

La tragicomedia barroca

A finales del siglo XVI, después de un largo paréntesis sin teatro propiamente dicho en España, estalló lo que se llamó la Comedia nueva. Una forma de hacer teatro, con sus propios espacios teatrales y sus autores.

Características de la Comedia nueva

Lope de Vega es considerado el creador de esta fórmula teatral. Así pues, fue él el que estableció sus formas y sus tópicos más importantes.

Buscando un espectáculo ameno, decidió mezclar lo cómico y lo trágico, también para mostrar la realidad agrídulce de la vida. Así se llegó al término de tragicomedia.

Solo se respetó la unidad de acción, y esa acción era compleja, con varias ramas que se desarrollaban a la vez.

Las obras se escribían en tres actos, y pronto fueron solo en verso, sobre todo en octosílabos.

Los temas

Dentro de un molde creado por Lope, con historias de amor, enredos..., cabía cualquier tema: la historia antigua o medieval, la mitología clásica, leyendas, tradiciones populares...

Estas obras solían tener un final feliz, pero muchas veces, dependiendo del tema, el desenlace podía ser desagradable, como veremos...

Los personajes

Los personajes de las comedias del Siglo de Oro eran casi siempre superficiales y poco elaborados en su carácter.

El galán y la dama eran los personajes centrales de estas obras, como corresponde a tramas amorosas de enredo. En estos enredos solían acompañarlos otros galanes y damas. Al final, todo acababa como se esperaba, o como dice el refrán: Cada oveja...

Junto al mudo de los señores de alta condición social estaba el de los criados. Encontramos en él un personaje muy importante: El bobo o el gracioso; era el criado del galán, y el encargado de hacer reír al público con sus tonterías y equívocos. Junto a él, la criada y confidente de la dama, lista y activa, que solía terminar liada con él.

El padre, el hermano, o el marido de ellas solían representar la presencia de las normas sociales que iban en contra del amor, que solía triunfar por encima de todo.

El espacio teatral

El espacio donde se representaba era el corral de comedias. Lo formaba el patio que quedaba entre los bloques de casa que hacían una manzana y formaban parte de él todas las habitaciones que a él daban.

Era un teatro al aire libre. Todo el mundo acudía los corrales, desde los soldados hasta los reyes, pasando por los sacerdotes y las mujeres. Cada uno de estos grupos sociales tenía su propio sitio en el corral: el patio, las celosías, la tertulia o la cazuela; y se pagaban dos entradas, una general y otra en el lugar indicado

El escenario era muy distinto del que conocemos hoy. Tenía hasta cuatro niveles: El nivel del tablado, donde se desarrollaban las escenas normales. Debajo estaba la escotilla, para representar la cueva, o el infierno... Encima del tablado se encontraban los tres balcones, para escenas elevadas, en balcones, o montes... Por último, por encima, había un cuarto nivel, con nueve huecos, que representaba el cielo, del que bajaban los dioses mitológicos, gracias a una serie de grúas y tramoyas que había sobre él.

Las representaciones

Las representaciones comenzaban a primera hora de la tarde, para poder aprovechar el máximo de luz.

La representación no se limitaba a la comedia, era toda una fiesta barroca, que unía teatro, música y danza. Comenzaba con una loa, en la que un actor hacía la pelota al público para atraer su atención. Seguía el primer acto o jornada. Después venía el entremés. El segundo acto. El entremés bailado. El tercer acto. Para terminar llegaba el fin de fiesta, en el que siempre se cantaba y se bailaba.

El vestuario y el maquillaje eran muy ricos y llenos de color; y la forma de actuar un poco exagerada para lo que hoy esperamos al ir al teatro.

En España podían representar hombres y mujeres. En Inglaterra, en cambio, a las mujeres les estaba prohibido salir a escena.

Los autores

Ya hemos señalado que Lope de Vega fue el autor más importante, fue también el que más obras escribió: *Fuente Ovejuna*, *El mejor alcalde el rey*, *El caballero de Olmedo*... Otros autores siguieron sus pasos: Tirso de Molina: *La prudencia en la mujer*, *El condenado por desconfiado*. Calderón de la Barca: *El alcalde de Zalamea*, *La vida es sueño*.

En Inglaterra se produjo, también por estos años, un fenómeno teatral similar al español, cuyo máximo autor fue William Shakespeare.

Una tragicomedia barroca: Lope de Vega: *La dama boba*

Liseo, un caballero, se dirige a Madrid en compañía de su lacayo Turín con la intención de casarse con Finea, «La dama boba».

En Illescas encuentran a Leandro, otro caballero, quien les desvela el asunto: Finea es «un roble sin alma y discurso de razón (...) encogida, boba, indigna e imperfecta», a diferencia de su hermana Nise, inteligente y culta. Un tío de ambas ha dejado por herencia una fuerte cantidad a Finea, al fin de remediar en parte los problemas que a la hora de buscar marido surgieran. Liseo, sorprendido, da a entender su intención de, si las cosas son como las pintó Leandro, no realizar el viaje en balde, pensando en Nise.

Mientras, Octavio, el padre, charla con Miseno, un amigo, sobre sus hijas, mostrando la desesperación que la hija boba le causa. En las dos siguientes escenas aparecen las hermanas «en su salsa»: Nise con sus libros; Finea con su maestro, que se esfuerza en vano por enseñarle a leer. Su criada preferida, Clara, narra a la dama el nacimiento de unos gatitos como un cuento para niños. Duardo, Feniso y Laurencio entran en escena. Son los aduladores de Nise, poetas, galanteadores. Laurencio es el único que obtiene los favores de la hermana culta, pero su pobreza le hace fijar los ojos en los ducados de Finea.

Por fin llegan Liseo y Turín; observando el caballero que cuanto hubo oído era verdad, renuncia a la hija boba.

En el Segundo Acto, surge la pelea entre Laurencio y Nise, enterada ella de las pretensiones de quien corteja a una hermana por el talento y a la otra por el oro.

Entra Liseo en plena riña. Indignado por el doble juego de Laurencio, le reta a duelo, que no llegará a producirse al aclararse las respectivas posiciones: Liseo ama a Nise y desprecia la dote de Finea, dote por el contrario muy bien vista por Laurencio. Pero mientras Nise se muestra cruel con quien ahora la pretende, pues su amor por Laurencio pervive, Finea se enamora gradualmente del antiguo novio de su hermana y gradualmente también se produce en ella una gran transformación.

Mientras tanto, Octavio se encuentra desazonado ante el enredo que ha tomado el asunto.

El Acto Tercero se abre con una nueva Finea y con Octavio pensando en casar a Nise con Duardo, otro caballero. Ante el cambio experimentado por Finea y ante el continuado desprecio de Nise, Liseo vuelve al primitivo plan de boda, poniendo a Laurencio en grave apuro. Su amada, Finea, urde un plan consistente en hacerse pasar por boba de nuevo, consiguiendo el paso atrás de Liseo. Octavio culpa de todos los desmanes a Laurencio y le prohíbe pisar su casa, pero Finea le esconde, junto con Pedro, su lacayo, en el desván. Nise por su parte queda vencida ante la insistencia de Liseo.

Finalmente el padre decide dar marcha atrás y el asunto se resuelve favorablemente para todos, incluidos los criados. Pedro, el de Laurencio, se casará con Clara, criada de Finea, y Turín, lacayo de Liseo lo hará con Celia, doncella de Nise.

Lectura y comentario: Calderón de la Barca: *La vida es sueño*

Escena XIX: Monólogo

Es verdad; pues reprimamos
esta fiera condición,
esta furia, esta ambición,
por si alguna vez soñamos:
y sí haremos, pues estamos
en mundo tan singular,
que el vivir sólo es soñar,
y la experiencia me enseña
que el hombre que vive, sueña
lo que es, hasta despertar.

Sueña el rey que es rey y vive
con este engaño mandando,
disponiendo y gobernando;
y este aplauso que recibe
prestado, en el viento escribe;
y en cenizas le convierte
la muerte (¡desdicha fuerte!):
¿y hay quien intente reinar
viendo que ha de despertar
en el sueño de la muerte?

Sueña el rico en su riqueza
que más cuidados le ofrece;
sueña el pobre que padece
su miseria y su pobreza;
sueña el que a medrar empieza,
sueña el que afana y pretende,
sueña el que agravia y ofende,
y en el mundo, en conclusión,
todos sueñan lo que son,
aunque ninguno lo entiende.

Yo sueño que estoy aquí
de estas prisiones cargado,
y soñé que en otro estado
más lisonjero me vi.
¿Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño,
que toda la vida es sueño
y los sueños, sueños son.