

CALDERÓN DE LA BARCA

(1601-1681)

El autor

Pedro Calderón de la Barca :

- Su muerte marca el fin del Barroco y de los siglos de Oro.
- testigo de tres reinados (el de Felipe III, el de Felipe IV y el de Carlos II)
- **nació en Madrid** en una familia noble, vive en la corte.
- Se ordenó sacerdote, desempeñó posteriormente el cargo de Capellán del Rey (sacerdote del Rey).
- **autor teatral de la Corte** → sus obras se representaron en el Palacio del Buen Retiro.
- **en sus últimos años Calderón ocupa el cargo de dramaturgo cortesano, representando sus obras en el Palacio Real.**

La obra

→ ¡Calderón sólo escribió teatro! ←

→ en sus obras podemos ver **la influencia de la nueva comedia de Lope, él respeta su esquema dramático, PERO lo dota mayor profundidad y brillantez en torno a 3 aspectos principales :**

- 1) **El lenguaje** → mayor variedad estrófica, imágenes rutilantes, adjetivos cultistas, amplia gama de símbolos entrelazados, alusiones mitológicas (sobre todo en los dramas filosóficos y en los autos sacramentales) → Mayor artificio y complejidad.
- 2) **El pensamiento** → en general aparecen **temas de hondo calado, la cuestión del libre albedrío, la libertad, la rebelión contra el Rey** (*La vida es sueño*). → **Mayor profundidad psicológica de la obra de los personajes.**

Además vemos que

→ en los dramas de honor establece un **código de comportamiento** , tanto que se crea la expresión “ **honor calderoniano**” ,muy riguroso (*El médico de su honra*).

→ el argumento tiene una estructura muy trabajada, incluso en las comedias de capa y espada (*La dama duende*).

- 3) **La escenografía** → abundan los efectos visuales, luz artificial, decorados fantásticos orientados en perspectiva mediante bastidores escalonados, antorchas laterales (**para dejar la sombra a los espectadores**), magia y música en escena. Sobre todo a partir de que tenga el cargo de dramaturgo cortesano (al trabajar para el Rey dispone de más dinero).

Clasificación de su obra

Su obra se divide en los siguientes grupos:

- 1) **Dramas de honor** : la defensa del honor conyugal, con sus secuelas de sospechas, celos, venganza y muerte → *El médico de su honra* (verdaderas tragedias por el destino cruel que persigue y condena a las desventuradas esposas).
- 2) **Dramas católicos** : se recoge la tradición de las “comedias de santos”, para exponer con profundidad y rigor las verdades de la fe → *El príncipe constante*. Mensaje religioso.
- 3) **Dramas filosóficos** : se plantean cuestiones como la libertad, el poder y el destino del hombre → *La vida es sueño*.
- 4) **Comedias**: abundan las de capa y espada (esquema de Lope de Vega), el galán para obtener a la dama debe vencer la resistencia de su familia con la ayuda de su criado → “*La dama duende*”, “*Casa con dos puertas, mala es de guardar*”

- 5) ***El auto sacramental** :
 - manifestación singular del espíritu de la Contrarreforma en el teatro.
 - Calderón de la Barca escribe unos setenta, es una parte importante de su obra.
 - Características del **auto sacramental**:
 - i. está escrito en verso y en **un solo acto**.
 - ii. tiene un **carácter alegórico** (la verdad, Dios, la pobreza...).
 - iii. se representaban durante la festividad del **Corpus** con **gran espectacularidad**: versos sonoros, música, vestuario lujoso, espectaculares efectos especiales.
 - iv. **finalidad moralizadora**: se pretende explicar y reforzar las verdades del catolicismo frente a la presión de la reforma luterana.
 - v. **éxito popular**: los autos respondían al deseo de diversión de un público acostumbrado a entender el mecanismo dramático de la alegoría.

Obra destacada:

→ *El gran teatro del mundo*, obra que anticipa el recurso del “teatro dentro del teatro”