

Trabajo de Castellano

Teatro

Índice

Introducción 03

Definiciones 04

Obras Mayores y Menores 07

Obras Mayores 07

Drama 07

Tragedia 07

Comedia 07

Obras Menores 08

Loa 08

Jácara 08

Entremés 08

Sátira 08

Autos Sacramentales 08

Zarzuelaz 09

Vodevil 09

Teatro Griego 10

Origenes del Teatro Griego 12

Coro .. 13

Teatro Pre-Clásico Español 14

Bartolomé Torres Naharo 15

Gil Vicente 16

Juan de la Encina 17

Lope de Rueda 18

Siglo de Oro 19

Juan Ruiz de Alarcón 20

Lope de Vega 20

Fuente Ovejuna 24

Tirso de Molina 26

Calderón de la Barca 26

Francisco Rojas Zorrilla 28

Agustín Moreto 28

Bibliografía 30

Introducción

En este trabajo describiremos brevemente lo que fue el inicio del teatro en Grecia y España. Para ello hemos recurrido a una bibliografía medianamente extensa la cual hemos tratado de resumir lo más posible sin perder nada de información vital.

Esperamos que les agrade nuestra obra ya que la realización de ésta nos ha costado mucho esfuerzo físico y mental.

Definiciones

- **Acotación:** Indicaciones que el autor teatral dirige a los actores para especificar el movimiento de los personajes, el tono o intención con que deben ser dichas determinadas palabras, o bien para señalar la entrada o salida de personajes, describir los cuadros, etc.
- **Acto:** Estructura parcial de una obra dramática. Cada una de las partes en que se divide la obra dramática o la totalidad de esta si no tiene divisiones. Es común la división de tres a cinco actos.
- **Antagonista:** Personaje opositor a la fuerza dramática del protagonista.
- **Aparte:** Corresponde a lo dicho en voz alta por un personaje, suponiendo que no es escuchado por los demás, sólo por el público.
- **Bambalinas:** Lienzo pintado que cuelga del telar del teatro y forma la parte alta de una decoración.
- **Catarsis:** Purificación de las pasiones del ánimo mediante emociones provocadas por la tragedia griega.
- **Clímax:** Fase en la cual el conflicto alcanza su máxima tensión.
- **Conflicto:** En una obra dramática, se produce por la oposición de dos fuerzas: una que progresa en cierto sentido para llegar a un fin (protagonista) y otra que en sentido contrario la obstaculiza y se opone a ella (antagonista).
- **Consueta:** Apuntador teatral.
- **Cuadro:** Ambientación física de la acción dramática mediante la escenografía. Cada espacio físico corresponde a un cuadro diferente.
- **Diálogo:** Género de obra literaria en que se finge un a plática o controversia entre dos o más personajes.
- **Escena:** Período de la acción dramática marcado por la entrada o salida de uno o más personajes.
- **Escotillón:** Trampa en el piso del escenario por donde pueden salir a escena o desaparecer personas o cosas.
- **Género Dramático:** Los géneros literarios clasifican a las obras literarias, y el genero dramático corresponde

a las obras literarias dramáticas.

- **Monólogo:** Obra dramática en la que habla un solo personaje.
- **Motivo Dramático:** Es lo que motiva al autor a escribir la obra.
- **Obra Dramática:** Creación de lenguaje concebida y escrita por un creador llamado dramaturgo. La acción desarrolla al acontecimiento por medio del diálogo, fundamentalmente.
- **Obra Teatral:** Es la transformación de lo escrito a lo actuado o representado. La obra es recreada para ponerla en escena por el director.
- **Parlamento:** Relación larga, en verso o prosa, en las obras escénicas.
- **Protagonista:** Personaje que es el centro de la acción y encarna una de las fuerzas del conflicto.
- **Reparto:** Relación de los personajes de una obra dramática y de los actores que los encarnan.
- **Rol:** Papel de un actor.
- **Tramoya:** Conjunto de máquinas para figurar las transformaciones en el teatro.

Obras Mayores y Menores

Las obras mayores y menores son subgéneros de la dramática. Esta división no está basada por extensión, sino por intención, fuerza de argumento, y naturaleza de conflicto.

Obras Mayores.

Como característica general, tienen más de un acto, o si tiene solamente un acto, dura más de un hora. Hay 3 tipos de obras mayores:

1) Drama: Es considerado como un intermedio literario entre tragedia y comedia, por eso se le denomina también tragicomedia. Las tragicomédias pueden tener un final feliz o penoso. Los personajes son gente común y corriente como también seres superiores, y la obra puede provocar risa o pena.

- **Tragedia:** La grandeza del individuo enfrentado al destino inexorable al que finalmente debe sucumbir constituye la esencia de la tragedia en su expresión teatral clásica. Tiene que darle al público un sentimiento de horror y compasión, y se representan hechos excepcionalmente tristes, fuera de lo común. El final de una tragedia es siempre negativo.

3) Comedia: El objetivo de la comedia es criticar una falla social o individual. Sus personajes son gente común y corriente, y aunque en el medio de la obra puede haber una situación triste, siempre tienen un final feliz. Cabe mencionar que en sus principios fue considerada como un género menor, la comedia fue cultivada por las principales figuras de la literatura universal.

Obras Menores.

Las obras menores son más cortas que las mayores, y, se puede decir que éstas formaban una parte del espectáculo teatral, entreverados en los intermedios de las obras mayores.

–**Loa :** Obra mixta con elementos dramáticos y líricos (ya que expresa sentimientos, aunque falsos). Se usaba en antaño como introducción para una obra de teatro. Era bastante breve y consistía en un actor que alababa a la gente presente en el público, para luego alabar a la compañía teatral y sus actores, para finalmente alabar la obra. Es una especie de monólogo.

–**Jacará:** Obra mixta que contiene elementos narrativos, líricos y dramáticos. La jácara es una especie de noticiario a veces cantado (lírico) y otras contado (narrativo), dialogizado (dramático) y actuado.

–**Entremés:** Obra breve de carácter festivo que se coloca entremedio de los actos. Tiene personajes semicaricaturizados que se enfrentan a situaciones grotescas.

–Sátira: Texto en prosa o verso que emplea la agudeza la forma de la ironía, la alusión o la burla para mostrar la locura y la maldad humana.

–Autos Sacramentales: Es un tipo de teatro religioso vinculado al sacramento de la eucaristía. Se trata de una pieza didáctica en un acto que siempre tiene la función de ensalzar la fe. El auto sacramental, junto a la comedia nueva, forma el núcleo del teatro barroco español.

–Zarzuelas: Género lírico español en el que los pasajes hablados alternan con los números musicales. Los antecedentes de la zarzuela se sitúan en la representación de autos sacramentales, combinados con la imitación de la ópera italiana. Entre sus primeros cultivadores se encuentran los dramaturgos del s. XVII Lope de Vega y Calderón de la Barca, y el músico Juan Hidalgo, donde la zarzuela tenía un sentido barroco. En el s. XIX la zarzuela toca principalmente temas populares.

–Vodevil: Forma teatral referida por lo general a un tipo de espectáculo de variedades muy popular en Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX. Se trata de la réplica del music hall y del teatro de variedades británico. El término se remonta al siglo XV y se utilizaba para designar un tipo de canciones satíricas y licenciosas popularizadas, especialmente aquellas compuestas por el poeta normando O. Basselin.

En el siglo XVIII se empleó para denominar a las primeras óperas cómicas, y también para un tipo específico de comedia, surgido con el propósito de eludir el monopolio del teatro asumido por la Comedia Francesa, cuya trama era representada mediante pantomimas y canciones populares.

Teatro Griego

Los primeros datos documentados de literatura dramática son del siglo sexto a. C., y la primera obra crítica sobre la literatura y el teatro la Poética de Aristóteles. Aristóteles sostenía que la tragedia griega se desarrolló a partir del ditirambo, himnos corales en honor del dios Dionisio que no solamente lo alababan sino que a menudo contaban una historia.

La tragedia griega floreció en el siglo V a. C. con autores como Esquilo, Sófocles y Eurípides. Las obras son solemnes, escritas en verso, y estructuradas en escenas, entre personajes e intervenciones del coro en forma de canción. Las historias están basadas en su mayoría en mitos o antiguos relatos. Por lo general, eran obras de poca acción y los hechos se relataban a través de diálogos y canciones del coro.

Las obras se representaban en festivales en honor de Dionisio. La comedia se desarrolló hacia la mitad del siglo V a. C. Las comedias más antiguas que se conservan son las de Aristófanes. Para el siglo IV a. C. la comedia había sustituido a la tragedia como forma dominante.

Con la expansión de la cultura griega, las comedias literarias, así como las tragedias filosóficas pasaron a ser poco apropiadas y dejaron paso a la comedia local llamada nueva.

La forma del recinto teatral griego evolucionó durante dos siglos ; es interesante observar que los teatros permanentes de piedra, no se construyeron hasta el siglo IV a. C. ;es decir, tras el período clásico.

Los actores, todos hombres, iban vestidos con la ropa al uso, pero portaban máscaras, que permitían gran visibilidad y ayudaban al espectador a reconocer la característica del personaje. El movimiento era aparentemente formal y estilizado, y el mayor énfasis se ponía en la voz. La música acompañaba a las danzas. Una antigua producción griega estaba probablemente más cerca de la ópera que del teatro moderno.

Orígenes del Teatro Griego

Los griegos eran politeístas. Había un dios muy popular, llamado Dionisio, que era el dios del vino y la

alegría. A Dionisio se le alababa en varios momentos del año: cuando se hacía el vino, se abrían los vinos y también cuando se plantaban las semillas de uvas.

Los griegos alababan a Dionisio con ditirambos (que eran cantos líricos en honor a Dionisio), y estos cantos se intercambiaban como diálogo entre el sacerdote y el pueblo. Osea, el diálogo se formó por el cruce de los ditirambos.

Luego de los ditirambos, el sacerdote reproducía distintos mitos del dios. El mito de Dionisio contenía momentos amargos y alegres. El oficiante recordaba los momentos tristes (que fueron la semilla de la tragedia) y los momentos alegres (que fueron la semilla de la comedia) con sus gestos y palabras, que fueron el germen de la acción.

A la gente le gustaba participar en estos cultos porque se entretenían. Esta actividad al culto de Dionisio se extendió hacia el culto a otros dioses.

Pasa el tiempo y aparecen personas, que no son sacerdotes, que inventan e improvisan acciones con personajes que no eran dioses sino héroes. Estas obras todavía son simples y germinales.

Coro

Grupo de cantantes o bailarines que participaban en una obra y son acompañados por música. El termino coro fue utilizado por los griegos en el teatro Ático de los siglos V y VI a.C. y hacía referencias al grupo de actores que describían y comentaban la acción de la obra en forma de canción, danza o relato. Durante las pausas, el coro cantaba pasajes líricos y realizaba movimientos de danza que contribuían al progreso de la obra o servían como comentario de la acción.

Los coros pueden componerse para cantar al unísono, a dos voces, tres, cuatro cinco o más ; las voces se dividen por lo general en soprano, barítono y grupo bajo.

Unidad de Tiempo : Se refiere a la duración que tenía la obra dentro de su mundo irreal. En el teatro griego, el tiempo transcurrido dentro de una obra teatral no debía ser más de un día.

Unidad de Lugar : Se refiere a la cantidad de cuadros que hay en una obra dramática. En el teatro griego, debía haber sólo un cuadro, osea, todo se ambientaba en un mismo sitio, y las acciones transcurrían sólo en ese lugar.

Unidad de Acción : Se refiere a la cantidad de conflictos que hay en una obra dramática. En el teatro griego, solamente podía haber un conflicto.

Teatro Pre-Clásico Español.

Los comienzos del teatro pre-clásico español según:

• Leonardo Fernández de Moratín.

• En España

• Durante el siglo *XI*

• Aplicada para solemnizar a Las festividades de la iglesia

a Los Misterios de la religión.

• Actores: clérigos

• Ángel Salado Ruiz.

• La iglesia organizaba liturgias en donde se introdujeron pasajes de carácter representativo o dramático.

•

Estos oficios religiosos se convierten finalmente en:

REPRESENTACIONES ESCENICAS.

• •

F Carácter realista. F Carácter simbólico.

F Representa escenas F Personajes abstractos.

de la vida de Jesús.

Además del teatro específicamente religioso están:

- Los juegos escolares à Representaciones hechas por estudiantes y clérigos.
- Los juegos de escarnio à Carácter popular, pero profano, bufonesco.

à Representadas en calles y plazas.

Algunos Autores del Teatro Pre-Clásico Español

Bartolomé Torres Naharro.

Las fechas de su nacimiento y de su muerte no están muy claras, pero se estima que nació entre los años 1484 y 1485, mientras que su fecha de muerte se estima entre los años 1525 y 1540.

Nació en el pueblo de La Torre de Miguel Sesmero en la provincia de Badajoz, España. Se presume que estudió humanidades en la Universidad de Salamanca, antes de ingresar al ejército.

Vivió en Roma durante muchos años, ciudad a la cual llegó a causa de un naufragio, y allí fue ordenado sacerdote. El hecho de haber vivido largamente en Roma, explica el carácter renacentista de sus temas. En esta ciudad se unió al séquito del cardenal Bernardino de Carvajal, donde conoció al dramaturgo y poeta Juan del Encina cuyas églogas (poemas u obras teatrales referentes a los campesinos) inspiraron las composiciones líricas de Torres de Naharro y su primera pieza teatral: Dialogo del Nacimiento.

Se le considera el iniciador de la comedia o fantasía también llamada drama novelesco por lo complejo de su intriga, la abundancia de personajes y su análisis de caracteres.

La fama posterior radica en seis comedias que escribió durante su estancia en Roma y que publicó con el nombre de Propaladia en 1517. En el prólogo, Torres Naharro separaba la comedia en dos clases fundamentales: Comedias a Fantasía y Comedias a Noticias.

Entre las obras que figuraban en la Propaladia, están: Seraphina, Ymeneia, Jacinta (pertenecientes al primer grupo), Tropea, Soldadesca, y Tinellaria (pertenecientes al segundo grupo). La Propaladia, en su versión

definitiva incluyó otra obra, La Camalita, con referencia a Sevilla, por lo cual se piensa que Torres Naharro se instaló en esa ciudad. La Propaladia fue prohibida por la Inquisición en 1559 por sus posibles ideas erasmitas. Su última obra fue Aquilana de fecha incierta.

Gil Vicente.

Gil Vicente nació hacia 1465, probablemente en la región del río Miño en el norte de Portugal.

No se tiene gran información acerca de su vida, pero, se saben muchas cosas de sus obras. No se le identifica con prácticamente ningún personaje de la época.

Sus obras fueron un brillante exponente de la transición de la literatura ibérica desde la ideología medieval, hacia las nuevas concepciones renacentistas.

Desde el año 1502, cuando presentó su primera obra (Monólogo de vaquero), hasta su muerte trabajó en la corte portuguesa como dramaturgo y responsable de los festejos teatrales bajo los reinados de Manuel I y Juan III.

Juan Del Encina.

Dramaturgo, poeta y músico español. Nació en La Encina, Salamanca el año 1469 y murió en León en 1529. Considerado como el padre del teatro español.

Rindió tributo a las modas de su tiempo; comenzó siendo poeta de cancionero, aunque distinto de los poetas cortesanos; se refugió en temas religiosos, humildes e inspirados en villancicos, en temas pastoriles, amorosos; muchas de estas composiciones iban acompañadas de música, de la que también era autor, y con este conjunto de poesías y alguna pieza teatral, compuso, en 1496, su cancionero, enriquecido constantemente a lo largo de sucesivas ediciones hasta la definitiva en 1516.

En el ambiente de su Salamanca natal, y ligado a la tradición dramática del occidente peninsular, compuso tres églogas de navidad y dos Autos sacros dedicados al ciclo de pasión y resurrección; para la casa de alva, una égloga de temática medieval, y para el mundillo universitario, el delicioso y bullanguero Auto de Repelón.

En el ambiente, matizado de paganismo de Roma renacentista, Encina fraguó tres églogas distintas a las que escribiera hasta entonces; de una de ellas conocemos hasta las circunstancias de su representación, en el palacio del cardenal Ailorea. Después de una suntuosa cena, la celestinesca égloga de Plácida y Victoriano alegró la fiesta nocturna. Antes había escrito la égloga de Fileno, Zambardo y Cardonio y le siguió la de Cristino.

Completan la producción poética de Encina: Un Triunfo de la Fama, que es una evocación de la conquista de granada; Triunfo del Amor, de marcado sabor petrarquesco; La Sentida Tragedia Trovada, en memoria del desgraciado príncipe Don Juan; Un Erudito Nacido al Calor de su Peregrinación a Jerusalén, Lla Trivagia, canto nostálgico y doliente de la pasión del Señor.

Lope De Rueda.

Su tono realista y popular contribuyó en gran medida a la difusión del teatro en España y preparó el camino a la renovación del arte dramático llevada a cabo por Lope De Vega.

Nació en Sevilla hacia 1510. Durante su juventud trabajó como batidor de piezas de oro, luego de casado fundó su propia compañía teatral, recorriendo con ella todo el país, actuando para la nobleza y el pueblo por

igual. Su labor como actor y director escénico, proporcionó sin duda al autor un conocimiento directo de los gustos populares que influyó en la elaboración de sus obras.

Fue un escrito de apreciable cultura como lo demuestran sus cuatro comedias y diálogos pastoriles que eran concebidas para el entretenimiento de nobles reflejando un evidente talento en la adecuación del lenguaje a los distintos personajes y el establecimiento de un vívido contraste entre fantasía y realidad.

La habilidad de creación de diálogos directos y naturales halló, no obstante, su mejor expresión en sus célebres pasos, breves piezas cómicas de trama sencilla que se intercalaban entre las comedias dramáticas o se representaban por separado en escenarios populares.

Los pasos de Lope De Rueda reunidos en colecciones como el Deleitoso(1567) y Registro de representantes(1570), constituyeron las mejores manifestaciones de este género que dieron origen a los entre meses o intermedios y popularizaron personajes característicos como los del bobo y el fanfarrón.

Murió en Córdoba en 1565.

Siglo de Oro

El siglo 17 es el siglo de oro del teatro en España. Es un momento en que las circunstancias sociales y políticas determinan una situación excepcional : la representación pública se convierte en el eje de la moral y la estética. Las apariencias son fundamentales. El mundo es un gran teatro y el teatro es el arte más adecuado para representar la vida. El teatro deja de ser un acontecimiento restringido para convertirse en un producto competitivo, sujeto a las leyes de la oferta y la demanda. Un interesante debate teórico acompaña el nacimiento y desarrollo de esta forma nueva de entender el teatro. Dos autores de la época nos sirven para ilustrar el sentido y la evolución de este debate y del arte teatral : Cervantes y Lope de Vega.

Cervantes no obtuvo el éxito que creía merecer en el teatro y esto se debió, probablemente, a que su teatro tenía unas características que no respondían a los gustos del público. Por el contrario, Lope de Vega acertó con el gusto del público barroco cuya intención al acudir al teatro era entretenerse, más que asistir a un acto cultural.

Los grandes dramaturgos de la época, además de Lope de Vega son, entre otros, Tirso de Molina, Juan Ruiz de Alarcón, Francisco Rojas Zorrilla y Agustín Moreto. Mención aparte merece Pedro Calderón de la Barca.

Juan Ruiz de Alarcón.

Escritor y dramaturgo. Nació en Taxco (Nueva España) en 1581, y falleció en 1639.

Expuesto a muchas críticas de sus contemporáneos por ser indiano y un defecto físico.

A los veinte años llega a Salamanca donde gana el Bachillerato, después de eso se traslada a Sevilla, allí pronto se convierte en uno de los tres mayores dramaturgos del momento junto con Lope de Vega y Tirso de Molina. Más tarde viaja a Méjico donde se licencia en leyes y ejerce el oficio de Teniente Corregidor después se instala en Madrid donde continúa escribiendo y en 1626 es nombrado relator del Consejo de Indias.

Entre los dramaturgos de su época Alarcón es el único representante de la burguesía profesional ; su mentalidad de abogado explica el tono de sus obras. Escribió 20 comedias, entre ellas Ganar amigos, La cueva de Salamanca ,La amistad castigada. El examen de marido es quizás su última comedia .

Lope de Vega.

Nació en Madrid el 25 de noviembre de 1562. Desde muy niño mostró gran disposición y facilidad para las letras.

A los diecisiete años se enamoró de la actriz Elena Osorio, con la que vivió un tormentoso y apasionado idilio, que muchos años después, recreó en su novela dialogada *La Dorotea* (1632). Al abandonarle su amada, hizo correr por Madrid unos versos ofensivos para ella y su familia, que le valieron un proceso y una pena de destierro en 1588.

Decidió cumplir su destierro en Valencia, donde tres meses después se casó por poderes con Isabel Urbina. Con su esposa Isabel, la Belisa de sus poemas, vivió en Valencia hasta 1590. En el año 1595, ya viudo, es perdonado y vuelve a Madrid, donde ya es famoso y admirado como autor teatral.

Los primeros años del siglo 17 nos presentan a un Lope de Vega que nos sigue asombrando por su desmesura. 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 ; son 219 títulos y Lope tenía sólo 41 años.

En 1609 publicó el poema *Arte nuevo de hacer comedias*, en el que explicaba su concepción del teatro y que se va a convertir en el canon del teatro español de esa época : ruptura de 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.

En 1612, al morir su hijo preferido y luego su mujer, Lope sufre una gran crisis emocional y en 1614 se ordena sacerdote.

El 27 de agosto de 1635 muere en Madrid. La muerte de su gran poeta conmovió al público madrileño, que acudió en masa a su entierro.

Obra.

La fecundidad literaria de Lope de Vega es impresionante ; cultivó todos los géneros vigentes en su tiempo, dando además forma a la comedia. Escribió unas 1500 obras teatrales, muchas de ellas perdidas, entre las que se encuentran auténticas joyas de la literatura universal como *El comendador de Ocaña*, *El caballero de Olmedo*, *El villano en su rincón*, *El castigo sin venganza*, *La dama boba* o *El perro del hortelano*. Sus mejores obras teatrales están escritas a partir de la primera década del siglo 17.

Escribió novelas pastoriles (*La Arcadia*), novelas bizantinas (*El peregrino en su patria*), novelas cortas (*Novelas de Marcia Leonarda*), pero su gran obra narrativa es *La Dorotea*, en la que un Lope septuagenario rememora sus amores casi adolescentes con Elena Osorio y cuya estructura es la de *La Celestina* en un claro homenaje a Fernando de Rojas.

En su obra lírica fue más innovador en formas y contenidos y refleja con gran libertad su personalidad, ya que funde vida y literatura como siglos después hará el romanticismo. Entre sus poemas épico- narrativos destacan *La hermosura de Angélica*, *La Jerusalén conquistada* y entre los burlescos *La Gatomaquia*. Lope de

Vega reunió sus poesías líricas en las Rimas, volumen que contenía doscientos sonetos ; las Rimas sacras, el Romancero espiritual y las Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos.

Creador del teatro nacional.

Donde verdaderamente se manifestó el genio creativo de Lope fue en el teatro. Huyó del teatro renacentista de corte clásico pesado y lento y sometido a la tiranía de las unidades de tiempo, lugar y acción ; también rechazaba la rígida separación entre tragedia y comedia, y además introdujo un personaje nuevo, el gracioso, un antihéroe que da a la obra hondura dramática y conmueve por su humanismo. En cuanto a la métrica se sirve de la polimetría : tanto de versos de arte mayor o menor y de multitud de estrofas, en función del estado anímico del personaje y de la necesidad escénica y argumental. En cuanto a los argumentos, aunque casi todas sus comedias giran en torno a la monarquía y la religión, aparentemente el pueblo aparece como protagonista.

A partir de estos ingredientes se formó la comedia española o teatro nacional y a su creador, Lope de Vega, le valieron críticas y recelos de muchos de los escritores de su tiempo pero, en cambio, el reconocimiento más absoluto del público.

Las comedias de Lope no tienen una gran profundidad psicológica, pero su encanto reside en la acción y en los argumentos que toma de leyendas antiguas y de la historia, y que presenta como reales aunque están idealizados.

Entre las piezas teatrales de asunto religioso destacan *Lo fingido verdadero*, *El robo de Diana*, *Los trabajos de Jacob* ; de tema mitológico son *Las mujeres sin hombres*, *El laberinto de Creta* o *El amor enamorado* ; al tema histórico pertenecen *El bastardo Mudarra*, *Fuenteovejuna*, *Peribáñez* y *el comendador de Ocaña*, que se encuentran entre sus mejores obras, como algunas de ambiente costumbrista y popular, entre ellas : *El perro del hortelano*, *El villano en su rincón*, *La dama boba*.

Lope de Vega abrumba en su grandeza ; Miguel de Cervantes le llamó monstruo de la Naturaleza con cierta envidia y desprecio aunque también reconoció que había logrado el cetro de la monarquía teatral. Hoy se le sigue considerando como el primer dramaturgo español moderno que supo establecer una dialéctica con el público por medio de la tensión dramática y del talento y belleza de sus versos.

Fuenteovejuna

Fuenteovejuna se inicia con la presentación del Comendador y el Maestre de Calatrava. El diálogo va a situar históricamente el momento en que nos hallamos y uno de los problemas que desembocará en la tragedia que tiene lugar en la villa cordobesa.

La escena siguiente nos traslada a la plaza del pueblo, donde ha fijado el Comendador su residencia. En esta plaza, Laurencia y Pascuala presentan ya la otra cara del Comendador, la que se refleja en el trato con las mujeres del pueblo, que aquéllas comentan. Especialmente la persecución de que está haciendo objeto a Laurencia. Tras una alabanza a la vida campesina en boca de esta última, llegan varios villanos, que se extienden en una filosófica discusión acerca de la existencia del amor. Con la escena IV regresa el Comendador, vencedor en Ciudad Real, ciudad que ha tomado por las armas, y Lope intercala la primera canción popular de la comedia. La escena X es la que centra el argumento en los amores de Laurencia y Frondoso, que podría decirse se inician en ella. Al aparecer el Comendador, Frondoso se esconde, pero al ver amenazada a Laurencia toma la ballesta del Comendador y, amenazándole, le obliga a soltar la muchacha. Termina el acto en una escena de gran elevación dramática y suspenso, porque el público ha de esperar la consecuencia de los acontecimientos presenciados.

En las primeras escenas del segundo acto se va acentuando el contraste entre los vecinos y el Comendador, que los trata con desconsideración y no puede ocultar sus deseos de venganza por la humillación que le hizo

sufrir Frondoso. En el diálogo con sus criados queda dibujada su conducta con respecto a las mujeres del pueblo, sin respeto ninguno a su honra, ya sean solteras, prometidas, o casadas.

El Comendador ha de salir precipitadamente a defender Ciudad Real, asediada ahora por los Reyes Católicos.

Al partir cometen sus criados nuevas tropelías ante el pesar de los vecinos: Frondoso y Laurencia se prometen en matrimonio y aquél obtiene del alcalde, padre de Laurencia, su consentimiento. Así se unen en su figura las dos acciones dramáticas, haciéndose una, tanto las vejaciones en su propia honra como en la del pueblo que e representa. En la escena de las bodas se intercalan canciones y danzas populares, interrumpidas por la llegada del Comendador, quien manda prender a Frondoso y ordena a sus criados que se lleven a Laurencia para satisfacer sus deseos. El acto concluye, como el primero, en una cima de dramatismo que ha ido creciendo desde las primeras escenas.

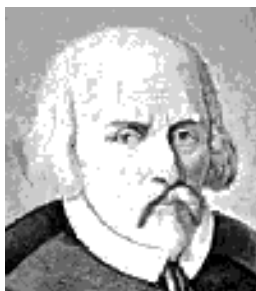
Comienza el tercer acto con la junta de vecinos lastimados por la conducta del Comendador. En sus palabras aún se manifiesta la prudencia y su condición respecto al señor, pero la llegada de Laurencia, ultrajada por Fernán Gómez, enardece sus ánimos y les incita a la venganza. Los vecinos asaltan la Casa de la Encomienda y dan muerte al Comendador.

La escena siguiente nos traslada a una sala del palacio donde se hallan los Reyes Católicos, ante quienes se presenta Flores, criado del Comendador, a darles cuenta de lo sucedido en Fuenteovejuna. Los Reyes envían un juez para averiguar lo ocurrido. De nuevo en Fuenteovejuna, la acción de la justicia se ve detenida por la firmeza y unanimidad con que todos, hasta los niños y el gracioso Mengo, declaran en la tortura que el matador no ha sido otro que Fuenteovejuna. Ante la imposibilidad de hallar a los culpables, se dirigen el juez y todos los vecinos ante los Reyes que perdonan el delito, quedando la villa bajo jurisdicción real.

Tirso de Molina.

Dramaturgo español del Siglo de Oro, nació en vivió desde 1579 hasta 1648. Tuvo gran influencia de Lope de vega. Nació en Madrid en una familia Humilde de los Austrias. En 1601 se ordenó monje mercedario. Vivió en los conventos de Guadalajara, Toledo, Soria y Segovia, y en la década de 1610 ya era un dramaturgo muy conocido. En 1627 se publicó la primera parte de sus comedias. Entre 1634 y 1635 se publicaron de la segunda a la quinta parte de sus obras, que en total incluyeron ochenta comedias. Murió en Soria .

Pedro Calderón de la Barca.

Dramaturgo y poeta español ; nació en el año 1600, y murió a los 81 años. Es la última figura importante del siglo de oro de la literatura española .

Después de la muerte de Lope de Vega , en 1635, fue reconocido cómo el dramaturgo más importante de su época

Comedias: la primera comedia de Calderón de la Barca fue Amor, honor y poder, allí desarrolla el problema del honor de una forma desgarrada y violenta, cómo ocurría en sus dramas, si no a través de un claro oscuro

de apariencia y realidad. La dama duende escrita en 1629, es una de las comedias más famosas de Calderón. Otras comedias de Calderón son: No hay burlas con el amor 1637, Casa con dos puertas 1632.

Dramas: Habitualmente los dramas se dividen en religiosos, trágicos o de honor y filosóficos. Entre los primeros destacan El príncipe constante (1629) y el mágico prodigioso (1637).

Los dramas llamados trágicos o de honor se atienen a la estructura de las comedias en lo que se refiere a la intriga amorosa aunque el complejo concepto del honor (ultrajado primero reparado después) desempeña un papel más importante é implica un desenlace trágico y sangriento. Un ejemplo característico es El médico de su honra (1635). Pero el mejor de los dramas trágicos de Calderón es El alcalde de Salamea (1640).

La vida es sueño: El más conocido de los dramas filosóficos de Calderón es la vida es sueño, (1636), una de las obras de la literatura española de valor Universal.

La idea central del drama, recogida de los versos que toda la vida es sueño/, y los sueños son, contaba una historia larga, variada e ilustre, pero Calderón la revive con otros temas como la lucha de la libertad contra el destino y la trascendencia simbólica; sus soluciones teológicas, su sentido moral, jurídico y político, hacen que sea la obra más comentada de la literatura española, a excepción de El Quijote, de Cervantes.

Los autos sacramentales: En estas obras Calderón de la Barca dramatiza conceptos abstractos de la teología católica convirtiéndolos en personajes, por lo cual al público le resultan reales. Aparece en escena Dios, la discreción, la hermosura y otros entes abstractos. Escribió unos 80, y los más conocidos son el gran teatro del mundo (1636) y el auto de la Vida es sueño(1670).

Proyección de Calderón: Goethe consideraba a Calderón el genio del teatro. Schlegel llegó a afirmar que él había resuelto el enigma del Universo en alguno de sus dramas. Shelley vio en Calderón al poeta dramático y lírico más grande. Calderón es el dramaturgo por excelencia del barroco Español.

Francisco Rojas Zorrilla.

Comediógrafo español, nació en Toledo en 1607 y falleció en Madrid en 1648. Comenzó su carrera como autor de teatro en colaboración con Contalbán y Calderón de la Barca. sus comedias residen en la elección de personajes ridículos; en la utilización de un lenguaje castizo; en la creación del género figurón. De su abundante producción de comedias cabe destacar: Del Rey Abajo Ninguno, El Colaborador más Honrado, Donde hay Agravios no hay Celos y El Robo de las Sabinas.

Las obras de Rojas Zorrilla fueron muy populares en su época por la trama y personajes característico.

Agustín Moreto.

Nació en Madrid en 1618 y murió en 1669. Dramaturgo español seguidor de la escuela de Pedro Calderón de la Barca .

Estudió leyes en la Universidad de Alcalá.

Claro representante de la práctica de la refundición , sus piezas teatrales se basaban a menudo en el uso y adaptación de fuentes diversas. Entre sus obras religiosas se destaca Caer para Levantar . Autor también de teatro Histórico como los jueces de Castilla y El Valiente Justiciero . Las comedias más interesantes son las de carácter: El lindo don Diego , basada en Narciso , de Guillen de Castro .

Llega a una caracterización de personajes más rigurosos en los entremeses. Lo mismo ocurre en su obra más célebre , El Desdén con el Desdén (1625) , en la que , reelaborando fragmentos de cuatro obras de Lope de

Vega , revela un acercamiento más fluido a la realidad representada. Murió en 1669 en Toledo.

Bibliografía

Jorge Campos

Arte Nuevo de Hacer Comedia

Editorial Santillana

Primera Edición 1976

Enciclopedia Juvenil Océano

Tomo 6

Editorial Océano

Primera Edición 1991

Enciclopedia Hispánica

Varios Tomos

Editorial Encyclopaedia Britannica

Quinta Edición 1995

Enciclopedia Monitor

Varios Tomos

Editorial Santillana

Primera Edición 1974

Carmen Balart

Crece Por La Palabra IIº

Editorial Salesiana

Décima Edición 1994

Enciclopedia Encarta

Microsoft Windows

Primera Edición 1998

Enciclopedia Concisa Ilustrada La Fuente

Editorial Ramón Sopena

Primera Edición 1966

2

29