

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS

UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

- **TIPOLOGÍA DE LAS COMPAÑÍAS TEATRALES, SEGÚN FRANCISCO DE ROJAS VILLANDRANDO, *EL VIAJE ENTRETENIDO* (1604)**

SOLANO.- Pues sabed que hay ocho maneras de compañías y representantes, y todas diferentes. [...] Habéis de saber que hay **bululú**, **ñaque**, **gangarilla**, **cambaleo**, **garnacha**, **bojiganga**, **farándula** y **compañía**.

El **bululú** es un representante solo, que camina a pie y pasa su camino, y entra en el pueblo, habla al cura y dícele que sabe una comedia y alguna loa: que junte al barbero y sacristán y se la dirá porque le den alguna cosa para pasar adelante. Júntanse éstos y él súbese sobre un arca y va diciendo: «ahora sale la dama» y dice esto y esto; y va representando, y el cura pidiendo limosna en un sombrero, y junta cuatro o cinco cuartos, algún pedazo de pan y escudilla de caldo que le da el cura, y con esto sigue su estrella y prosigue su camino hasta que halla remedio.

Ñaque es dos hombres (que es lo que Ríos decía ahora ha poco de entrambos); éstos hacen un entremés, algún poco de un auto, dicen unas octavas, dos o tres loas, llevan una barba de zamarro, tocan el tamborino Y cobran a ochavo y en esotros reinos a dinerillo (que es lo que hacíamos yo y Ríos); viven contentos, duermen vestidos, caminan desnudos, comen hambrientos y espúlganse el verano entre los trigos y en el invierno no sienten con el frío los piojos.

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

Gangarilla es compañía más gruesa; ya van aquí tres o cuatro hombres, uno que sabe tocar una locura; llevan un muchacho que hace la dama, hacen el auto de *La oveja perdida*, tienen barba y cabellera, buscan saya y toca prestada (y algunas veces se olvidan de volverla), hacen dos entremeses de bobo, cobran a cuarto, pedazo de pan, huevo y sardina y todo género de zarandaja (que se echa en una talega); éstos comen asado, duermen en el suelo, beben su trago de vino, caminan a menudo, representan en cualquier cortijo y traen siempre los brazos cruzados.

RÍOS.- ¿Por qué razón?

SOLANO.- Porque jamás cae capa sobre sus hombros.

Cambaleo es una mujer que canta y cinco hombres que lloran; éstos traen una comedia, dos autos, tres o cuatro entremeses, un lío de ropa que le puede llevar una araña; llevan a ratos a la mujer a cuestras y otras en silla de manos; representan en los cortijos por hogaza de pan, racimo de uvas y olla de berzas; cobran en los pueblos a seis maravedís, pedazo de longaniza, cerro de lino y todo lo demás que viene aventurero (sin que se deseche ripio); están en los lugares cuatro o seis días, alquilan para la mujer una cama y el que tiene amistad con la huéspedada dale un costal de paja, una manta y duerme en la cocina, y en el invierno el pajar es su habitación eterna.

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

Éstos, a mediodía, comen su olla de vaca y cada uno seis escudillas de caldo; siéntanse todos a una mesa y otras veces sobre la cama. Reparte la mujer la comida, dales el pan por tasa, el vino aguado y por medida, y cada uno se limpia donde halla: porque entre todos tienen una servilleta o los manteles están tan desviados que no alcanzan a la mesa con diez dedos.

Compañía de **garnacha** son cinco o seis hombres, una mujer que hace la dama primera y un muchacho la segunda; llevan un arca con dos sayos, una ropa, tres pellicos, barbas y cabelleras y algún vestido de la mujer, de tiritaña. Éstos llevan cuatro comedias, tres autos y otros tantos entremeses; el arca en un pollino, la mujer a las ancas gruñendo, y todos los compañeros detrás arreando. Están ocho días en un pueblo, duermen en una cama cuatro, comen olla de vaca y carnero, y algunas noches su menudo muy bien aderezado. Tienen el vino por adarmes, la carne por onzas, el pan por libras y la hambre por arrobas. Hacen particulares a gallina asada, liebre cocida, cuatro reales en la bolsa, dos azumbres de vino en casa y a doce reales una fiesta con otra.

En la **bojiganga**, van dos mujeres y un muchacho, seis o siete compañeros, y aun suelen ganar muy buenos disgustos, porque nunca falta un hombre necio, un bravo, un mal sufrido, un porfiado, un tierno, un celoso ni un enamorado: y habiendo cualquiera de éstos, no pueden andar seguros, vivir contentos, ni aun tener muchos ducados. Éstos traen seis comedias, tres o cuatro autos, cinco entremeses, dos arcas, una con hato de la comedia y otra de las mujeres. Alquilan cuatro jumentos, uno para las arcas y dos para las hembras, y otro para remudar los compañeros a cuarto de legua (conforme hiciere cada uno la figura y fuere de provecho en la chacota). Suelen traer, entre siete, dos capas, y con éstas van entrando de dos en dos, como frailes. Y sucede muchas veces, llevándosela el mozo, dejarlos a todos en cuerpo.

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

Éstos comen bien, duermen todos en cuatro camas, representan de noche, y las fiestas de día, cenan las más veces ensalada, porque como acaban tarde la comedia, hallan siempre la cena fría. Son grandes hombres de dormir de camino debajo de las chimeneas, por si acaso están entapizadas de morcillas, solomos y longanizas, gozar de ellas con los ojos, tocarlas con las manos y convidar a los amigos, ciñéndose las longanizas al cuerpo, las morcillas al muslo y los solomos, pies de puerco, gallinas y otras menudencias en unos hoyos en los corrales o caballerizas; y si es en ventas en el campo (que es lo más seguro), poniendo su seña para conocer dónde queda enterrado el tal difunto. Este género de bojiganga es peligrosa, porque hay entre ellos más mudanzas que en la luna y más peligros que en frontera (y esto es si no tienen cabeza que los rija).

Farándula es víspera de compañía; traen tres mujeres, ocho y diez comedias, dos arcas de hato; caminan en mulos de arrieros y otras veces en carros, entran en buenos pueblos, comen apartados, tienen buenos vestidos, hacen fiestas de Corpus a doscientos ducados, viven contentos (digo los que no son enamorados). Traen unos plumas en los sombreros, otros veletas en los cascos, y otros en los pies, el mesón de Cristo con todos. Hay Laumedones de «ojos, decídselo vos», que se enamoran por debajo de las faldas de los sombreros, haciendo señas con las manos y visajes con los rostros, torciéndose los mostachos, dando la mano en el aprieto, la capa en el camino, el regalo en el pueblo, y sin hablar palabra en todo el año.

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

En las **compañías** hay todo género de gusarapas y baratijas: entrevan cualquiera costura, saben de mucha cortesía; hay gente muy discreta, hombres muy estimados, personas bien nacidas y aun mujeres muy honradas (que donde hay mucho, es fuerza que haya de todo), traen cincuenta comedias, trescientas arrobas de hato, diez y seis personas que representan, treinta que comen, uno que cobra y Dios sabe el que hurta. Unos piden mulas, otros coches, otros literas, otros palafrenes, y ningunos hay que se contenten con carros, porque dicen que tienen malos estómagos. Sobre esto suele haber muchos disgustos. Son sus trabajos excesivos, por ser los estudios tantos, los ensayos tan continuos y los gustos tan diversos, aunque de esto Ríos y Ramírez saben harto, y así es mejor dejarlo en silencio, que a fe que pudiera decir mucho.

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

- ESPACIO DE LA REPRESENTACIÓN: EL CORRAL DE COMEDIAS (I).
 - Surgen vinculados a las cofradías de los hospitales de beneficencia. En España, aparecen las primeras en la primera mitad del s. XVI.
 - 1565: la Cofradía de la Pasión solicita al Consejo de Castilla el monopolio de las actividades teatrales, lo que se le concede a condición de levantar un hospital.
 - 1568: primera noticia de un teatro permanente.
 - 1579: Corral de la Cruz (Madrid)
 - 1582: Corral del Príncipe (Madrid)
 - 1615: el teatro se municipaliza, porque hay tantos hospitales que los beneficios del teatro no los sostienen a todos.

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

- ESPACIO DE LA REPRESENTACIÓN: EL CORRAL DE COMEDIAS (II).
 - Antes de los corrales estables, escenarios móviles, sumamente toscos. Cervantes, en el “Prólogo” a sus *Ocho comedias y ocho entremeses...*, lo recuerda así:
 - “en tiempos de este célebre español [Lope de Rueda] todos los aparatos de un autor de comedias se encerraban en un costal y se cifraban en cuatro pellicos blancos guarnecidos de guadamecí y en cuatro barbas y cabelleras. [...] no había figura que saliese o pareciese salir del centro de la tierra por el hueco del teatro, el cual componían cuatro bancos en cuadro y cuatro o seis tablas encima.”

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

- ESPACIO DE LA REPRESENTACIÓN: EL CORRAL DE COMEDIAS (III).
 - Innovaciones escénicas aportadas por los teatros estables:
 - 1) Elevación del escenario. Espacio dramático específico, bien distinguido del espacio del público. Concentra las miradas sobre los actores.
 - 2) El recinto se cierra y se pueden controlar asistencia e ingresos.

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

- ESPACIO DE LA REPRESENTACIÓN: EL CORRAL DE COMEDIAS (IV).
 - Corral: patio delimitado por los edificios circundantes.
 - Zona libre para los espectadores a pie, a los lados gradas o bancos para los de más categoría social, que podían pagar una entrada más cara.
 - Para los más nobles, aposentos (como palcos) en los callejones laterales.
 - Frente al escenario, a la altura del primer piso, la cazuela, desde donde asisten a la comedia las mujeres (en el Corral de Almagro no hay).

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

- EL ESPACIO ESCÉNICO DEL CORRAL DE COMEDIAS.

Vista del Corral de Comedias de Almagro desde el escenario.

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

El escenario del
Corral de Comedias
de Almagro

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

EL ENTRETENIMIENTO

favorito de los españoles es el teatro. A la hora de la función, a media tarde, los artesanos cierran la tienda, se visten de caballeros, espada al cinto, sombrero calado, y van al teatro a encontrarse con los amigos y a oír a las amigas.

EN MADRID hay varios teatros o corrales de comedias propiedad de las cofradías de la Soledad y de la Pasión, con programas que cambian cada semana.

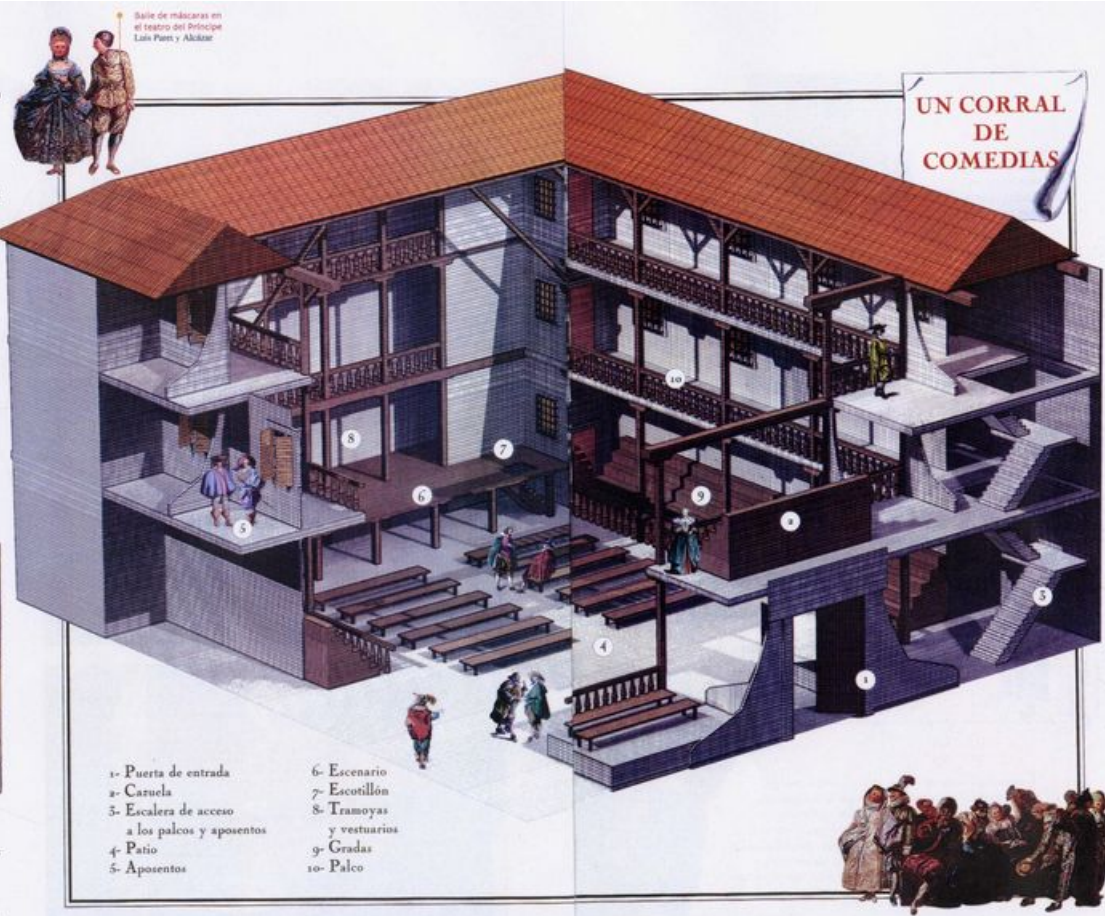
Los ingresos, según dicen, se destinan a la beneficencia pública. El Corral de Comedias del Buen Retiro (1640), en Madrid, dispone de hábiles tramoyistas capaces de cambiar el escenario en un santiamén, fingiendo tormentas, mares, desiertos y toda clase de trucos y efectos especiales, cuya importancia, en el conjunto del espectáculo, crece de día en día: asombras al cielo, rocas que se abren, paisajes en perspectiva, ríos, mares, fieras...

Taller de escenografía real
Teatro del Buen Retiro, Madrid

EL ESCENARIO está situado frente a la **puerta de entrada**, sobre un tablado; los **vestuarios** y los **corredores con las tramoyas** están detrás. Los actores entran y salen por los **escotillones**, unos orificios practicados en el tablado.

130

1- Puerta de entrada	6- Escenario
2- Caruela	7- Escotillón
3- Escalera de acceso a los palcos y aposentos	8- Tramoyas y vestuarios
4- Pacio	9- Gradass
5- Aposentos	10- Palco

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

- ESPACIO DE LA REPRESENTACIÓN: EL ESCENARIO CORTESANO (I).
 - Además del corral de comedias y el salón real, habría otros espacios: salones de nobles, salas de colegios, de conventos...
 - 1622: Julio César Fontana, ingeniero mayor de Nápoles, llega a Madrid para ocuparse de los jardines y diversiones reales. Levanta en Aranjuez un teatro portátil de madera con arcos, balaustradas, estatuas...
 - Diversos escenógrafos italianos, y después españoles, son requeridos para complicar la escena cortesana.
 - Avanzando el s. XVII los escenarios cortesanos reales llegarán a un gran desarrollo escenográfico.

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

- ESPACIO DE LA REPRESENTACIÓN: EL ESCENARIO CORTESANO (II)
 - En varias comedias mitológicas de Calderón aparecen caballos voladores, sierpes, dragones...: *El mayor encanto amor*, *Fortunas de Andrómeda y Perseo*, *El golfo de las sirenas*, *Celos aun del aire matan*, *Fieras afemina amor*...
 - Ejemplo: descripción de la escenografía de *Hado y divisa de Leonido y Marfisa*, de Calderón, con escenografía del valenciano José Caudí:

“A un lado del foro estaba un peñasco que se descollaba más que los otros, por cuyas quiebras se despeñaba al mar [...] un arroyo [...] el movimiento de las olas, los visos reflejos, los remolinos de las ensenadas y el rumor que hacía en las peñas eran cuatro prodigios [...] Se apareció Megera, sentada en una sierpe, y se fue desprendiendo por el aire, en cuyo espacio desenroscaba y recogía su desmesurada estatura, cuyas erguidas escamas daban espanto y admiración, pues a veces ocupaba todo el teatro y otras se recogía, embebiéndose casi al tamaño de la mujer que en ella iba sentada”

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

- ESPACIO DE LA REPRESENTACIÓN: EL CARRO DEL AUTO SACRAMENTAL
 - Piezas teatrales alegóricas de contenido religioso, representados el día del Corpus sobre plataformas móviles, con escenografías muy complicadas y vistosas:
 - “El primer carro [...] ha de ser una montaña hermosa, pintada de árboles, fuentes y flores. Desta [...] ha de subir en elevación otra montaña, que en forma piramidal remate en disminución, y en lo eminente de la cumbre un sol entre nubarrones y rayos, y dentro dél un cáliz grande y una hostia. [...] El segundo carro ha de ser un templo [...] se ha de abrir a su tiempo y dejar descubierto un jardín bien aderezado [...] El tercer carro ha de ser una fábrica rica de mármoles y jaspes [...] El cuarto carro ha de ser un globo celeste.”

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

- PÚBLICO Y AMBIENTE DE LAS REPRESENTACIONES
 - Juan de Zabaleta, *El día de fiesta por la tarde* (1659)

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

- LAS ACTRICES EN LA ESCENA ESPAÑOLA DEL SIGLO DE ORO (I):
 - Primera noticia de una mujer en una compañía teatral: 1550
 - 6/6/1586: la Junta de Reформación ordenaba “a todas las personas que tienen compañías de representaciones no traigan en ellas para representar ningún personaje muger ninguna, so pena de cinco años de destierro, e de cada 100000 maravedíes para la Cámara e su Majestad”.
 - 17/11/1587: el Consejo de Castilla autoriza la presencia de actrices sobre las tablas. Solo dos condiciones: ser casadas y acompañadas por su esposo, y representar siempre en hábito de mujer.
 - Hubo otras prohibiciones, pero temporales: 1596. Duradera, pues coincidió con el cierre de teatros por el luto a la muerte de Felipe II (1598).
 - En 1600, nuevamente el Consejo Real permite actrices “andando en las compañías de las comedias con sus maridos o padres, como antes de ahora está ordenado y no de otra manera”.

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

- LAS ACTRICES EN LA ESCENA ESPAÑOLA DEL SIGLO DE ORO (II):
 - Conocemos el nombre de varias de ellas: Micaela de Luján (Camila Lucinda, en los versos de Lope de Vega), María Calderón (amante de Felipe IV y madre de don Juan José de Austria), María de Córdoba “Amarilis”, Teresa de Robles, María de Navas, Josepa Vaca...
 - A menudo, hijas y esposas de hombres del teatro, o ambas cosas. Pero Podían ser “autoras”, es decir, empresarias de una compañía teatral.
 - Véase González, Lola, “Mujer y empresa teatral en la España del Siglo de Oro: el caso de la actriz y *autora* María de Navas”. Disponible en línea, en: <http://www.uqtr.ca/teatro/teapal/TeaPalNum02Rep/8LolaGonzalez.htm> [Fecha de consulta: 14/11/2011]

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

- ACTORES EN EL TEATRO DEL SIGLO DE ORO
 - Arellano, Ignacio, “Juan Rana, estrella de la farándula del Siglo de Oro”, Diario de Navarra (17/11/2001). Disponible en línea: <http://www.unav.es/noticias/opinion/op171101.html>

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

María Inés
Calderón, la
Calderona.

Retrato conservado
en el Convento de
las Descalzas reales
de Madrid.

De actriz (y amante
de Felipe IV) a
abadesa.

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

Cosme Pérez, alias
Juan Rana, conocido
actor del s. XVII.

Retrato conservado
en la Real Academia
Española.

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

- FÉLIX LOPE DE VEGA CARPIO

- N. en Madrid, 1562, hijo del bordador Félix de Vega y de Francisca Fernández Flores.
- Ca. 1580 empieza a ser conocido como poeta. Tal vez en estos años estudia en la Universidad de Salamanca, al parecer también en Alcalá.
- 1583: participa en la expedición del Marqués de San Cruz, Álvaro de Bazán, a la isla Terceira de las Azores.
- Regresa y comienza sus amores con Elena Osorio ("Filis"). Colabora con la compañía teatral del padre de esta, Jerónimo Velázquez. Ruptura > libelos infamantes de Lope contra unos cómicos > destierro de la Corte por cuatro años.
- Matrimonio con Isabel de Urbina (Belisa). Valencia (1588).
- Participación en la Armada Invencible.
- En Valencia, hasta 1590. Después, en Toledo.
- 1605: secretario (y alcahuete) del Duque de Sessa.
- 1609: *Arte nuevo...*
- Crisis religiosas. En 1614 se ordena sacerdote y aparecen sus *Rimas sacras*.
- Amores con Marta de Nevares. Enfermedad de esta, muerte de su hijo...
- Muere en 1635.
- Autor de unas 400 obras teatrales.

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

- El *Arte nuevo...* se publicó por primera vez en la edición de Rimas de 1609.
- Hasta 1623 hay cinco ediciones más del *Arte nuevo...* con las *Rimas*.
- Existen menciones de una edición del *Arte nuevo...* exento, sin las *Rimas*, cuyo pie de imprenta sería “Madrid, Viuda de Alonso Martín, 1621.”

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

- 1) CONOCIMIENTO DE LOS PRECEPTOS ARISTOTÉLICOS:
 - “que lo que a mí me daña en esta parte / es haberlas escrito sin el arte. / No porque yo ignorase los preceptos, / gracias a Dios, que ya, Tirón gramático, / pasé los libros que trataban de esto, / antes que hubiese visto al Sol diez veces / discurrir desde Aries a los Peces.”

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

- 2) PROPÓSITO: DAR NUEVAS NORMAS PARA EL NUEVO MODO (BÁRBARO, VULGAR... PERO EXITOSO) DE HACER COMEDIAS.
- “Mas porque, en fin, hallé que las comedias / estaban en España, en aquel tiempo, / no como sus primeros inventores / pensaron que en el mundo se escribieran, / mas como las trataron muchos bárbaros / que enseñaron el vulgo a sus rudezas; / y así, se introdujeron de tal modo / que, quien con arte agora las escribe, / muere sin fama y galardón, que puede, / entre los que carecen de su lumbré, más que razón y fuerza, la costumbre”.

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

- LA EXPERIENCIA PROPIA LE MUESTRA EL ÉXITO DE ESTA NUEVA MANERA DE HACER COMEDIAS:
 - “Verdad es que yo he escrito algunas veces / siguiendo el arte que conocen pocos, / mas luego que salir por otra parte / veo los monstruos, de apariencia llenos, / adonde acude el vulgo y las mujeres / que este triste ejercicio canonizan, / a aquel hábito bárbaro me vuelvo; / y, cuando he de escribir una comedia, / encierro los preceptos con seis llaves; / saco a Terencio y Plauto de mi estudio, / para que no me den voces (que suele / dar gritos la verdad en libros mudos), / y escribo por el arte que inventaron / los que el vulgar aplauso pretendieron, / porque, como las paga el vulgo, es justo / hablarle en necio para darle gusto.

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

- HISTORIA DEL TEATRO:

“Aristóteles pinta en su Poética, / puesto que escuramente, su principio: / la contienda de Atenas y Megara / sobre cuál de ellos fue inventor primero. / Los megarenses dicen que Epicarmo, / aunque Atenas quisiera que Magnetes. / Elio Donato dice que tuvieron / principio en los antiguos sacrificios; / da por autor de la tragedia a Tespis, / siguiendo a Horacio, que lo mismo afirma; / como de las comedias a Aristófanes. / Homero, a imitación de la comedia, / *La Odisea* compuso, mas *La Ilíada* / de la tragedia fue famoso ejemplo, / a cuya imitación llamé epopeya / a mi Jerusalén, y añadí «trágica»;

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

- HISTORIA DEL TEATRO (II):
 - Dante y la Divina comedia.
 - Comedia y sátira.
 - Comedia nueva: Menandro (gr.) Elimina los coros. Le seguirá Terencio (lat.)
 - “comedias paliatas, mimos, /togatas, atelanas, tabernarias,”

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

- CAPTATIO BENEVOLENTIAE:
 - “Pero ya me parece estáis diciendo / que es traducir los libros y cansaros / pintaros esta máquina confusa./ Creed que ha sido fuerza que os trujese / a la memoria algunas cosas de éstas, / porque veáis que me pedís que escriba / Arte de hacer comedias en España, / donde cuanto se escribe es contra el arte; / y que decir cómo serán agora / contra el antiguo, y qué en razón se funda, / es pedir parecer a mi experiencia, / no al arte, porque el arte verdad dice, / que el ignorante vulgo contradice”.

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

- Y MÁS CAPTATIO BENEVOLENTIAE (IRÓNICO...)
 - “Si pedís arte, yo os suplico, ingenios, / que leáis al doctísimo utinense / Robortelio, y veréis sobre Aristóteles, / y, aparte en lo que escribe De Comedia, / cuanto por muchos libros hay difuso, / que todo lo de agora está confuso. / Si pedís parecer de las que agora / están en posesión, y que es forzoso / que el vulgo con sus leyes establezca / la vil quimera de este monstruo cómico, / diré el que tengo, y perdonad, pues debo / obedecer a quien mandarme puede, / que, dorando el error del vulgo, quiero / deciros de qué modo las querría, / ya que seguir el arte no hay remedio, / en estos dos extremos dando un medio “

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

- MEZCLA DE LO ALTO Y BAJO, DE LO TRÁGICO Y CÓMICO:
 - “Elijase el sujeto, y no se mire / (perdonen los preceptos) si es de reyes / aunque por esto entiendo que el prudente / Filipo, rey de España y señor nuestro, / en viendo un rey en ellos se enfadaba, / o fuese el ver que al arte contradice, / o que la autoridad real no debe / andar fingida entre la humilde plebe ” (Alude a Plauto como precedente: *Anfitrión*)
 - “Lo trágico y lo cómico mezclado, / y Terencio con Séneca, aunque sea / como otro Minotauro de Pasife, / harán grave una parte, otra ridícula, / que aquesta variedad deleita mucho: / buen ejemplo nos da naturaleza, / que por tal variedad tiene belleza. ”

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

- RESPETO A LA UNIDAD DE INTERÉS...
 - “Adviértase que sólo este sujeto / tenga una acción, mirando que la fábula / de ninguna manera sea episódica, / quiero decir inserta de otras cosas / que del primero intento se desvíen; / ni que de ella se pueda quitar miembro / que del contexto no derribe el todo”.

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

- **...PERO NO A LA UNIDAD DE TIEMPO:**

- “no hay que advertir que pase en el período / de un sol, aunque es consejo de Aristóteles, / porque ya le perdimos el respeto/ cuando mezclamos la sentencia trágica / a la humildad de la bajeza cómica; / pase en el menos tiempo que ser pueda, / si no es cuando el poeta escriba historia / en que hayan de pasar algunos años,/ que éstos podrá poner en las distancias / de los dos actos, o, si fuere fuerza, / hacer algún camino una figura, / cosa que tanto ofende a quien lo entiende, /pero no vaya a verlas quien se ofende. / ¡Oh, cuántos de este tiempo se hacen cruces/ de ver que han de pasar años en cosa / que un día artificial tuvo de término, / que aun no quisieron darle el matemático! / Porque considerando que la cólera /de un español sentado no se temple / si no le representan en dos horas / hasta el Final Juicio desde el Génesis, / yo hallo que, si allí se ha de dar gusto, / con lo que se consigue es lo más justo.”

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

- NÚMERO DE ACTOS

- “El sujeto elegido, escriba en prosa / y en tres actos de tiempo le reparta, / procurando, si puede, en cada uno / no interrumpir el término del día. / El capitán Virués, insigne ingenio, / puso en tres actos la comedia, que antes / andaba en cuatro, como pies de niño, / que eran entonces niñas las comedias; / y yo las escribí, de once y doce años, / de a cuatro actos y de a cuatro pliegos, / porque cada acto un pliego contenía;”

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

- DE TRES ENTREMESES A UNO SOLO CON BAILE:
 - “y era que entonces en las tres distancias / se hacían tres pequeños entremeses, / y, ahora, apenas uno, y luego un baile, / aunque el baile lo es tanto en la comedia/ que le aprueba Aristóteles y tratan / Ateneo, Platón y Jenofonte, / puesto que reprehende el deshonesto, / y por esto se enfada de Calípides, / con que parece imita el coro antiguo.”

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

- ADMINISTRACIÓN DEL SUSPENSE HASTA EL DESENLACE FINAL:
 - “Dividido en dos partes el asunto, / ponga la conexión desde el principio, / hasta que vaya declinando el paso, / pero la solución no la permita / hasta que llegue a la postrera scena, / porque, en sabiendo el vulgo el fin que tiene, / vuelve el rostro a la puerta y las espaldas / al que esperó tres horas cara a cara, / que no hay más que saber que en lo que para”.

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

- NOCIONES SOBRE LA PUESTA EN ESCENA: QUE NO QUEDE EL ESCENARIO VACÍO

“Quede muy pocas veces el teatro / sin persona que hable,
porque el vulgo / en aquellas distancias se inquieta / y gran rato
la fábula se alarga, / que, fuera de ser esto un grande vicio, /
aumenta mayor gracia y artificio”.

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

- **ADMINISTRACIÓN DE LA RETÓRICA (DE LOS “CONCEPTOS”):**

- “Comience, pues, y con lenguaje casto / no gaste pensamientos ni conceptos / en las cosas domésticas, que sólo / ha de imitar de dos o tres la plática; / mas cuando la persona que introduce / persüade, aconseja o disüade, / allí ha de haber sentencias y conceptos, / porque se imita la verdad sin duda, / pues habla un hombre en diferente estilo / del que tiene vulgar, cuando aconseja, / persüade o aparta alguna cosa”.

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

- **LENGUAJE SENCILLO Y COMPRENSIBLE AL VULGO:**
 - “Dionos ejemplo Arístides retórico, / porque quiere que el cómico lenguaje / sea puro, claro, fácil, y aun añade / que se tome del uso de la gente, / haciendo diferencia al que es político, / porque serán entonces las dicciones / espléndidas, sonoras y adornadas. / No traya la escritura, ni el lenguaje / ofenda con vocablos exquisitos, / porque, si ha de imitar a los que hablan, / no ha de ser por pancayas*, por metauros*, / hipogrifos, semones y centauros”.

*Pancaya: isla fabulosa en medio del océano Índico imaginada por Evémero (s. IV a.C.)

* Metauro: río italiano. Da nombre a una batalla de la Segunda Guerra Púnica (207 a.C.).

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

- **VEROSIMILITUD Y DECORO EN EL LENGUAJE DE LOS PERSONAJES:**

- “Si hablare el rey, imite cuanto pueda / la gravedad real; si el viejo hablare, / procure una modestia sentenciosa; / describa los amantes con afectos / que muevan con extremo a quien escucha; / los soliloquios pinte de manera / que se transforme todo el recitarte, / y, con mudarse a sí, mude al oyente; / pregúntese y respóndase a sí mismo, / y, si formare quejas, siempre guarde / el debido decoro a las mujeres. / Las damas no desdigan de su nombre, / y, si mudaren traje, sea de modo / que pueda perdonarse, porque suele / el disfraz varonil agradar mucho”. Guárdese de imposibles, porque es máxima / que sólo ha de imitar lo verisímil; / el lacayo no trate cosas altas / ni diga los conceptos que hemos visto / en algunas comedias extranjeras; / y de ninguna suerte la figura / se contradiga en lo que tiene dicho”

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

- **DISTRIBUCIÓN DE LOS SUCESOS DE LA TRAMA, ADMINISTRACIÓN DE LA INTRIGA, SORPRESA:**
 - “En el acto primero ponga el caso, / en el segundo enlace los sucesos, / de suerte que hasta el medio del tercero/ apenas juzgue nadie en lo que para; / engañe siempre el gusto y, donde vea / que se deja entender alguna cosa, / dé muy lejos de aquello que promete”.

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

- **ACOMODO DE LA MÉTRICA Y LAS FIGURAS RETÓRICAS AL CONTENIDO:**

- “Acomode los versos con prudencia / a los sujetos de que va tratando: / las décimas son buenas para quejas; / el soneto está bien en los que aguardan; / las relaciones piden los romances, / aunque en otavas lucen por extremo; / son los tercetos para cosas graves, / y para las de amor, las redondillas; / las figuras retóricas importan, / como repetición o anadiplosis, / y en el principio de los mismos versos / aquellas relaciones de la anáfora, / las ironías y adubitaciones, / apóstrofes también y exclamaciones”.

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

- **EMPLEO DE LAS ALUSIONES AMBIGUAS, ANFIBOLOGÍAS Y EQUÍVOCOS:**
 - “El engañar con la verdad es cosa / que ha parecido bien, como lo usaba / en todas sus comedias Miguel Sánchez, / digno por la invención de esta memoria; / siempre el hablar equívoco ha tenido / y aquella incertidumbre anfibológica / gran lugar en el vulgo, porque piensa / que él solo entiende lo que el otro dice”.
- (Ejemplo: cuando en *Fuenteovejuna* el criado Flores dice a Pascuala y Laurencia que el Comendador las llama: “Entrad, que os quiere enseñar / lo que trae de la guerra”).

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

- **ELECCIÓN DEL ASUNTO: HONOR Y HONRA, TEMA PRINCIPAL.**
- “Los casos de la honra son mejores, / porque mueven con fuerza a toda gente; / con ellos las acciones virtüosas, / que la virtud es dondequiera amada, / pues que vemos, si acaso un recitante / hace un traidor, es tan odioso a todos / que lo que va a comprar no se lo venden, / y huye el vulgo de él cuando le encuentra; / y si es leal, le prestan y convidan, / y hasta los principales le honran y aman, / le buscan, le regalan y le aclaman”.
- Ejemplos: *Peribáñez y el Comendador de Ocaña*, *Fuenteovejuna*, de Lope; *El alcalde de Zalamea*, *El médico de su honra*, *El pintor de su deshonra*, *A secreto agravio secreta venganza*, de Calderón... Indirectamente aparece en *La vida es sueño*, *El burlador de Sevilla*...

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

- AGILIDAD

- “Tenga cada acto cuatro pliegos solos, / que doce están medidos con el tiempo / y la paciencia del que está escuchando;”

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

- PRUDENCIA EN LA SÁTIRA:
 - “en la parte satírica no sea / claro ni descubierta, pues que sabe / que por ley se vedaron las comedias / por esta causa en Grecia y en Italia; / pique sin odio, que si acaso infama, / ni espere aplauso ni pretenda fama”.

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

- **CONCLUSIÓN. RECONOCIMIENTO DE CULPAS.**

- “Mas ninguno de todos llamar puedo / más bárbaro que yo, pues contra el arte / me atrevo a dar preceptos, y me dejo / llevar de la vulgar corriente, adonde / me llamen ignorante Italia y Francia; / pero, ¿qué puedo hacer si tengo escritas, / con una que he acabado esta semana, / cuatrocientas y ochenta y tres comedias? / Porque, fuera de seis, las demás todas / pecaron contra el arte gravemente. / Sustento, en fin, lo que escribí, y conozco / que, aunque fueran mejor de otra manera, / no tuvieran el gusto que han tenido, / porque a veces lo que es contra lo justo / por la misma razón deleita el gusto”.

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

• DRAMATURGOS DEL SIGLO XVII

- Guillén de Castro (1569-1631) *Las mocedades del Cid* (imitada por Corneille), *El Narciso en su opinión* (refundida por Moreto).
- Vélez de Guevara (1578/9-1644) *Reinar después de morir*
- Tirso de Molina (1579-1648) *El burlador de Sevilla* (atribución discutida, existe una versión anterior titulada *Tan largo me lo fiáis*), *Don Gil de las calzas verdes*, *El vergonzoso en palacio*
- Juan Ruiz de Alarcón (1580-1639), *La verdad sospechosa*
- Calderón de la Barca (1600-1681), *La vida es sueño*, *El alcalde de Zalamea...*
Teatro musical, entremeses, autos (*El gran teatro del mundo...*)
- Rojas Zorrilla (1607-1648) *Del rey abajo, ninguno*, *Los encantos de Medea*
Agustín Moreto (1618-1669) *El desdén con el desdén*, *El lindo don Diego*.

.

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

- **GÉNEROS MENORES DEL TEATRO BARROCO**
 - **Comedia burlesca** (Calderón, en *Céfalo y Pocris*, parodia su propia obra *Celos aun del aire matan*).
 - **Entremés**. Piezas breves y cómicas. Cultivado por Cervantes (*El viejo celoso*), Quevedo y Calderón, entre otros.
 - **Loa**. Introducción, *captatio benevolentiae*, elogio de los patrocinadores...
 - **Baile**. Ingrediente literario en proporción variable. Música y danzas (cortesanas, como la *gallarda*, o populares, como la *zarabanda*, el *escarramán*...)
 - **Jácara** Romance cantado sobre la vida de algún jaque. Mundo y léxico de la *germanía* (aunque también las hay palatinas e incluso “a lo divino”).
 - **Mojiganga**: Mascarada grotesca, callejera, con disfraces ridículos y contorsiones descoyuntadas, carnavalescas... La más célebre, La mojiganga de las visiones de la muerte, de Calderón. Generalmente, no eran tan elaboradas (ni han quedado muchas por escrito).

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

- IDEOLOGÍA DEL TEATRO BARROCO (I).

- Maravall, José Antonio, *Teatro y literatura en la sociedad barroca*, Madrid, Seminarios y ediciones, 1972.
 - **El teatro barroco es instrumento de la monarquía absoluta y de una sociedad inmovilista.** “Los españoles emplearon el teatro para, sirviéndose de instrumento popularmente tan eficaz, contribuir a socializar un sistema de convenciones, sobre las cuales en ese momento se estimó había de verse apoyado el orden social concreto vigente en el país” (pp. 32-33).
 - **La aparición en escena de campesinos ricos y pueblo llano, participando además de valores en principio reservados a la nobleza (la honra) obedece al objetivo de integrarlos en el sistema barroco y desactivarlos como fuerza de protesta, convirtiéndoles en defensores de los valores inmovilistas.**

EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS: UNA PRECEPTIVA PARA UN NUEVO TEATRO

- IDEOLOGÍA DEL TEATRO BARROCO (II)
 - Repetidamente aparece **el tema del ascenso en la escala social** (ej.: *El perro del hortelano*, donde el criado se casa con la señora). Pero **no se promueve un movimiento igualador, sino un inmovilismo de base**, en el cual casos así resultan argumento de comedias por lo insólito, por su carácter de excepción a la regla (y así lo recibe el público). Y no ascienden por rebeldía social, sino por la acción inesperada de la Fortuna.
 - **Los personajes virtuosos son los que están satisfechos en su estado.** “No estoy contenta de estar / donde, con hacer mudanza / del hábito, mi esperanza / aspire a mejor lugar” (*La moza del cántaro*, de Lope).