

LA REVOLUCIÓN TEATRAL DEL SIGLO XVII

1. El siglo del teatro

En las últimas décadas del siglo **xvi** y a lo largo del siglo **xvii** se desarrollan las tres grandes tradiciones teatrales europeas:

- **Teatro isabelino.** Incluye las obras dramáticas escritas en Inglaterra durante los reinados de Isabel I (1559-1603) y Jacobo I (1603-1625). Sus principales representantes son **Christopher Marlowe**, **Ben Jonson** y **William Shakespeare**.
- **Teatro español del Siglo de Oro.** En España, el género dramático alcanza su plenitud con autores como **Lope de Vega** o **Calderón de la Barca**, durante los reinados de Felipe III (1598-1621) y Felipe IV (1621-1665), en los que el esplendor en la literatura y las artes coincide con el principio de la crisis política y económica.
- **Teatro clásico francés.** En él se inscriben autores como **Corneille**, **Racine** o **Molière**, cuyas obras se estrenan durante el reinado de Luis XIV (1642-1715).

A estas tres orientaciones se suma la **commedia dell'arte** italiana, piezas cómicas basadas en la improvisación de los actores a partir de un repertorio predeterminado de argumentos, con una galería de máscaras o personajes tipificados: los **zanni** o criados (Arlequín, Colombine, Polichinela, Brighella o Sganarello) y los amos (Pantalón, el Doctor). En ellas, el diálogo se alterna con el mimo, la acrobacia, la danza o la música.

2. El Barroco y el teatro europeo

La edad de oro del teatro europeo se asocia al desarrollo de un nuevo movimiento cultural —ideológico, artístico y literario— que recibe el nombre de **Barroco**.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el auge del drama isabelino se produce en el tránsito del Renacimiento al Barroco, y que el teatro clásico francés, con su impronta racionalista, abre la puerta al siglo **xviii** o Siglo de las Luces, de manera que solo la comedia nacional española se corresponde plenamente con este movimiento.

El Barroco fue un periodo de **crisis**, marcado por la **Guerra de los Treinta Años** —en la que participaron, entre 1618 y 1648, todas las potencias de la época— y por la extensión de las **monarquías absolutas**. Con respecto al Barroco español, que estudiarás en la materia de Lengua castellana y Literatura, el Barroco europeo presenta algunos rasgos específicos. Así, en países protestantes o con menor peso de la Iglesia contrarreformista se produce un desarrollo del **racionalismo** (con filósofos como Descartes, Spinoza o Hobbes) y de la **ciencia** (Isaac Newton).

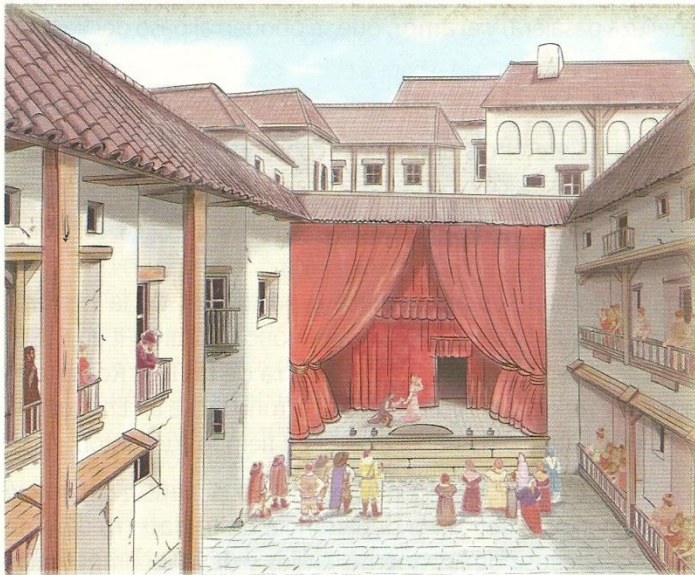
Otras características de este movimiento se manifiestan, en mayor o menor medida, en el teatro de la época:

- Frente al optimismo e idealismo renacentistas, en el Barroco predomina una conciencia angustiada del **paso del tiempo**, la inevitabilidad de la **muerte**, la **vanidad** de todo lo terrenal o el desajuste entre **apariencia** y **realidad**, que desemboca en una profunda **decepción vital**. Esta sombría visión del mundo está presente en las tragedias de Shakespeare, en los poetas metafísicos ingleses (**John Donne**, 1572-1631) o en los autores españoles **Francisco de Quevedo** o **Baltasar Gracián**.
- El artista barroco pretende sacudir el ánimo del receptor, causando admiración, asombro o espanto. Ello explica la fascinación por la **dificultad** y el empleo de **formas recargadas** (en arquitectura, la tendencia a la exuberancia ornamental; en literatura, un estilo muy elaborado, pleno de recursos retóricos) o el **gusto por el contraste** (en la pintura, entre luces y sombras; en la música, entre tempos rápidos y lentos; en el teatro, entre lo trágico y lo cómico).

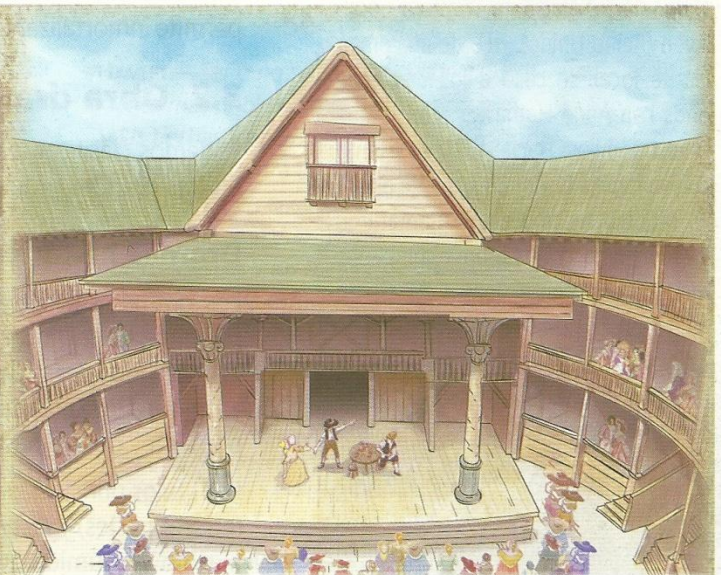
2.1. Factores del auge del teatro en el siglo xvii

Durante el siglo xvii el teatro se convirtió en el espectáculo popular por excelencia, debido a diversos factores:

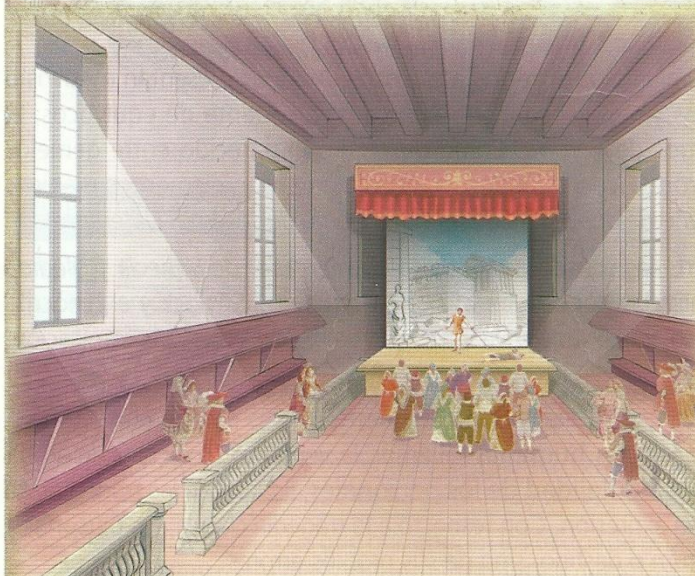
- **Instrumentalización política del teatro.** Las monarquías europeas hicieron de este género literario un vehículo de propaganda o control ideológico. Así, los dramas históricos de Shakespeare contienen, como veremos, una defensa implícita de la dinastía Tudor; y el teatro de Lope (*Fuenteovejuna*; *Peribáñez*; *El mejor alcalde, el rey*), una reivindicación de la monarquía absoluta.
- **Profesionalización de las compañías.** El teatro se convierte en una actividad lucrativa. Algunos grandes dramaturgos de la época (Shakespeare, Molière) fueron, de hecho, actores, empresarios y directores de compañías.
- **Locales específicos para la representación.** En esta centuria aparecen los **corrales de comedias** en España y los **teatros ingleses** y franceses, a los que asiste un público ruidoso perteneciente a todos los estamentos sociales. A lo largo del siglo se extenderá también por Europa el llamado teatro a la italiana. Observa las características de estos edificios en las imágenes inferiores.

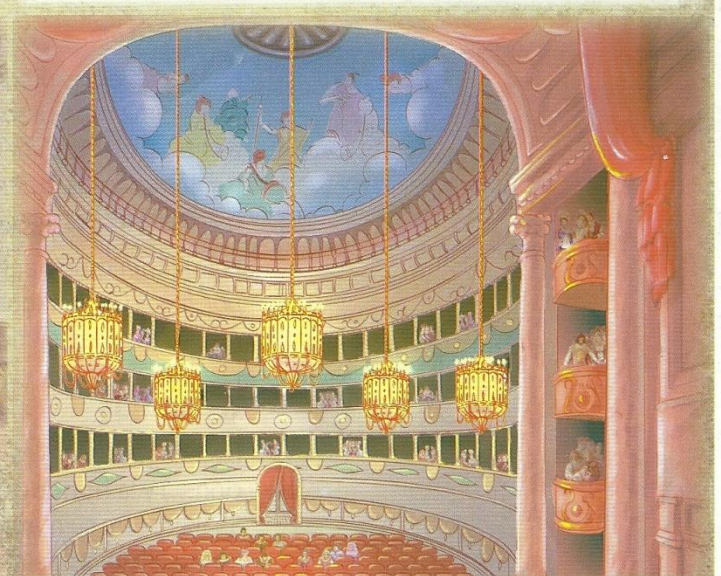
Corral de comedias. Eran patios de vecinos adaptados para albergar representaciones teatrales de forma estable.

Teatro inglés. Construcciones circulares con un patio central donde se levantaba un escenario cuadrado, con dos o tres pisos de galerías, según el modelo de las posadas tradicionales.

Teatro francés. Antiguos locales destinados al juego de pelota (*jeu de paume*) de forma rectangular.

Teatro a la italiana. El público se situaba frente al escenario, en un patio de butacas en forma de herradura, alrededor del cual se levantaban varias plantas. Se impondrá en los siglos xviii y xix.