende* (1629), *Casa con dos puertas, mala es de guardar* (1632), *No hay burlas con el amor* (1637)...

A otras obras de Calderón se les suele incluir en la categoría de comedias de capa y espada. Esto es, obras de enredo y costumbres en las que el amor, el honor y los celos rigen las situaciones, casi siempre equívocas y las reacciones de los personajes (el galán, la dama, el gracioso...) y tiene un final feliz.

Los dramas

Habitualmente se dividen en dramas religiosos, trágicos o de honor, y filosóficos. Entre los primeros destacan *Él príncipe constante* (1629) y *El mágico prodigioso* (1637), que tanto entusiasmaron a los románticos alemanes.

Los dramas llamados trágicos o de honor se atiene a la estructura de las comedias en lo que se refiere a la intriga amorosa, aunque el complejo concepto de honor (ultrajado primero y reparado después) desempeña un papel más importante e implica un desenlace trágico y sangriento. El médico de su honra (1635) es uno de los más característicos. Pero el mejor de los dramas trágicos de Caldero es *El alcalde de Zalamea* (1640), donde Calderón da una lección de maestría al escribirlo, deslumbrando a sus rivales y ganándose el respeto de los mismos.

Los autos sacramentales

En los autos sacramentales, Calderón dramatiza conceptos abstractos de la teología católica convirtiéndolos en personajes, por lo que al público le resultan reales. Aparece en escena Dios, la Discreción la hermosura y otros entes abstractos. Escribió unos ochenta, y los mas conocidos son: *El gran teatro del mundo* (1636) y *el Auto de la vida es sueño* (1670).

2. PROPUESTAS DE ACTIVIDAD EN CLASE

- **El alumno explicará por escrito cómo plantea la obra el tema del honor ¿Nos llega el drama humano de un hombre que según el código de la época debía matar a su hija aunque hubiera sido raptada y violada? ¿Cómo lo resuelve Pedro Crespo?. Los tres mejores trabajos podrán exponerse en clase, dando lugar al debate correspondiente.**

Esta obra plantea (indirectamente) los dos puntos de vista por los que alguien puede o no tener honor: la clase social o los hechos que la persona realiza.

El honor de Pedro Crespo y su familia queda manchado cuando su hija es violada. El decide arreglarlo de una manera inteligente: intenta convencer al general de que se case con su hija. Este no accede y, al tomar su puesto de alcalde, condena a muerte al general. Esta decisión será finalmente bien vista por el rey, por lo que Crespo acaba limpiando el honor de su familia.

- **Una vez vista la función, se podrá hacer en clase un comentario crítico de los diversos aspectos del montaje: escenografía, vestuario, iluminación e interpretación de los actores. Seguramente habrá distintos puntos de vista cuyo contraste, debidamente razonado, será enriquecedor para todos.**

Los actores estuvieron más o menos bien, en líneas generales. Sobre todo me gustó la forma de actuar de Rebolledo que aportaba, muy acertadamente, un toque cómico.

Una de las cosas que me llamó mucho la atención fue el uso de la iluminación para crear atmósferas muy distintas. De forma rápida se iluminaba una parte u otra del escenario, para así llegar a recrear distintas partes del día.

- **Cada alumno explicará qué aspecto le ha interesado o conmovido más de la obra de Calderón. ¿Contiene algún mensaje interesante para el espectador?**

Sin lugar a dudas, la parte más conmovedora de la obra es la escena en la que Pedro Crespo habla con su hija y perdona a esta. Demuestra su carácter progresista y comprensivo, demostrando así su amor y respeto hacia ella.

- **Cada alumno pensará que personaje le gustaría más interpretar. Cómo lo caracterizaría psicológicamente y cuáles serían los rasgos principales de su forma de ser. ¿Cómo le vestiría? ¿Cómo le haría decir el verso? ¿Coincide su visión con la del director y el figurinista? Puede preparar un trabajo escrito y comentarlo en clase.**

Desde mi punto de vista el personaje más carismático y especial de la obra es Pedro Crespo, que es el que me gustaría interpretar. Muestra una gran inteligencia, y mucha labia.

Le vestiría de una manera similar, pero intentaría expresar más la importancia de su papel diciendo el verso.

- **Se le propondrá a cada alumno que intente actualizar la obra de Calderón como si el drama ocurriera ahora mismo. Tendrá que explicar cómo caracterizaría los personajes, de qué recursos**

escénicos se valdría, qué lenguaje dramático emplearía y cuál sería el desenlace.

Si actualmente ocurriesen los hechos de El alcalde de Zalamea el violador sería juzgado, y condenado a unos cuantos años de cárcel. Aunque también es cierto que (por mucho que se quiera negar) la justicia actualmente no es igual para ricos que para pobres. Y si el violador fuera un capitalista/burgués, posiblemente no tendría el mismo castigo que un proletario. Ya sea directa (por poder pagarse mejores abogados) o indirectamente (por su poder e influencia en el Estado).

3. OPINIÓN PERSONAL

Creo que la obra posee unas ideas bastante buenas, pero el uso del castellano antiguo y de tanto verso le resta entendimiento por parte del grupo.

Personalmente prefiero obras más actuales.

Para próximas excursiones me gustaría ir a ver alguna obra de estilo independiente, ya que son éstas las que suelo ir a ver. Creo que el teatro independiente nos puede aportarnos mucho más que obras como El alcalde de Zalamea o La Celestina. Me gustaría añadir además un pequeño texto de una de estas obras independientes. Su título es Play, y fue escrita por Becket:

SI

QUIZÁS

PAZ

EXTRAÑO

UNA SOMBRA

DESVANECIDA

PENSABA

MEJOR LA

OSCURIDAD

SUPONGO

EXPULSANDO TODO

Y CUANTO MÁS

OSCURO PEOR

ALGUIEN PUEDE

DECIR

TODO EL DOLOR

HASTA LA

OSCURIDAD TOTAL

POBRECILLA

TODO COMO SI

TODO BIEN

UNA SOMBRA

DESVANECIDA

NUNCA HUBIERA OCURRIDO

DURANTE UN TIEMPO

SÓLO UNA SOMBRA

LLEGARÁ

PERO LLEGARÁ

EN LA CABEZA

TODO ESTO

LLEGARÁ EL MOMENTO

PERO LO DUDO

PERDÓN

ESTÁ ALLÍ

LO DUDO

ESTO NO TIENE

NINGUN SENTIDO

[extraído de un folleto que me entregaron en la sala Triángulo]

Play fue representada en la sala triángulo y contó con los actores: Mercedes Salvadores,

Roberto Sánchez y **Eloísa Sinovas** [mi ex profesora de teatro ;-)]

4. BIBLIOGRAFÍA

- Lengua Castellana y Literatura I de VV.AA. Edición Akal, impreso en Tres Cantos (Madrid) en el año 1998.
- Diccionario de Lengua Española, escolar de VV.AA. Edición Vox, impreso en Calabria (Barcelona) en 1993.
- Enciclopedia Encarta 2001, de VV.AA..

El alcalde de Zalamea David Rozas