

Roger Smith
Spanish F3334x, Dr. Florit
October 22, 1975

A

Lope is a huge inception; Calderon and Tirso de Molina, Alarcón, De Castro have made their enduring reputations solely by finishing what Lope had neglected to bring to perfection. They may excel him in careful workmanship, never in dramatic energy.

-- Ezra Pound

Me encuentro perplejo al confrontar por la primera vez el teatro clásico español. Deben impresionarle a uno las obras de Lope y Calderón, de modo que no es fácil atacarlas. Hay que admirarlas sobre todo, y es la admiración que domina de todas las primeras impresiones. La fuerza natural de la poesía de Lope, la estructura ingeniosa de la obra calderoniana: ¿cómo se pueden analizar de una manera conclusiva? Es como si se encontrara con una montaña grande o un gran catedral no vistas hasta ahora y se hubiera de expresar en algunas palabras el efecto suyo sobre sí.

De todas maneras, intento yo dar las reacciones más elementales que tuve al leer estas comedias, las impresiones más salientes que saco yo de ellas. Sobre todo, me impresionó muchísimo la diferencia entre el estilo supremamente natural de Lope y el mucho mas intrincado y elaborado de Calderón. Bajo este respecto, prefiero a el de Lope, -- cosa de preferencia

personal -- y, de todas maneras, la poesía calderoniana me pareció mucho más difícil de comprender (aun con conocer las palabras). Sin embargo, lo importante, creo, es indicar que los dos estilos caben, en los dos casos, excepcionalmente bien con la comedia en cuestión. "Fuente Ovejuna", que me recuerda de los poemas épicos de la tradición homérica, se trata de una lucha externa contra la injusticia, de valores tradicionales, como el honor, la venganza, la lealdad. No hay en esta obra lucha interior. "La Vida es Sueño", en cambio, se trata -- en la tradición clásica -- de problemas filosóficos y del dilema del hombre ^{de} resolverlos y adaptarse al destino. No hay protagonista en "Fuente Ovejuna" -- mejor dicho, no hay protagonista individual, pues el pueblo es el protagonista colectivo -- mientras que, en "La Vida es Sueño", Segismundo desempeña el papel central y pasa por conflicto interior en que se esfuerza ^a controlar sus emociones, hasta que aprende ^a vencerlas (Clotaldo también sufre lucha dentro de sí por no poder decidir si debe liberar o no a su hijo). No hay soliloquios en "Fuente Ovejuna", o, si hay, son verdaderamente discursos en que una persona se dirige a una otra para convencerla de la necesidad de conseguir algún fin ^o otro, discursos bastantes sencillos de significación clara y directa, en los que se expresan sentimientos más o menos puros (como el por medio del que Laurencia desafía a los hombres y les exhorta ^a vengarse contra ellos), a la vez que "La Vida es Sueño" consiste de soliloquios

en que un personaje ^{de} debate con sí mismo o trata de justificar sus acciones (fijense en el soliloquio de ^{Basilio} Clotaldo al principio de la obra, en que se esfuerza ~~la~~ justificar haber encarcelado a Segismundo desde su infancia y su propósito ^{de} darle ahora la oportunidad de reinar, o en los varios soliloquios de Segismundo sobre el tema de la vida como sueño o su deber hacia Rosaura, por ejemplo). El argumento de "Fuente Ovejuna" se desarrolla naturalmente, directamente; no se necesita un estilo complicado. Habría escrito Lope esta obra, =me imagino, rápidamente; hubiera sido como si la obra manara de su pluma, brotara de una manera natural. Pero, en el caso de "La Vida es Sueño", es muy obvio que el autor ha ^{reflexionado} (reflejado) mucho (no niego que Lope lo hizo también, pero el estilo da una impresión de haber planeado menos), ha arguido mucho con sí mismo sobre la cuestión del libre albedrío así ^{bien} que la resolución conveniente de la comedia, y esta lucha filosófica se manifiesta en la poesía enrollada de Calderón.

Otra cosa que tengo ganas de discutir es los argumentos ~~ret-~~pectivos de las obras, como se desarrolla el hilo ~~del~~ narrativo y los problemas centrales subyacentes. Aunque el argumento de "La Vida es Sueño" es, sin duda, mucho más intrincado, el de "Fuente Ovejuna" también es bien desarrollado. Hay dos tramas en "Fuente Ovejuna": primero, la lucha del pueblo contra ^{la} tiranía y, segundo, el amor de Frondoso y Laurencia (no me parece que la de Frondoso y Laurencia es suficientemente bien desarrollada, pero

podría ser resultado esto de haber leído no más que selecciones de la obra). De todas maneras, las dos historias se paralelan bien; no hay conflicto ni confusión entre sí. Al final de la obra, hay una doble resolución: la unión de Frondoso y Laurencia y el triunfo del pueblo. En "La Vida es Sueño", hay dos argumentos sobresalientes, o, mejor dicho, dos problemas filosóficos que han de resolverse. El primero es el del libre albedrío en oposición al hado; el segundo (argumento secundario, creo, a pesar del título de la comedia) es el de la relación entre la ilusión y la realidad, o la vida y la muerte. Me parece que ^{Calderón} Lepe no desarrolla suficientemente este segundo tema, o, por lo menos, que no es clara la correlación entre el primero y el segundo. Para mí, era difícil seguir el ir y venir entre los dos problemas que se personifican en Segismundo: la lucha contra las predicciones de las estrellas (que resulta en la lucha de Segismundo para vencerse y controlar sus impulsos naturales) y la confusión de Segismundo sobre la cuestión de si esta vida es sueño o no. Parece que a cada uno de los dos problemas Calderón ofrece una respuesta calificada, aunque muy general en su aplicación y en lo que implica. En primer lugar, se sugiere que el hombre puede vencer el hado si usa de su propia razón para controlar sus impulsos primitivos; en cuanto a la vida como sueño, se implica que aunque la vida lo es con respecto a la muerte, hay que vivir este "sueño" como si fuera la única realidad, de la óptima manera

posible, puesto que tenemos todos nosotros que ser juzgados por ^{nuestros} hechos al "despertar" al momento de morir.

Por fin, quiero mencionar la cuestión de personalidad en estas obras. Supongo que es más o menos evidente, pero una cosa que me apercibió es la ausencia de carácter bien desarrollado (creo que la personalidad es más bien desarrollada, por comparación, en las comedias contemporáneas de Shakespeare, pero Shakespeare era un tipo raro de genio y sus personajes acaso serían los primeros de complejidad psicológica más o menos moderna, y, por eso, la comparación puede ser injusta) en el teatro clásico, como se ejemplifica en estas dos obras. En Lope tenemos al "personaje" del pueblo y también el carácter rústico de los aldeanos. Las cualidades que distinguen a estos personajes de naturales alegres son las virtudes consagradas de odio a la injusticia, de defensa de la virtud, de venganza contra los tiranos, de lealdad al rey, de devoción al pueblo. Aunque hay en esta obra personajes de carácter noble, nadie se destaca a causa de cualidades interiores excepcionales. En "La Vida es Sueño", tenemos personajes de personalidad mucho más compleja. Pero no me parece que ^{seg.} Clotaldo aun es un personaje de carácter verosímil, sino un compuesto raro de tendencias contrarias -- medio hombre y medio fiera. Todos los personajes, así bien que los acontecimientos, de la comedia parecen bastante "inventados", aunque no es enteramente justo esta crítica . . . puesto que toda la obra

es, por definición, pura invención y hay que sacrificar en el teatro clásico el realismo para delinear claramente la idea central. De todos modos, en el teatro clásico, la personalidad no ya ha salido como preocupación central; son las cuestiones religiosas que aun dominan. Es la interacción de ideas, de puntos de vista irreconciliables, que tiene particularmente en la obra calderoniana importancia fundamental; los personajes son artefactos para la presentación de ideas.

Estas son unas ideas (de poca originalidad) más sobre el teatro de Lope y de Calderon.

Muy bien