
EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS. TEMÁTICA Y PERSONAJES EN LA COMEDIA DEL SIGLO DE ORO

¿QUÉ ES EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS?

- Es un texto escrito compuesto de 389 versos endecasílabos en estrofas de longitud irregular.
- No es un texto científico, sino un poema de circunstancias: un discurso académico con toques de humor.
- Fue compuesta en 1609 para ser leída en la “Academia de Madrid” y editada ese mismo año en su libro “Rimas”.
- Exposición de ideas lopistas sobre la teatralidad y su nueva forma de hacer teatro.

EL SIGNIFICADO DE SU TÍTULO

- **ARTE** eran las normas de Aristóteles, pero es adjetivado como **NUEVO**: se va a referir al arte dramático imperante . Este **ARTE NUEVO** nace fuera **de todas las normas de los preceptos** de los clásicos
- **HACER COMEDIAS**, y no dramas, que era lo clásico.

TEATRO PARA EL PUEBLO

En el *Arte nuevo* Lope intenta defender un teatro basado en el gusto de la época, pero sin enfrentarse para ello con la tradición académica; declara conocer la *Poética* de Aristóteles e incluso afirma haber compuesto seis comedias según las unidades; pero, viendo que los tiempos reclamaban un tipo de espectáculo diferente al de los antiguos, Lope intenta interpretar los gustos, sentimientos y valores del público. Compone su teatro de acuerdo con el tiempo que le ha tocado vivir.

*« Y quando he de escribir una comedia,
encierro los preceptos con seis llaves;
saco a Terencio y a Plauto de mi estudio
para que no 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. »*

*« que quien con arte ahora las escribe
muere sin fama y galardón; que puede,
entre los que carecen de su lumbre,
más que razón y fuerza, la costumbre».*

ESTRUCTURA DEL POEMA

- 1.- una parte prologal (156 primeros versos); *captatio benevolentiae*
- 2.- una parte doctrinal (versos 157 a 361);
- 3.- una parte epilodal (versos 362 a 399).

CONCEPTO DE TRAGICOMEDIA

- La tragicomedia aúna reyes y villanos, lo trágico y lo cómico, lo grave y lo ridículo

" lo trágico y lo cómico mezclado

(...)

*harán grave una parte, otra rídícula,
que aquesta variedad deleyta mucho,
buen exemplo nos da naturaleza,
que por tal variedad tiene belleza"*

-
- La comedia nueva es la imitación de las acciones de los hombres y sus costumbres (verosilimitud)

*« Ya tiene la comedia verdadera su fin propuesto como todo género de poema o poesis, y este ha sido **imitar las acciones de los hombres y pintar de aquel siglo las costumbres**».*

*« Por eso Tulio las llamaba **espejo de las costumbres, y una viva imagen de la verdad**, altísimo atributo».*

LAS UNIDADES

- Lope rompe con la regla de las tres unidades de los neorristotélicos, pero sí habla de la unidad de acción.

*« Adviértase que **sólo** este sujeto
tenga una acción, mirando que la fábula
de ninguna manera sea episódica,
quiero dezir inserta de otras cosas
ni que de ella se pueda quitar miembro
que del contexto no derribe el todo».*

Establece dos líneas de acción paralelas: la de los personajes elevados y la de los vasallos, que están vinculadas entre sí.

-
- Respecto a la unidad de tiempo, no la admite, y establece la distinción entre comedia de costumbres y comedia histórica.

« No ay que advertir que pase en el período de un sol, aunque es consejo de Aristóteles, porque ya le perdimos el respeto quando mezclamos la sentencia trágica a la humildad de la baxeza cómica; passe en el menos tiempo que ser pueda, si no es quando el poeta escriba historia en que ayan de pasar algunos años».

En cuanto a la unidad de lugar, la obra puede abarcar años y desarrollarse en sitios muy distintos.

'LA DIVISIÓN DEL DRAMA

- A pesar de que Cervantes se atribuye el mérito, fue Lope quien deja definitivamente fijada la estructura de tres actos o jornadas, como se venía haciendo en España varias décadas.

« Y en tres actos de tiempo le reparta». (...)

**« En el acto primero ponga el caso,
en el segundo enlace los sucesos,
de suerte que, hasta el medio del tercero,
apenas juzgue nadie lo que pasa».**

EL LENGUAJE

- Se debe evitar el cultismo raro. La obsesión de Lope es conseguir la máxima naturalidad y verosimilitud.

« Guárdese de impossibles, porque es máxima que sólo ha de imitar lo verosímil».

*« **Si hablare el rey**, imite cuanto pueda **la gravedad real**; si el viejo hablare, procure una modestia sentenciosa; describa **los amantes con afectos**».*

LA MÉTRICA

- Lope impuso la polimetría, adecuando el metro y la estrofa a la situación de cada personaje.

*« **Acomode los versos** con prudencia
a los sujetos de que va tratando:
las **dézimas** 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**»*

-
- **EL ROMANCE** conviene para la **narración de hechos que no suceden en escena** y que cuenta un personaje. Se usará en el monólogo, en el párrafo largo, en la exposición del personaje, en la narración, en el relato de las hazañas de aquél y en el diálogo.
 - **La OCTAVA** se emplea cuando la narración se refiere a **hechos solemnes**.
 - **La DÉCIMA** se presta muy bien a **la disertación** o el monólogo, portadores de un contenido filosófico o profundo.
 - **EL SONETO** se utiliza en situaciones de soledad del personaje
 - **La LIRA**, por su valor sentimental, se adopta para **diálogos apasionados o situaciones de melancolía**,
 - **La SILVA** es propia de **la congoja, la inquietud**, el desequilibrio anímico y la amargura.
 - **EL TERCETO** es la forma métrica apropiada las **reflexiones y monólogos serios**.
 - **La REDONDILLA** se usa en los **diálogos de tipo amoroso**, en las argumentaciones y en las situaciones chistosas.

LAS FIGURAS RETÓRICAS

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.

TEMÁTICA

- Los temas que más gustan al público de su época son "**los CASOS DE HONRA**" y las "**ACCIONES VIRTUOSAS**"

« Los casos de la honra son mejores porque mueven con fuerza a toda gente, con ellas las acciones virtuosas, que la virtud es dondequiera amada pues 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.».

EXTENSIÓN DE LA COMEDIA

- Parece quedar establecida en unos mil versos por acto, con lo cual suman tres mil.

*"Tenga cada acto quatro **pliegos** solos,
que **doze** están medidos con el tiempo
y la paciencia del que está escuchando».*

UN APUNTE SOBRE EL VESTUARIO

Los trajes nos dijera Julio Pólux,
si fuera necesario, que, en España,
es de las cosas bárbaras que tiene
la comedia presente recibidas:
sacar un turco un cuello de cristiano
y calzas atacadas un romano.

PERSONAJES EN LA COMEDIA DEL SIGLO DE ORO

- El teatro de acción fue un teatro que no pretendió ser psicológico sino de acción.
- Personajes básicos, que se repiten en sus rasgos más esenciales en todas las comedias:
 - El rey y la concepción política del momento: es un vice-Dios en la tierra. Imparte justicia ante los desmanes de la nobleza. Factor propagandístico del teatro de Lope.
 - El poderoso: fuerza destructora que rompe la armonía entre nobleza y pueblo.
 - El caballero: puede ser el padre, el esposo, el hermano o el galán. Su misión es restaurar el honor.

-
- El galán y la dama: ambos marcan el eje central de la intriga, a través de su relación celos-amor-honor.
 - El gracioso: origen en el coro del teatro griego, sirviendo de enlace entre el público y la escena. También cumple la función de espejo del galán de quien suele ser confidente.
 - La criada: compañera de la dama, encubridora de sus amores, consejera astuta, y a veces enamorada del gracioso.

ESCRITORES CRÍTICOS AL ARTE NUEVO.

- Hay muchos autores críticos a los preceptos lopistas como Suárez de Figueroa, Villegas, Argensola, López de Vega y otros clasicistas del siglo XVII
- Cervantes defiende el teatro prelopista en “El Quijote”