

# Huellas literarias de Lope de Vega y Calderón de la Barca en el Teatro del Siglo de Oro

Hadil Adil Kamal                      Mohamed Hashim Mohesen

Universidad de Bagdad  
Facultad de Lenguas- Departamento de Español

## Abstract:

The Golden Age is a period of flourishing in arts and literature in Spain. The last great writer of the period was Pedro Calderón de la Barca, died in 1681, and his death usually is considered the end of The Golden Age in the arts and literature.

The main objective of this study presents the particularities and reforms of Lope de Vega and Calderon de la Barca in the Spanish Golden Age Theater. But before present the literary characteristics of these two authors explain in summary "Period Golden" of Spanish literature, also exposes the evolution of the theater of the Golden Age that will allow us to understand the features and styles of literary works of Spanish writers of that era, especially Lope de Vega and Calderon de la Barca represent the culmination of the Baroque theater of the Golden Age.

**KEYWORDS:** Golden Age, Theater, Lope de Vega , Calderon de la Barca, reforms

## Introducción

El Siglo de Oro se considera uno de las más esplendorosas y prósperas épocas de letras en España. Se extiende en España en los siglos XVI y XVII (Renacimiento y Barroco). En la época del Barroco supera el teatro por encima del resto de los géneros, surgiendo grandes dramaturgos tales como Lope de Vega y Calderón de la Barca los cuales se sirvieron hábilmente de los logros dramáticos de sus predecesores, esencialmente de Lope de Rueda y del teatro religioso.

El presente trabajo presenta brevemente las particularidades y las reformas de Lope de Vega y Calderón de la Barca en el teatro español del Siglo de Oro. Pero antes de sumergirnos en las características literarias de estos dos autores presentaremos una breve reseña sobre la "Época Aurea" de la literatura española, asimismo hablamos en resumen sobre la evolución del teatro del Siglo de Oro que nos permitirán entender los rasgos y los estilos de las obras literarias de los escritores españoles de aquella época sobre todo, Lope de Vega y Calderón de la Barca que representan la culminación del teatro barroco del Siglo de Oro.

### **I.1.El Siglo de Oro de la Literatura Española: Comienzo, auge y decadencia**

Los siglos XVI y XVII fueron el periodo más floreciente tanto en la literatura española como en la cultura, el siglo XVI corresponde a la época del Renacimiento, mientras que el XVII a la época barroca. Durante el Renacimiento España sigue las corrientes universalistas del Renacimiento en Europa. En el periodo barroco, se dan los rasgos más típicos y personales de letras y artes españolas. El Renacimiento español se dividió en dos mitades que corresponden concretamente a los dos reinados de Carlos V y de Felipe II. Comenzó en el siglo XV y siguió la criterio literario que predomina en toda Europa a través de recibir las influencias extranjeras, esencialmente italianas, y llegó a su plenitud con el literato español Garcilaso y sus seguidores; durante el reinado de Felipe II, las tendencias renacentistas fueron de aspecto claramente artístico y formal y siguieron las normas precedentes, España se encierra dentro de sí misma disponiendo el periodo nacional comenzando el momento de la contrarreforma, de la ascética y de la mística, de los grandes literatos religiosos<sup>1</sup>.

Durante los últimos años del siglo XVI y los primeros del Siglo XVII, empiezan a apuntar las tendencias barrocas, pero el estilo natural, típico de la época renacentista, sigue siendo el de la mayoría. El Barroco es el periodo de Lope, de Góngora, de Quevedo y Calderón. Es la época cumbre de la literatura española en la mayoría de sus géneros: poesía, prosa, teatro, novela.etc.

A mediados del Siglo XVII, el Barroco se ha impuesto definitivamente. Lope de Vega y Calderón destacaron en el teatro haciendo reformas teatrales dentro de los y llevando al teatro las sutilezas del conceptismo y las magnificencias de la lírica culterana, por lo tanto el teatro adquirió gran popularidad. En aquella época España alcanzó su madurez literaria y cultural y se formaron las producciones más notables y originales en toda la historia de literatura y cultura españolas. Tradicionalmente ha venido llamándose a estos periodos con el nombre de " Siglo de Oro". Con la muerte de Calderón de la Barca en 1681terminoo la "Época Aurea" de la literatura española<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> José García López, *Historia de La Literatura Española*, Editorial Vicens Vives, Madrid 1997, Pág.617.

<sup>2</sup> <http://narrativasiglosdeoro.weebly.com/renacimiento-y-barroco.html>. (Consultado el 9 de diciembre de 2015)

### **I.2.El teatro español en el Siglo de Oro y su evolución**

Se puede decir que las primeras obras teatrales del Siglo de Oro se escribieron en 1492<sup>3</sup> , los dramaturgos españoles pudieron alcanzar nuevos procesos ampliando el ámbito de la temática de sus obras , por lo tanto , los grandes géneros dramáticos españoles tales como la comedia y el auto sacramental aparecen como el resultado de sus continuas experiencias . El teatro llegó a su auge durante los reinados de Felipe II y Felipe IV, en los que la literatura y la cultura españolas continuaban prosperando y en toda Europa. Las producciones dramáticas de Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina y Juan Ruiz de Alarcón han dado al teatro español gran rango entre las literaturas universales<sup>4</sup>.

Gran número de los autores españoles escribían para un público que abarcaba todas las clases sociales .Desde mediados del siglo XVI, las obras teatrales se presentaban en las calles de las ciudades y de los pueblos ante los espectadores. A fines de este siglo se fundaron teatros fijos con un patio consignado a los espectadores pobres para ver las obras. A partir de los últimos años del siglo XVI, Madrid se hizo el esencial centro teatral de España. La actividad dramática del teatro español del Siglo de Oro incluía temas épicos, emocionales, históricos. etc. . En 1630 los dramas comenzaron a presentarse en los palacios cortés de los reyes españoles y de los grandes nobles; allí se representaron a veces obras de gran escenografía. Los palacios reales también contaban con escenarios más sencillos para obras no tan complicadas. Las obras que contaba con de autos sacramentales, de carácter alegórico – religioso no celebran sólo en los palacios reales, sino también en los escenarios de las calles para el pueblo.

---

<sup>3</sup> . Edward M. Wilson, *Historia de la Literatura Española*, España, Madrid, 1992, Págs. 15 – 16.

<sup>4</sup> [www.xtec.cat/msarraga/liteitic/calderon/ariel.pdf](http://www.xtec.cat/msarraga/liteitic/calderon/ariel.pdf).( Consultado el 29 de diciembre de 2015)

De este modo, el teatro español del Siglo de Oro tenía una gran popularidad en la sociedad. En sus mejores períodos fue un teatro intensamente didácticos a través de él muchos escritores cultos comunicaban unas lecciones morales y relativas a reyes, nobles y pueblo llano.

En su etapa de madurez, el teatro español , alcanzaba más cerca del teatro inglés, los dramaturgos españoles del siglo XVII no daban gran importancia a las unidades clásicas de tiempo y lugar, dividían el texto teatral en tres actos (planteamiento, nudo, desenlace). El teatro español del Siglo de Oro se distingue por su sistema polimétrico, perfeccionado por Lope de Vega. Dentro de la misma obra se utilizan varios metros y estrofas para expresar numerosos tipos de escenas, situaciones o emociones dramáticas. Las piezas teatrales en este teatro poseían una mezcla de elementos graves y cómicos. El teatro español produjo en esta época muchas obras de carácter religioso, profano, histórico .etc. con gran altura intelectual y belleza dramática, siendo hasta hoy en día una esencial fuente de inspirar para los dramaturgos de todas las partes del Mundo es <sup>5</sup> .

### **I.3.Lope de Vega y el teatro barroco español**

Lope de Vega (1562-1635) es uno de los dos autores cumbre del teatro barroco español .Se considera uno de los grandes dramaturgos españoles. En su teatro se ve el eje de la creación, se conserva cerca de quinientos obras suya .Rompió los preceptos teatrales del neoclasicismo. Los personajes como el Rey, el caballero, el galán, la dama, al gracioso y el villano siempre los encontramos en sus obras teatrales. El teatro lopesco, tendrá su momento máximo hasta Calderón. En su lenguaje más bien por yuxtaposición de parlamentos y de planos estilísticos que por un verdadero dialogo en que se escuchan unos a otros. El elemento musical era muy importante no solo por los preludios y entremeses, con sus guitarristas ciegos y sus pequeños números de cantos y danzas aparte, sino sobre todo, dentro del desarrollo mismo de la obra<sup>6</sup>.

Lope de vega, con gran habilidad, escribió obras teatrales más celebres entre ellas destacan: Fuenteovejuna, *El Caballero de Olmedo*, *El Mejor Alcalde*, *El Rey*. En estas obras indica al papel que ejerce el rey como garantía de la restauración social. Dichas obras se clasifica como un vehículo de propaganda del modelo de Estado del Siglo XVII. Lope de vega cultiva el auto sacramental de modo colorido y fresco, muy diverso de la manera formalista y calculada en que calderón lo llevara a su cumbre.

<sup>5</sup> . Ibíd.

<sup>6</sup> Ángel Valbuena Part , *Historia de la literatura Española* ,Barcelona 1985, Pág. 440 .

En general nuestra lectura de Lope, para disfrutar de sus bellezas , no debe ser demasiado detenida en exigencia de perfecciones<sup>7</sup>.

### **II.1.El teatro, entre Lope y Calderón**

Lope de Vega y Pedro Calderón se consideran los dos genios del teatro barroco español y representan el gran planteamiento y el gran final del teatro de la época Barroco en la literatura española, aunque trabajaron en buena medida como coetáneos e incluso entre mezclando sus argumentos, podemos situar en medio de ellos otros numerosos e interesantes nombres de dramaturgos. Evidentemente, hemos de referirnos ante todo a Tirso de Molina, seudónimo del Mercedario Fray Gabriel Téllez (1584 – 1648) . Durante su juventud ingresó en la Orden de la Merced y viajó a América, luego llegó y vivió en Toledo. Se dio a conocer como escritor de comedias con el seudónimo de Tirso de Molina, pero denunciado por su labor teatral dejó de escribir durante diez años. Cultivó todos los géneros literarios y sus obras fueron distintas incluyendo autos sacramentales, comedias religiosas, comedias de historia nacional, comedias de carácter, comedias de intrigas, las grandes creaciones dramáticas y obras en prosa. El elemento distinguido de su teatro es la creación de los elementos psicológicos, sobre todo, femeninos y el uso de una mayor naturalidad. En su obra se encuentran los paralelismos entre la vida temporal y la eterna, entre la vida religiosa y mundana, entre amores místicos y profanos<sup>8</sup>.

Entre el centenar aproximado de obras que dejó, es difícil hallar una fallida, quizá por la misma unidad y segura modestia de sus propósitos .entre sus comedias más celebres se destaca *El Condenado por desconfiado*, que se le ha atribuido sin mucha seguridad y que, de todas maneras, no responde a la ven a habitual de Tirso de Molina, sino al fraile y al teólogo. Hay varias obras de Tirso cuyo tema es la damita que busca al que deshizo su honor , hasta lograr que se cae con ella , pese a su condición plebeya ,como se notas en sus obras tituladas “*la gallega Mari Hernández*” y “*la villana de Vallecas*” . Sin embargo, Tirso sabía muy bien tratar otros temas, a parte del dominante, como se ve en tres ejemplos espléndidos: *Desde Toledo a Madrid*, comedia itinerante de enredos, *En Madrid y en una casa*, comedia de intrigas, a base de pasadizos secretos, y *El castigo del penseque*. En conjunto, tal vez por la fidelidad a sus propios límites, Tirso de Molina queda como el más equilibrado y seguro dramaturgo del

<sup>7</sup> Ibíd.

<sup>8</sup> <http://www.planetadelibros.com/tirsodemolina-autor>(Consultado el 22 de diciembre de 2015)

siglo de Oro y el que más anticipa lo que será la comedia de enredo en Europa desde el rococó<sup>9</sup>.

Forma contraste con Tirso Molina la adusta figura de Juan Ruiz de Alarcón (1581 – 1639), cultivó distintas variantes de las piezas teatrales. Su tema esencial es el triunfo del hombre justo y veraz generalmente, poco brillante, feo o viejo; el propio Alarcón era jorobado, sin embargo suele quedar como el más simpático. Entre sus obras destacan la comedia *La verdad sospechosa*, que forma una de las obras claves del teatro barroco hispanoamericano. esta comedia presenta a un joven embustero por puro gusto de mentir desconcertar y no en busca de provecho que acaba como víctima de sus propias mentiras , teniendo que casarse con una dama no es a la que quiere , inexorablemente obligado por su propio padre , enojado al haberse visto embaucado por el hijo .

Dentro de la treintena de comedias de este autor, hay otras varias en la misma línea moralizadora entre ellas destacan: *Las paredes oyen*, es una comedia es contra la murmuración. *El tejedor de Segovia*, es un drama estupendo prerromántico reconcentra la intención alarconiana de mejorar un buen gobierno. Otro literato destaca en el teatro barroco español fue Pérez de Montalbán (1603 – 1638), cuyo mayor éxito fue *los amantes de Teruel*.

## **II.2.El teatro Barroco de Calderón**

Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) , máximo virtuoso español del instrumento teatral , su actividad creativa ha consistido en inventar nuevos modos de existir para el teatro barroco , nuevas dimensiones y formas en el universo escénico , Calderón planteaba la cuestión del “argumento” mezclando en su paleta los estilos vigentes al servicio de una intención centrada en la imaginación escénica . no en la palabra lírica , y , por tanto, con un íntimo desdén por el verso, desdén que , Calderón , “conceptista” y “culterano” a la vez , usa las palabras igual que los complicado recursos de maquinaria teatral y tramoya que pone en juego para crear atmósfera en torno al ajedrez del desarrollo dramático .

Calderón ha cultivado el drama filosófico (*la vida es sueño*) , el drama teológico – histórico (*El mágico prodigioso*) , el drama popular (*El alcalde de Zalamea*) , el drama de honor marital (*A secreto agrario*) , la comedia de puro enredo ( *Casa con dos puertas*) , la zarzuela mágica ( *El jardín de Falerina*) , la zarzuela mitológica o simbólica ( *Eco y Narciso y la púrpura de la rosa* , respectivamente) , y , como otro universo aparte de variedad formal , el auto sacramental : setenta y cinco variaciones sobre un

<sup>9</sup>José María Valverde, *Breve historia de la literatura española*, Madrid, 1982, Pág. 165.

mismo tema , sin contar las “loas” que preceden a algunos de ellos , también complejas construcciones en miniatura <sup>10</sup> . Ese distanciamiento formal se evidencia en detalles como el de mantener intacta la figura lopesca del “gracioso” ; o en otro sentido , por el hecho de que sus personajes tengan conciencia de ser personajes de teatro y sepan cuáles son las formas retóricas que corresponden a cada situación .

El teatro Barroco calderoniano, si Lope crea teatro nacional estableciendo sus líneas fundamentales, Calderón da un paso más allá incorporando de los más extremados recursos del Barroco. Impone una nueva fórmula teatral plenamente de acuerdo con los principios básicos del estilo Barroco.

Calderón, que ha aprendido mucho de Lope y sus discípulos inmediatos, va a incorporar la brillantez gongorina, el gusto por los cultismos y las metáforas atrevidas, la estructuración compleja pero rigurosa del discurso. El léxico suntuoso y la sensualidad se combinan con el uso y abuso de los conceptos abstractos. La frase se alarga y se complica, en especial en las relaciones; se amontonan los incisos, las alusiones mitológicas. Por otro lado, en su teatro hay una propensión a la sentencia ingeniosa y a menudo lapidaria, que recuerda, en cierta medida, al Quevedo grave. Pero Calderón no innova; adapta al mundo dramático los hallazgos gongorinos. Es un altísimo poeta que sabe crear un lenguaje con materiales ajenos, que maneja tonos diversos: ágil y ligero en los diálogos de las comedias, brillante en los parlamentos de galanes y damas, intenso en los monólogos de sus personajes. La perfección y la rigurosa estructuración que don Pedro impone al lenguaje dramático conduce a un anquilosamiento en la obra de sus sucesores, incapaces de dar nueva vida a los esquemas del estilo calderoniano<sup>11</sup>.

### **II.3. Rasgos esenciales de las obras teatrales de Lope y Calderón<sup>12</sup>**

1. Temas distintos tratan la historia, la vida cotidiana y la leyenda. Tales como el amor, el honor, la fidelidad, los mitos, la épica histórica.etc.
2. Se existe todo lo trágico y lo cómico rompiendo las barreras de los géneros y se surge el concepto de tragicomedia.

<sup>10</sup> Ángel Valbuena Part, *Historia de la literatura española...*, *Op.cit.* Págs. 510 – 511.

<sup>11</sup> *Ibíd.*

<sup>12</sup> [www.cervantesvirtual.com/obra..arte-nuevo..Lope de Vega](http://www.cervantesvirtual.com/obra..arte-nuevo..Lope-de-Vega).(Consultado el 24 de diciembre de 2015)

3. Los personajes de sus dramas son arquetipos humanos y literarios: el rey, el villano, el gracioso, la dama, .etc.
4. La sutilezas, antítesis y conceptos, expresados en una forma ingeniosa;
5. una gran riqueza de metáforas de tipo gongorino, en las que observase ya un deslizamiento hacia el tópico.
6. jardines maravillosos, fantásticas apariciones de seres sobrenaturales, castillos que viajan por los aires.

#### **II.4.Reformas de Lope y Calderón en el teatro Barroco**

Lope de Vega y Pedro Calderón crearon algunas reformas en el teatro español durante el Siglo XVII y fundaron nuevas reglas que provocaron desarrollar el teatro español y lo hicieron obtener un puesto de alto nivel entre las literaturas universales. Entre las reformas destacan las siguientes<sup>13</sup>:

1. Crear nuevas normas teatrales a través de dividir el texto teatral en tres actos (planteamiento, nudo, desenlace) en lugar de los cinco actos de teatro anterior del teatro barroco español.
2. Utilizar las imágenes y las metáforas trágicas y cómicas en el texto teatral sin separarlas.
3. Mezclar los elementos populares y cultos dentro del texto teatral.
4. Incorporarse los personajes: nobles, plebeyos, culto e inculto en las comedias y las piezas teatrales.
5. Distinguir las obras teatrales por temas sobre la religión, la honra y el amor pasional.
6. Desarrollar la escenografía e introducir la iluminación artificial en el teatro.

#### **Conclusión**

Durante el Siglo de Oro español que abarcó los Siglos XVI y XVII (Renacimiento y Barroco) se produjeron en España diversas obras maestras muy diferentes en todos los géneros de la literatura. En la época barroca triunfa el teatro por encima de los géneros, surgiendo grandes literatos como Lope de Vega y Calderón de la Barca que representan la culminación del teatro barroco.

Las obras teatrales de estos dos grandes literatos obtuvieron un gran éxito y popularidad tanto en España como en Europa. Sus temas consisten en (amor doloroso, los mitos, temas morales, religiosos satíricos y burlesco .etc.). Los personajes de sus dramas son arquetipos humanos y literarios: el rey, el villano, el gracioso, la dama .se nota en sus obras

<sup>13</sup> Francisco López Estrada, *historia y crítica de la literatura española*, Barcelona, 1991.Pag. 237.

elementos populares y tradicionales tales como (cantos, bailes, juegos) además del dualismo culto-popular.

Lope de Vega y Pedro Calderón de la Barca crearon algunas reformas en el teatro español durante el Siglo XVII, entre ellas modificar las formas clásicas impuestas en la época renacentista , presentar las imágenes y las metáforas trágicas y cómicas en el texto teatral sin separarlas además de mezclarlas,, romper con la famosa regla de las tres unidades teatrales de lugar, de tiempo y de acción y dividirse las obras en tres actos esenciales (planteamiento, nudo, desenlace) en lugar de los cinco actos del teatro anterior del teatro barroco español.

### **Bibliografía**

#### **Libros:**

1. GARCIA LOPEZ ,José, *Historia de La Literatura Española*, Editorial Vicens Vives, Madrid 1997.
2. LOPEZ ESTRADA, Francisco, *historia y crítica de la literatura española*, Barcelona, 1991.
3. M. WILSON, Edward, *Historia de la Literatura Española*, España, Madrid, 1992.
4. MARIA VALVERDE, José, *Breve historia de la literatura española*, Madrid, 1982.
5. VALBUENA PART, Ángel, *Historia de la literatura Española* ,Barcelona 1985

#### **Páginas Web:**

1. [www: narrativasiglosdeoro.weebly.com/renacimiento-y-barroco.html](http://www.narrativasiglosdeoro.weebly.com/renacimiento-y-barroco.html).(Consultado : 9 de diciembre de 2015).
2. [www.xtec.cat/msarraga/liteitic/calderon/ariel.pdf](http://www.xtec.cat/msarraga/liteitic/calderon/ariel.pdf).( Consultado: 29 de diciembre de 2015)
3. [www.planetadelibros.com/tirsodemolina-autor](http://www.planetadelibros.com/tirsodemolina-autor)(Consultado : 22 de diciembre de 2015)
4. [www.cervantesvirtual.com/.arte-nuevo.Lope de Vega](http://www.cervantesvirtual.com/.arte-nuevo.Lope%20de%20Vega).(Consultado: 24 de diciembre de 2015).

## بصمات لوبه دي بيغا وكالديرون دي لا باركا الادبية

### في مسرح العصر الذهبي

أ.م. هديل عادل كمال

م.م. محمد هاشم محيسن

جامعة بغداد / كلية اللغات/قسم اللغة الاسبانية

#### المستخلص

" العصر الذهبي الاسباني " يقصد به حقبة الإبداع الأدبي والفني في اسبانيا والتي امتدت تقريبا من القرن السادس عشر حتى بداية القرن الثامن عشر، وتلك الحقبة ضمت (عصر النهضة و العصر الباروكي ) اللذان فيهما ازدهرت الحركة الادبية إلى جانب ازدهار الفنون الأخرى ، و وصل الأدب الاسباني الى اوج قمته و ترك أعمالاً رائدة ما زالت حاضرة في الواجهات الأولى للمكتبات منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا. في هذه الدراسة الموجزة سلطنا الضوء على ابرز رواد المسرح الاسباني في العصر الذهبي: لوبه دي بيغا و كالديرون دي لا باركا وبيننا خصائصهما و اسلوبهما في الاعمال المسرحية فضلا عن بصماتهما الادبية في المسرح الاسباني ، فقد حظيت مسرحياتهما باعجاب الجمهور ولقيت تجاوبا شعبيا واسعا خصوصا أعمالها المستوحاة من تاريخ إسبانيا وأساطيرها وتقاليدها. و نجد في اعمالهما المشاعر الدينية ومشاعر الشرف والسعي إلى إقرار العدالة وتوقير الملك وتقديس الصداقة، فضلا عن المرأة وحبها.

لقد اسسا مجموعة من القواعد الجديدة للمسرح الاسباني ، فقد الغا الفصل بين المأساة والملهات و خلطا بينهما من اجل محاكاة الطبيعة والحياة الواقعية وإرضاء الذوق العام، و وضعوا قواعد العمل المسرحي الطويل وقسموا الكوميديا إلى ثلاثة فصول فقط، وحافظا فيها على وحدة الموضوع، وقللا اهمية الزمان والمكان في المسرح ، و رفضا التقليد الكلاسيكي في المسرح و البلاغة الخطابية الطويلة داخل النصوص المسرحية .