

Unidad 13 (Tema 14 del libro): El Barroco: La prosa. Prosa narrativa: novela picaresca, costumbrista y filosófica. Prosa no narrativa: satírica, didáctica, política y de crítica literaria. El teatro del Barroco: antecedentes. La comedia nueva: renovaciones técnicas, temas y ciclos. Lope de Vega. Tirso de Molina. Calderón de la Barca.

LA PROSA EN EL SIGLO XVII

Muchos de los géneros narrativos del siglo XVI prácticamente desaparecen en el XVII: libros de caballerías, novelas pastoriles, etc. Sin embargo, otros, como la novela picaresca, tienen ahora un gran desarrollo. También tiene gran importancia la novela corta al modo italiano, tras la publicación de las *Novelas Ejemplares* de Cervantes en 1613. De hecho, la figura más relevante de la prosa española no es precisamente Cervantes, quien publicó la mayor parte de su obra en este siglo.

Por otra parte, destacan los libros didácticos, muy numerosos en esta centuria y de temas muy diversos: historia, política, religión, filosofía, moral, estética, economía...

1. LA NOVELA PICARESCA

1.1. Rasgos de la novela picaresca

Las novelas picarescas comparten una serie de rasgos ya presentes en el *Lazarillo de Tormes* y en el *Guzmán de Alfarache*:

- 1) Uso de la autobiografía para relatar de manera organizada una serie de aventuras.
- 2) El servicio a varios amos.
- 3) La justificación de toda la narración por el final
- 4) Los orígenes innobles del protagonista
- 5) La evolución del personaje desde la niñez hasta la madurez.
- 6) El punto de vista único, pues los hechos se cuentan siempre desde la perspectiva del pícaro narrador.
- 7) La alternancia de fortunas y adversidades en la vida del protagonista.
- 8) Los frecuentes viajes del pícaro, que sitúan la acción en distintos lugares.
- 9) Existencia de un destinatario ficticio al que se supone que el pícaro dirige el relato escrito como una cara y a quien intenta convencer de las razones de su actitud: ante él y ante los lectores pretende, con diferentes excusas, justificar su comportamiento.

El personaje del pícaro se caracteriza por su ambición de prosperar socialmente como forma de escapar de su miserable condición. Las novelas picarescas retratan con ello la grave situación social de las ciudades españolas del siglo XVII, en las que abundan mendigos, desocupados y vagabundos.

La novela picaresca del XVII, basándose en el modelo del *Lazarillo*, va a tener, no obstante, **rasgos diferenciadores**:

- a) La acción se carga de discursos moralizantes que generan un proceso de “desnovelización”.
- b) El fino humor del *Lazarillo* es sustituido por una visión desolada de la sociedad y por un agrio pesimismo.
- c) Un amargo resentimiento sustituye a la sátira benévola.
- d) La orientación realista del *Lazarillo* se transforma en estilización deformadora de la realidad.

Numerosas y variadas son las narraciones picarescas publicadas en el siglo XVII. Las más importantes son el *Guzmán de Alfarache* de Mateo Alemán y *El Buscón* de Francisco de Quevedo.

1.2. *Guzmán de Alfarache* de Mateo Alemán

Se publicó en dos partes, la primera en 1599 y la segunda en 1604. Su autor, el sevillano Mateo Alemán (1547-1615?), llevó una vida difícil, estuvo varias veces en la cárcel, emigró finalmente a México en 1608 junto a su amante y allí debió de morir. El *Guzmán* tuvo un gran éxito desde su publicación y su importancia fue muy grande, no sólo como modelo del género picaresco, sino también para el desarrollo posterior de la novela. De hecho, fue muy leída durante los siglos XVII y XVIII en Francia y en Inglaterra.

La novela tiene un argumento típicamente picaresco: Guzmanillo, hijo de un mercader tramposo y afeminado y de una mujer adúltera, llega a ser consumado ladrón, se arrepiente y vuelve a reincidir en

Unidad 13 (Tema 14 del libro): El Barroco: La prosa. Prosa narrativa: novela picaresca, costumbrista y filosófica. Prosa no narrativa: satírica, didáctica, política y de crítica literaria. El teatro del Barroco: antecedentes. La comedia nueva: renovaciones técnicas, temas y ciclos. Lope de Vega. Tirso de Molina. Calderón de la Barca.

diversas ocasiones en una sucesión de estafas, fraudes y trampas, para terminar condenado a galeras. Allí de nuevo se arrepiente y dice que escribe su vida como ejemplo de lo que no debe hacerse.

1.3. El Buscón de Francisco de Quevedo

La joya literaria del género picaresco es una obra de Quevedo, *Historia de la vida del Buscón llamado don Pablos, ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños*, publicada en Zaragoza en 1626, aunque fue escrita bastante antes.

1.3.1. Argumento

Pablos comienza el relato de su vida por sus orígenes deshonroso: es hijo de un barbero ladrón y de una hechicera, sospechosos ambos de conversos. Muy joven, entra como criado del hidalgo don Diego Coronel y juntos estudian en Segovia y en Alcalá de Henares. Allí, Pablos, tras ser burlado, decide ser "bellaco con los bellacos, y más, si pudiese, que todos".

El protagonista prosigue la narración con su aprendizaje de la vida picaresca, que alterna con intentos fallidos de regeneración y ascenso social, como el frustrado matrimonio con una dama rica o un periodo de poeta y actor. Finalmente, convertido en criminal y perseguido por la justicia, decide irse a América.

1.3.2. Características

El Buscón se ha calificado de novela picaresca por tratarse de un relato autobiográfico ficticio de un personaje miserable. Sin embargo, la obra introduce tantas modificaciones en el género que se discute su clasificación.

Coincide con el *Lazarillo* y el *Guzmán* en la forma de carta y en rasgos como el origen bajo del pícaro, su afán de ascenso social, el hambre como móvil de sus acciones. Pablos, el pícaro protagonista, cuenta episodios de su vida, pero los diversos sucesos narrados no van unidos con la finalidad de explicar algo, sino que son una serie de escenas en las que el escritor despliega toda su maestría verbal. Tampoco hay en Pablos una evolución en el personaje como la que veíamos en Lázaro de Tormes. Como éste, Pablos aprende y gasta a otros las mismas bromas de las que ha sido antes víctima, pero interiormente nada cambia en él, es siempre el mismo personaje. Igual ocurre con el resto de los personajes: son tipos que sirven a Quevedo para conseguir efectos humorísticos. De ahí que muchos de ellos terminen por ser puras caricaturas. *El Buscón* pretende atraer la atención hacia el lenguaje y revelar la agudeza de su autor. Cuando un episodio está agotado el narrador pasa a otro asunto para mostrar otra vez su sutileza e ingenio.

En cuanto al contenido, Quevedo critica en *El Buscón* el ansia de ascenso social y la pretensión de conseguir un título de nobleza. El protagonista, hijo de un barbero ladrón y de una bruja, sospechosos ambos de conversos, nunca lo logra: es siempre castigado cuando intenta hacerse rico o pasar por noble. Quevedo muestra, pues, en esta obra su oposición a la movilidad social, defendiendo que cada uno permanezca dentro de su condición social de origen.

1.3.3. Estilo

El estilo de la prosa de Quevedo se caracteriza por su agudeza lingüística, su tendencia constante a la exageración, la caricatura basada en comparaciones hiperbólicas, etc. Muchos rasgos propios de conceptismo pueden observarse también en su prosa: contrastes, paradojas, hipérboles, equívocos y dilogías, polisemias, paronomasias, elipsis, juegos verbales diversos... Esta profusión de recursos obedece a una necesidad expresiva: provocar efectos cómicos que, junto a la esperpéntica galería de personajes, son fruto del espíritu mordiente y burlón de Quevedo.

3. FRANCISCO DE QUEVEDO: SU OBRA EN PROSA

Los libros en prosa de Quevedo son, como sus poemas, muy diversos y suelen agruparse según su contenido (político, festivo-humorístico, filosófico, satírico-moral...)

Unidad 13 (Tema 14 del libro): El Barroco: La prosa. Prosa narrativa: novela picaresca, costumbrista y filosófica. Prosa no narrativa: satírica, didáctica, política y de crítica literaria. El teatro del Barroco: antecedentes. La comedia nueva: renovaciones técnicas, temas y ciclos. Lope de Vega. Tirso de Molina. Calderón de la Barca.

El grupo más extenso de escritos en prosa es el del tipo político. Escribe varias obras sobre la política italiana, otras de defensa del nacionalismo español, textos contra los judíos y contra el separatismo catalán de 1640, etc.

Gran difusión tuvieron sus obras festivas. Tienen particular interés las que parodian a Góngora y el culteranismo.

Su obra filosófica más destacada es *La cuna y la sepultura*, rotunda exposición del desengaño barroco.

Muy importantes son sus libros de carácter satírico-moral: los *Sueños* y *La hora de todos*. En las cinco narraciones de los *Sueños*, Quevedo ridiculiza con intención moral diversos tipos y profesiones. *La hora de todos* también satiriza diferentes figuras valiéndose del recurso de que la diosa Fortuna hace que en una hora todos se comporten como realmente son, sin disfraz alguno.

Con todo, la obra en prosa más célebre de Quevedo fue su novela picaresca *El Buscón*, que ya estudiamos en el epígrafe dedicado a la novela picaresca.

4. BALTASAR GRACIÁN

4.1. Biografía

Baltasar Gracián nació en Belmonte de Calatayud (Zaragoza) en 1601. Desde muy joven formó parte de la Compañía de Jesús y fue profesor en diversos centros de su orden religiosa. En Huesca contó con la protección y amistad del mecenas Juan de Lastanosa, quien costeó la publicación de sus obras. Su actividad de escritor le acarreó numerosos problemas dentro de la Compañía de Jesús. Sufrió diversas sanciones y, en el último año de su vida, se le prohibió escribir. Murió en 1658 en Tarazona (Zaragoza). Siempre rodeado de libros y relacionado con otros estudiosos, su obra es la de un intelectual, fruto de profundas lecturas y largas meditaciones y conversaciones.

4.2. Obra

Todos los libros de Baltasar Gracián están escritos en prosa y tienen una intención didáctica y moral. *El héroe* (1637) presenta mediante aforismos las virtudes que debe tener un gobernante. *El discreto* (1646) y *Oráculo manual y arte de prudencia* (1647) exponen las normas de conducta que deben guiar a un individuo. *Agudeza y arte de ingenio* (1648) es un tratado sobre los artificios literarios. *El Criticón* (1651-1657) es su obra maestra. En esta extensa novela, que anticipa la novela filosófica del siglo XVIII, dos personajes peregrinan por diversos lugares y aprenden a desconfiar de las apariencias en su búsqueda de la sabiduría y de la virtud.

4.3. Estilo

La prosa de Gracián es muy densa y concentrada. Está construida con frases cortas, en las que abundan las antítesis y los juegos de palabras. Las palabras suelen contener diversos significados, tanto en sí mismas como en relación con los otros vocablos de la frase. Con Gracián llega a su culminación la dificultad conceptista. Él mismo pretende ser difícil y sólo entendible por un lector que se esfuerce en descifrar el concepto: "La verdad, cuanto más dificultosa, es más agradable, y el conocimiento que cuesta es más estimado".

4.4. El pensamiento de Gracián

El pensamiento de Gracián es muy pesimista. El mundo es engañoso, el hombre es un ser débil, miserable y, a menudo, malicioso. Muchos de sus escritos pretenden proporcionar al lector recursos que le permitan esquivar las trampas de sus semejantes y dominar para no ser dominado. Lo principal es que los deás dependan de uno: "más se saca de la dependencia que la cortesía; vuelve luego las espaldas a la fuente el satisfecho, y la naranja exprimida cae del oro al lodo"

Unidad 13 (Tema 14 del libro): El Barroco: La prosa. Prosa narrativa: novela picaresca, costumbrista y filosófica. Prosa no narrativa: satírica, didáctica, política y de crítica literaria. El teatro del Barroco: antecedentes. La comedia nueva: renovaciones técnicas, temas y ciclos. Lope de Vega. Tirso de Molina. Calderón de la Barca.

EL TEATRO DEL SIGLO XVII

1. EL TEATRO DE LA ESPAÑA DEL SIGLO XVII

El teatro tuvo gran importancia en España durante el Barroco. Las obras se representaban en los **corrales de comedias**, patios de vecindad que se preparaban a propósito para ello. La temporada teatral se desarrollaba desde Pascua hasta Carnaval del año siguiente. Las representaciones tenían lugar por las tardes para aprovechar la luz del día, eran muy largas y en los intermedios de las comedias se ofrecían entremeses y bailes con el fin de entretener a los espectadores. Aunque no se sabe muy bien cómo se representaban las comedias, se supone que, dado el ambiente del corral, los actores gritaban muchísimo para hacerse oír.

Además del teatro de los corrales de comedias, según avanzó el siglo XVII, ganó en importancia el teatro cortesano, que se representaban en los palacios de los nobles o en el del rey. Este teatro era más complicado que el de los corrales. Participaban actores profesionales, pero en ocasiones intervenían también los nobles e incluso el propio monarca.

Otra modalidad teatral de esta época eran los autos sacramentales, obras en un acto, con personajes alegóricos, de tema religioso e intención didáctica. Se representaban en la calle durante la fiesta del Corpus, la asistencia era libre y los ayuntamientos costeaban el montaje. Se trataba de una auténtica fiesta barroca con presencia masiva de público.

2. LA COMEDIA NUEVA

Se denomina *comedia nueva* al tipo de obras que llenaron los escenarios de las ciudades españolas del siglo XVII.

2.1. Características de la comedia nueva

1) Mezclan **elementos cómicos y trágicos**.

2) **No respetan las reglas clásicas de las tres unidades:**

- a) **Unidad de lugar:** La unidad de lugar exigía que la acción se desarrollara en un mismo lugar, pero en las comedias españolas es frecuentes que los hechos sucedan en sitios diversos.
- b) **Unidad de tiempo:** La unidad de tiempo disponía que el argumento transcurriera como máximo durante un día, disposición que no respetan las comedias barrocas.
- c) **Unidad de acción:** La unidad de acción establecía que los sucesos estuvieran todos relacionados con un caso central y único. En las comedias barrocas existe una acción principal, cuyos protagonistas son el galán y la dama, y una secundaria, protagonizada de ordinario por los criados.

3) Los **personajes** se repiten constantemente lo que permite a los espectadores reconocerlos con facilidad. Los más frecuentes son:

- a) El **galán:** un hombre joven, guapo y valiente.
- b) La **dama:** una mujer joven, hermosa, inteligente y prudente. Usa sus virtudes para lograr sus objetivos.
- c) El **barba:** un hombre viejo o el mismo rey. Hace la función del poderoso que soluciona los problemas.
- d) El **antagonista:** un hombre que se opone al galán.
- e) La **criada:** acompañante y confidente de la dama.
- f) El **criado:** confidente del galán. Tiene un fino sentido del humor y rasgos que contrastan con el del galán, su amo. Destaca por su carácter práctico, la sensatez, una bien disimulada cobardía y una pícara astucia para rehuir los peligros. Suele desempeñar el papel del **gracioso**, importante personaje que, entre otras funciones, tiene la de crear momentos cómicos para rebajar la tensión acumulada en la obra.

4) Las comedias se dividen en **tres actos o jornadas**. El escritor plantea el asunto en la primera jornada, lo desarrolla en la segunda y lo concluye en la tercera: presentación, nudo y desenlace.

5) El **lenguaje** evita la expresión culterana o conceptista, aunque a partir de las obras de Calderón de la Barca tiende a ser más complicado. Se pretende que la lengua se ajuste a la condición de los personajes, de modo que hablen de acuerdo con su categoría social y ello permita distinguir, por ejemplo, al rey del gracioso. Esta adecuación de la lengua al personaje se denomina decoro poético.

Unidad 13 (Tema 14 del libro): El Barroco: La prosa. Prosa narrativa: novela picaresca, costumbrista y filosófica. Prosa no narrativa: satírica, didáctica, política y de crítica literaria. El teatro del Barroco: antecedentes. La comedia nueva: renovaciones técnicas, temas y ciclos. Lope de Vega. Tirso de Molina. Calderón de la Barca.

6) Todas las comedias están compuestas en **verso**, lo que facilita su memorización. La métrica es muy variada, de acuerdo con el pasaje, la situación y el personaje.

7) Se **intercalan canciones y bailes** que interrumpen la acción.

2.2. Temas de la comedia nueva

Los **temas** de las comedias barrocas son **múltiples**: religiosos, históricos, legendarios, pastoriles, caballerescos, novelescos, mitológicos, filosóficos, etc.

Las **comedias de tema amoroso** son las más frecuentes. Predomina el enfoque platónico, que aporta armonía y es el móvil de las acciones del personaje. Transcurren en un ambiente propicio para el enredo, con abundancia de quejas, riñas, celos. En estas comedias el final feliz es lo normal, aunque existen excepciones. Es importante también el tema del honor: toda afrenta a la honra era considerada asunto muy grave y debía ser reparada. La honra se equipara a la vida, y su pérdida equivale a la muerte social, por eso se justifica el recurso a la violencia para recuperarla.

Pese a la variedad temática, todas las comedias presentan una **sociedad parecida**, en lo alto de la cual se encuentra el rey, cuyo poder se supone que procede de Dios. Evidentemente, se trata de una sociedad cristiana en la que no caben herejías. El teatro barroco defiende, por tanto, el sistema social de la época y, de manera parecida a los medios de diversión de masas de hoy día, había servido —junto a fiestas, procesiones y otros espectáculos— como un eficaz medio de propaganda.

2.3. Autores de la comedia nueva

Muchísimos fueron los autores españoles que compusieron comedias durante el siglo XVII:

Guillén de Castro: *Las mocedades del Cid*. *Los malcasados de Valencia*.

Juan Ruiz de Alarcón: *La verdad sospechosa*. *Las paredes oyen*. *El tejedor de Segovia*.

Luis Vélez de Guevara: *Reinar después de morir*. *La serrana de la Vera*.

Francisco de Rojas Zorrilla: *Del rey abajo, ninguno*. *Entre bobos anda el juego*.

Agustín Moreto: *El desdén con el desdén*. *El lindo don Diego*.

Especial importancia tiene **Tirso de Molina**, autor de comedias como *La prudencia en la mujer*, *Marta la piadosa*, *Don Gil de las calzas verdes* y *El vergonzoso en palacio*; también se le atribuyen *El condenado por desconfiado* y *El burlador de Sevilla*, obra esta que desarrolla el famosísimo mito del don Juan.

3. EL TEATRO DE LOPE DE VEGA

Lope de Vega cultivó la mayor parte de los géneros literarios de su tiempo. Como hemos visto en apartados anteriores, fue excelente poeta y destacado prosista. Como dramaturgo, su importancia fue extraordinaria en la creación de la comedia nueva. Su grandeza está en haber sabido dotar a la escena de un nuevo modo de expresión, uniendo la tradición literaria culta con el lenguaje coloquial. Su acierto, desligar la comedia de las ataduras de las normas clásicas, para adaptarla a su época y contactar con el público.

Creó un nuevo teatro con su práctica cotidiana. Cumpliendo encargos para los corrales de comedias, se afirma que escribió unas 1800 comedias y 400 autos, de los que se conservan alrededor de 500. Esta ingente labor explica el título de “monstruo de la naturaleza” con que le designa Cervantes.

3.1. Obras

En Lope está todo: lo religioso y lo profano, la comedia y el auto, la historia reciente y la tradición nacional:

Compuso **comedias de enredo** como *La dama boba* o *El perro del hortelano*. En ellas lo fundamental es la intriga.

Escribió **dramas de honor campesino**, en las que un labrador rico y cristiano viejo se enfrenta a un noble o a un comendador que lo han deshonrado: *Fuente Ovejuna*, *Peribáñez* y *el comendador de Ocaña*, *El mejor alcalde, el rey*. En estas comedias se rompe la armonía social, pero, como el rey hace justicia y restablece la paz, las obras sirven para exaltar la monarquía.

Algunas de sus obras teatrales contienen importantes **elementos trágicos**. Entre estos dramas trágicos, destacan *El caballero de Olmedo* y *El castigo sin venganza*.

3.2. Características

Las características del teatro de Lope son las ya explicadas de la **comedia nueva**: mezcla de comedia y tragedia, incumplimiento de las tres unidades clásicas, división de las obras en tres jornadas, variedad métrica, personajes tipificados, inclusión de canciones populares...

Unidad 13 (Tema 14 del libro): El Barroco: La prosa. Prosa narrativa: novela picaresca, costumbrista y filosófica. Prosa no narrativa: satírica, didáctica, política y de crítica literaria. El teatro del Barroco: antecedentes. La comedia nueva: renovaciones técnicas, temas y ciclos. Lope de Vega. Tirso de Molina. Calderón de la Barca.

Creador de asuntos y de animación dramática, Lope no profundiza con tanta intensidad en la psicología de sus personajes como Shakespeare o Calderón. En su dramaturgia marca caracteres igual que lo hacía la comedia dell'arte italiana, mediante la reiteración de funciones en la obra.

El teatro de Lope es un **perfecto equilibrio** entre **el lenguaje culto** de la tradición literaria y el **lenguaje coloquial**. La incorporación a sus obras de elementos líricos (letrillas, canciones de boda y siega, romances...) crea además un fresco lirismo y una sutil agilidad.

Si su vida es típicamente barroca, marcada por los contrastes, su lenguaje teatral sólo se acerca débilmente a las tendencias conceptistas y culteranas. Más bien, con Cervantes, representa el puente de unión entre Renacimiento y Barroco, y se mantiene en un estilo natural y claro. Su teatro conecta con el espectador por su naturalidad, sencillez expresiva y la gracia de los diálogos.

4. PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA

4.1. Biografía

Nació en Madrid en el año 1600 dentro de una familia hidalga. Estudió con los jesuitas y luego en las universidades de Alcalá y Salamanca. Comenzó muy pronto a escribir obras teatrales y no tardó en convertirse en un autor conocido. En poco tiempo fue el dramaturgo más estimado en la Corte. En 1637, Felipe IV le concedió el hábito de caballero de Santiago. Participó también como militar en diversas campañas (por ejemplo, en 1640, en la guerra de Cataluña). En 1651 se ordenó sacerdote y en 1663 fue nombrado capellán de honor del rey. No abandonó entonces la literatura, pero fue menos fecundo y escribió, sobre todo, autos sacramentales. Falleció en Madrid en 1681.

A pesar de su condición de escritor palaciego, en la personalidad de Calderón de la Barca destacan su capacidad reflexiva, su serenidad e incluso su gusto por el retiro y la soledad.

4.2. Obras

Escribió Calderón numerosas obras, aunque muchas menos que Lope de Vega; unas ciento veinte comedias, ochenta autos sacramentales y más de veinte piezas cortas. En su obra se distinguen dos etapas:

a) Primera etapa: imitación de Lope.

Calderón adopta los esquemas de la comedia "de capa y espada": ambiente urbano, enredos amorosos, personajes convencionales que ilustran los convencionales ideales de las clases elevadas. Brilla la habilidad de Calderón para desarrollar la trama, manteniendo el interés y la "suspensión". Es, en suma, un teatro de pura e inteligente diversión. Dentro de estas comedias se distinguen:

a) Comedias de enredo: concebidas para ser representadas en los corrales. Ejemplos: *La dama duende*; *Casa con dos puertas mala es de guardar*.

b) Comedias de aparato: compuestas para las funciones del teatro de Palacio. Desarrollan frecuentemente un asunto mitológico, como ocurre en *Eco y Narciso* y *La estatua de Prometeo*.

b) Segunda etapa:

Mantiene la fórmula lopesca, pero trabaja con mayor cuidado los detalles. También elabora con más atención la forma, acentuando el barroquismo (con elementos ornamentales gongorinos y no poco conceptismo). Y dramatiza temas más profundos. Sus comedias se hacen más perfectas, pero pierden lozanía y frescura. Son más arte y menos naturaleza.

Además de comedias, Calderón es autor de **dramas de honor**, donde lleva a sus máximas consecuencias el "código del honor", ya utilizado por Lope. Destacan la obra maestra: *El alcalde de Zalamea*; así como *El médico de su honra*; *A secreto agravio, secreta venganza*; *El mayor monstruo los celos*, etc.

Destacan además dramas donde desarrolla el conflicto entre la libertad y el destino (*El mayor monstruo del mundo*; *Los cabellos de Absalón*.) Y otros tratan sobre la naturaleza del Poder (la famosísima *La vida es sueño*, una de las cumbres del teatro universal, y *La hija del aire*).

Algunas obras con abundantes elementos trágicos desarrollan problemas religiosos: *La devoción de la cruz*; *El príncipe constante* y *El mágico prodigioso*.

c) Autos sacramentales:

El gran teatro del mundo y *El gran mercado del mundo*.

4.3. Características del teatro de Calderón

En principio, son las ya señaladas para las comedias de Lope, pero introduce importantes novedades:

a) Mantiene más la unidad de acción, simplificando los argumentos.

Unidad 13 (Tema 14 del libro): El Barroco: La prosa. Prosa narrativa: novela picaresca, costumbrista y filosófica. Prosa no narrativa: satírica, didáctica, política y de crítica literaria. El teatro del Barroco: antecedentes. La comedia nueva: renovaciones técnicas, temas y ciclos. Lope de Vega. Tirso de Molina. Calderón de la Barca.

b) Limita el número de personajes y prefiere resaltar uno sobre los demás.

c) Da un carácter reflexivo a los protagonistas que exponen sus ideas en largos monólogos.

d) Utiliza una lengua mucho más artificiosa y emplea tanto recursos conceptistas como culteranos; usa símbolos y alegorías para plantear problemas universales.

4.4. Temas

En la primera época, cuando ordena y condensa temas y técnicas anteriores, sus comedias giran en torno a la misma temática de Lope: **amor, honra y épica tradicional**. A medida que su creación se hace más profunda y elaborada, aparece **el elemento filosófico** y la acción se subordina al pensamiento. Como fruto de esta dependencia, surgen ideas que influirán en los motivos teatrales:

a) Se extreman los **conceptos de honra y de lealtad al monarca**, adquiriendo a veces el tono de tragedia clásica.

b) El **pesimismo barroco** impone en la escena el tema del desencanto con su concepto negativo de la existencia y las reflexiones sobre la vida como “humo, polvo, viento, sueño”.

c) Los **debates teológicos** de la época favorecen la introducción del tema de la libertad, que aparece en La vida es sueño, o de la responsabilidad moral del individuo.

Los *Autos Sacramentales*, en los que se aplica el procedimiento alegórico, muestran temas de la teología cristiana: la creación, la caída del hombre, la Redención; pero el motivo central sigue siendo la Eucaristía.

4.5. Estilo

En Calderón se hacen cristalinas las dos tendencias barrocas. Culteranismo y conceptismo, ya desarrollados, se entremezclan en su obra con un lenguaje exuberante. Es la suya una lengua poética hecha escena, en la que caben las sutilezas y antítesis del conceptismo junto a metáforas y tópicos del culteranismo. Constantemente busca aislar su expresión, separarla del léxico cotidiano, de forma que los objetos vulgares se ennoblecen (pistola = “áspid de metal”; pájaros= “alados clarines”; clarines= “pájaros de metal”.) Así surgen las más variadas figuras: la hipérbole magnificadora, la evocadora personificación, comparaciones, sinestesias, recursos que dan al texto sonoridad, retorcimiento y la acabada elaboración de la creación artística.

Su versificación cambia el sistema de Lope: los metros se vinculan al relato, no al personaje. Verso largo en escenas lentas, romance para la conversación y relatos, la décima triunfa en los monólogos. Nada es casual ni gratuito en la obra de Calderón. Su arte, de gran rigor y precisión, tiene algo de matemático, una exacta mezcla de claroscuro y luminosidad que muestra en toda su plenitud la esencial estructura del mundo barroco.