

1

D. Pedro Calderón de la
Barca

(1600 — 1681+)

~~numeroso~~

Cerrar un ciclo en el novena
más de la dramática
española solo queda hacerlo
una contrafigura del monstruo
de naturalista; pero contrafigura
genial como es lógico.

Si lo enfrentamos con Lope
vemos que son la autiteris!

Veamos

2 ~~34~~

~~Lope "monstruo de la naturaleza"~~
Lope "monstruo de la naturaleza"
Calderon "monstruo de el ingenio,
vida, viracion en Lope
retorica conceptual Calderon
La vida de Calderon en realidad
aparte de dos incidentes de
juventud se conoce poco y
tan es asi que los comentarios
a la muerte de amante, a
su hijo natural apenas se
quede enterecer en su obra.
En el fondo es un desengañado.
Cardinalmente se ordena
de sacerdote. Quizá que
su silencio, ese silencio en el
que decide apartarse de la
vida, del amor, de la
exuberancia en el arrepentimiento,
sea la clave de lo que pudieramos
llamar en el falta de juventud

~~que se simplifica~~ o lo que es peor aun el hinc deliberadamente de ella....

La critica, incluso la mas docta, ha sido injusta con Calderon; y actualmente que se ha rehabilitado el farroco no se puede desconocer la obra de este gran creador incommorible de la escena española. La característica de Calderon es el de ser reducido, escueto casi, y el simplificar la intriga. La ley que domina en el farroco no es de coordinacion sino una autentica subordinacion de lo accesorio a lo principal; el protagonista se destaca a costa de todo y como es logico se simplifica la

4 126
accion

La esencialidad de el drama está en el conflicto, sobretodo en el intimo.

En realidad uno de los dos estilos de Calderon es el de esquematizar el drama de lo sobretodo en el Tema el honor: ejemplo de ello lo tenemos en

El Alcalde de Zalamea

El medico de su honra...

En las comedias de capa y espada se pasa de un genero vivo

"El astrologo Frigidio" valga el ejemplo a otro reemplazado por discretos y enredos; en fin es el preludeo de esas figuras dieciochescas más bien entroncadas con un aire de marionetas "La dama

5

donde " " Casa con dos puertas ~~la~~ ~~37~~

El otro estilo del escritor nos da la clave del Calderón puro, quiero decir que está más cerca de nosotros, que lo comprendemos más y es por las comedias + religiosas filosóficas y esencialmente por los "Autos" y género nuevo dramático y que en él alcanza la suma perfección.

La vida es sueño
El Mágico Prodigioso
La hija del aire son
buena prueba de ello.

Desde el centro de su vida a la mitad de ella Calderón se decide por su estilo definitivo y hace predilecto el tema mitológico y lo que es esencial en realización dramática la

6 complicada ~~maginaria~~ ~~escenografica~~ ~~expuesta~~ ~~mimica~~ ~~mucho~~
en varios textos.

Calderon en esta epoca
sienta las bases del concepto
actual y autentico del teatro
que en definitiva es
una sintesis de artes, poesia,
danza, verbo, ritmo, plastica.

Valbuena Prat ha dicho
acertadamente que si el
teatro de Lope es nacional
el de Calderon es ante todo
subjetivo, el yo, su triunfo,
pero que al triunfar su
genio alcanza la dimension
universal.

Su obra:

Primer estilo
(influencia Lope)

Ejemplo

1) Dramáticas a Alcalá...

2) " La Devoción de la Cruz

es una obra
romántica de
su primera época y realizada

⊗

7

Con la maestría propia de Calderón. Esta basada en el complejo de Edipo y sustituyendo los padres por los hermanos. Tiene una mezcla de lujuria en contraste con la muerte y su religiosidad combinada con una muerte poética hizo que constituyera tanto su estudio como su representación un gran éxito en los romances alemanes.

7 bis

Escuchamos la escena correspondiente al despenamiento de Tusebio en donde está en el monólogo del personaje y con esa aparente poética la esencia de la "devoción de la Cruz".

(ejemplo) ⊗

Romanticas - La devoción de la Cruz
Capa y espada - La dama duende
dramaticas - El alcalde de Zalamea

Estilo de transición

a corto agravo secreta
venganza

Segundo estilo:

El magico prodigioso
La vida es sueño
La hija del aire

El Auto Sacramental:

"El auto sacramental es una pieza dramática en un acto alusiva al Misterio de la Eucaristia!"

(~~example~~ ~~chromatics~~)

La allegoría es la base fundamental de estas piezas y así sean la calidad, categoría de los personajes que intervienen, historicos o productos de la imaginación del autor el sentido inmediato está escondido en su acciones

El asunto capital del autor, esencialmente en Calderón está en la Redención, en su Misterio

Dois formas se ven en esta clase de obras una en que la idea y la forma al compensarse forman el tipo perfecto de drama simbolico y otros en que la Teología se reduce a discusiones entre los sacramentos y en especial el de la comunion

En el primero está la esencia de sus obras y asi fuera prueba de ello son

El gran teatro del Mundo
Los encantos de la Culpa
Y la Vida es muerto

La Cena del Rey Baltasar
 El reñeno y La Triaca
 Las viduas sueltas

~~41~~

En el segundo grupo que

El sacro Comasco
 El indulto general

El ejemplo dramático:

La Vida y sueño: Es la obra más
 representativa de Calderón
 y la de mayor importancia
 moral e ideológica y ~~más~~

~~la vida y el sueño~~
~~y el mundo de la vida y el sueño~~
~~fundamentalmente sobre la vida y el sueño~~

~~según el mundo de la vida y el sueño~~

Según mundo el inmortal
 personaje. llega a
 creer sueño la
 realidad; luego se

haber visto realizados
tanto sueños y a
no distinguir donde
empieza, un mundo y
donde acaba otro.
~~Los realistas se desorientan~~

La vida y sueño es teatro
poético y simbólico, es la
cumbre del drama seculista.
Por toda la obra pasan
imágenes barrocas. Un
dramatismo un claro oscuro
aparece constantemente en esta
~~obra~~ obra filosófica
confierte en tu príncipe
prisionero, entre Rosaura
señor y su marido de hombre.
entre una exuberancia
decorativa y galana en
el estilo y la rigidez
del pesimismo ascético.
Drama de pesimismo y de fe

La Vida es preciosa (amada)

La Vida es preciosa (amada)

En realidad de una forma definida. La vida es sueño, es una sucesión de diversos aspectos, matices en relación con la existencia humana. En esta obra como acertadamente dice Valbuena Prat, las preguntas, las inquietudes, las admiraciones subconscientes, y hasta lo que pudiéramos llamar abismos existencialistas latentes dentro de toda ella, de una riqueza profunda y sobre todo compleja.

Dos autos sacramentales
 hizo Calderon de la Vida
 es menor aunque en realidad
 es una refundición del
 primero. Lo que está
 fuera de duda es que
 antes que ellos escribió
 su comedia filosófica.
 La concepción del auto ~~es~~
 lleva a los primeros momentos
 de la creación en donde
 todavía luchan los
 elementos Agua Tierra
 Aire y fuego por lo
 que pudiéramos llamar supremacía

14

El Poder, La sabiduría y
el Amor los separan y
realizan la creación y
aprovecha el hombre con el
albedrío y el Entendimiento
para simbolizar el pecado
original - La Sabiduría
liberta al hombre de
su culpa y se pone en
su lugar cargada de
Cadenas. La sombra
y el principio de Timieblo
matan a la Sabiduría
símbolo de la redención

15

humana. Los elementos
agrietados en el Orden
ofrecen sus especies para
el bautismo y la
Consagración. Este
auto es grandioso y
creo que uno de los
mejores de Calderón
a pesar de un exceso
de favoritismo en
muchas escenas. ~~Así~~
Menéndez y Peláez, au-
ceptando esta grandiosidad

del Auto claro está
 insiste que la comedia
 es muy superior por
 su interés y profundidad
 humana. (González)

~~II~~ Escuchemos la
 escena de la oración
 del hombre por la luz
 de la Gracia lo saca
 de la oscuridad y le
~~ad~~ advierte en su
 nuevo caminar

⊗

17

Y ahora escuchemos
en imágenes bellísimas
la unión de La Sombra
con el Príncipe de las
Tinieblas para buscar
mediante un hechizo
la perdición del hombre
a través de su "autos"

— x ~
fig. 144, 154