

La comedia palatina del Siglo de Oro

CUADERNOS DE TEATRO CLÁSICO

31

Dirección

MIGUEL ZUGASTI

Edición

MAR ZUBIETA

MADRID, 2015

Primera edición: diciembre de 2015

© De los textos: los autores

© De las fotografías: los autores

© De la presente edición:
Compañía Nacional de Teatro Clásico
Príncipe, 14. 28012 Madrid

Diseño de cubierta: Macarena de Torres
Diseño de interior: Almudena García González

<http://teatroclasico.mcu.es>
<http://publicacionesoficiales.boe.es>

Síguenos:

facebook

twitter

Impresión: Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid

Dep. Legal: M-9081-1988
ISSN: 0214-1388
NIPO: 035-15-054-2

Índice

1. La comedia palatina del Siglo de Oro, un horizonte significativo Helena Pimenta, Directora de la CNTC	11
2. Presentación Miguel Zugasti, Universidad de Navarra.....	13
Deslinde de un género dramático mayor: comedia palatina cómica y comedia palatina seria en el Siglo de Oro.....	65
Miguel Zugasti Universidad de Navarra	
La comedia palatina en la gestación de la <i>comedia nueva</i>	103
Josefa Badía Herrera Universitat de València	
El género palatino en Lope de Vega.....	119
Eva Rodríguez García	
Lope de Vega y los colores de la retórica: <i>El poder vencido y amor premiado</i>	145
Jorge Checa University of California, Santa Barbara	
El juego del amor y de la ascensión social en la comedia palatina de Tirso.....	161
Ricardo Serrano Deza Université du Québec Trois-Rivières	

Moreto y la comedia palatina.....	209
	María Luisa Lobato Universidad de Burgos
Las comedias palatinas de Rojas Zorrilla y Enríquez Gómez.....	231
	Rafael González Cañal Alberto Gutiérrez Gil Universidad de Castilla-La Mancha
A vueltas con el género de <i>La vida es sueño</i> : comedia palatina seria.....	257
	Miguel Zugasti Universidad de Navarra
Modernización, dicción e interpretación: <i>El castigo del penseque</i> , de Tirso de Molina.....	297
	Javier Horno Gracia Compañía La Contrayerba

Deslinde de un género dramático mayor: comedia palatina cómica y comedia palatina seria en el Siglo de Oro*

Miguel Zugasti

Universidad de Navarra

1. DESLINDE DE LA COMEDIA PALATINA: LA VOZ DE LOS CREADORES

Hay que remontarse hasta los últimos años del siglo xvii o primeros del xviii para encontrar una tentativa de definición del género que hoy llamamos comedia palatina. Se localiza en el *Teatro de los teatros de los pasados y presentes siglos* de Bances Candamo (1662-1704), obra inacabada de preceptiva dramática que defiende la validez y decencia de las comedias modernas frente a las antiguas. Se discrimina aquí entre comedias «historiales» (o ejemplares) y «amatorias» (son «pura invención o idea sin fundamento en la verdad»). A su vez, las amatorias «se dividen en las que llaman *de capa y espada* y en las que llaman *de fábrica*». Hemos de entender *fábrica* en el sentido

* Este artículo reproduce, con añadidos y actualización bibliográfica, otro previo mío titulado «Comedia palatina cómica y comedia palatina seria en el Siglo de Oro» (2003).

de «idea fantástica» que da el *Diccionario de Autoridades* (1732), quien a su vez define —poco más abajo— *hombre de fábrica* como alguien «ingenioso y caviloso». Pues bien, aunque Bances Candamo no emplea el rótulo comedia palatina, su definición de las comedias de fábrica nos advierte que estamos hablando de la misma especie dramática:

Las de fábrica son aquellas que llevan algún particular intento que probar con el suceso, y sus personajes son reyes, príncipes, generales, duques, etc., y personas preeminentes sin nombre determinado y conocido en las historias, cuyo artificio consiste en varios acasos de la Fortuna, largas peregrinaciones, duelos de gran fama, altas conquistas, elevados amores y, en fin, sucesos extraños, y más altos y peregrinos que aquéllos que suceden en los lances que, poco ha, llamé caseros¹.

Quizás no sea del todo ocioso recordar que para cuando se escribió esto, la comedia barroca española (comedia nacional, comedia nueva o como se prefiera nombrarla) llevaba una centuria larga de intensa producción. De modo que el juicio de Bances Candamo es una buena radiografía del género en las postrimerías del barroco, pero no atiende —creo— a su origen en el último cuarto del siglo XVI ni a su evolución a lo largo del XVII. Tampoco se trata de un juicio absoluto, antes bien la crítica moderna (como se verá) ha hecho certeras precisiones que nos ayudan a ir configurando los límites y magnitud de la comedia palatina.

En interesante diálogo crítico con Bances, cabe aducir el testimonio de Tirso de Molina expresado en *Cigarrales de Toledo* (1624), obra de carácter misceláneo donde se incluyen novelas cortas, poemas, comedias, etc. El marco que abraza todo el contexto se ubica a orillas del Tajo, en cinco cigarrales (fincas de recreo) en donde se reúnen otros tantos días unos amigos para deleitarse con juegos literarios. Entre las representaciones teatrales que se ofrecen hay tres comedias, todas ellas, curiosamente, palatinas: *El vergonzoso en palacio*, *Cómo han de ser los amigos* y *El celoso prudente*. Al final de cada escenificación los concurrentes inician animado debate sobre los pros y contras de lo que acaban de ver, de donde se trasluce la opinión de Tirso sobre la comedia nueva (defensa apasionada de la misma) y, por ende,

¹ BANCES CANDAMO, *Teatro de los teatros*, p. 33. Las anteriores citas suyas también en la misma página.

su idea del subgénero de la comedia palatina al que se adscriben las tres piezas. Igual que en Bances, queda claro que Tirso no califica sus obras de «palatinas» (marbete que ha propugnado la crítica siglos después), pero al emitir sus juicios sobre dichos textos y no otros, en el fondo está delineando los márgenes del género.

Tras la puesta en escena de *Cómo han de ser los amigos*, el diálogo entre los espectadores se centra en torno a los malos actores y cómo por sí solos son capaces de arruinar una buena obra: «Muchas comedias —dijo don Alejo— han corrido con nombre de disparatadas y pestilenciales, que, siendo en sí maravillosas, las han desacreditado los malos representantes»². El debate que sucede a *El celoso prudente* es más interesante para nuestro análisis: se insiste dos veces en que el teatro ha de servir ante todo de entretenimiento³, lo cual no anula otra función añadida como es la de enseñar o aleccionar:

Aquí pueden aprender los celosos a no dejarse llevar de experiencias mentirosas; los maridos, a ser prudentes; las damas, a ser firmes; los príncipes, a cumplir palabras; los padres, a mirar por la honra de sus hijos; los criados, a ser leales; y todos los presentes a estimar el entretenimiento de la comedia⁴.

Para compatibilizar ambos objetivos, el dramaturgo debe armonizarlos con ingenio y sutileza, ha de *dorar la píldora* de sus enseñanzas, de modo que estas sean «consejos disfrazados» que *deleiten enseñando y enseñen dando gusto*. Todo ello en pro de una mejor recepción, para no aburrir o desanimar al público, ya que «las verdades que no se visten con metáforas ingeniosas y versos deleitables, dan en rostro y son dificultosas de digerir»⁵.

² TIRSO DE MOLINA, *Cigarrales de Toledo*, p. 449.

³ TIRSO DE MOLINA, *Cigarrales de Toledo*, pp. 497-498.

⁴ TIRSO DE MOLINA, *Cigarrales de Toledo*, p. 498.

⁵ TIRSO DE MOLINA, *Cigarrales de Toledo*, p. 498. Postura semejante seguirá defendiendo Tirso más de una década después, en la dedicatoria a D. Luis Fernández de Córdoba y Arce que abre *Deleitar aprovechando* (1635), donde se repite incluso la imagen de *dorar la píldora*. Ver mis comentarios y glosas al pasaje en ZUGASTI, «*El bandolero* de Tirso de Molina», pp. 115-126, y «Sobre la novela histórica de asunto hagiográfico», pp. 372-377.

De mayor enjundia son los comentarios que se hacen tras haber presenciado el montaje de *El vergonzoso en palacio*. Florit los ha sistematizado muy bien y me exime ahora de ser prolijo⁶, por lo que me limito a señalar los rasgos más destacables que, a ojos de Tirso, caracterizarían el género palatino:

- Presencia de algún personaje histórico que sirve de telón de fondo a la acción.
- El móvil de la acción principal es siempre el amor.
- Dualidad en la extracción social de los personajes: nobles (reyes, príncipes, duques...) junto a sus subalternos (criados, secretarios).
- Amor entre desiguales: una dama ilustre se enamora ciegamente de un subordinado suyo.
- La dama nombra secretario al galán para tenerlo más cerca.
- Ante la imposibilidad de hablar claro, la dama le declara su amor al secretario por enigmas (lenguaje no verbal, frases anfibológicas), no siempre fáciles de interpretarse.

Florit, repito, siguiendo la estela de Tirso, ha señalado estos elementos como constitutivos de la comedia palatina, a los cuales cabe hacer dos matizaciones, una de carácter particular y otra de carácter general:

- El desenlace de la obra dependerá del ingenio y resolución del secretario: si vence su inicial timidez, interpreta bien los enigmas y se atreve a declarar su amor a la dama, entonces habrá final feliz en boda (*Quien calla, otorga, El vergonzoso en palacio, El perro del hortelano*); pero si no supera su vergüenza o apocamiento, no logrará casarse con la pretendida dama y asistiremos a un final desilusionante, de tono descendente (*La ocasión perdida, El castigo del penseque*)⁷.
- Todos los rasgos enumerados por Tirso y luego reorganizados por Florit definen, sí, la comedia palatina, pero no en su totalidad, sino apenas las que pertenecen al reducido subgrupo de las comedias de secretario. O sea, la comedia palatina es una especie genérica

⁶ FLORIT, «*El vergonzoso en palacio*: arquetipo de un género».

⁷ Remito, para esta última interpretación, que la crítica no acepta de modo unánime, a ZUGASTI, «*La ocasión perdida* de Lope de Vega» y a la «Introducción» a mi edición de TIRSO DE MOLINA, *El castigo del penseque y Quien calla, otorga*, pp. 11-42.

muy amplia que integra otras subespecies menores como son las comedias de secretario (muy cultivadas por Lope de Vega y Tirso de Molina⁸), aunque hay muchas otras piezas dramáticas —las más— que son palatinas y que no se basan en la peculiar relación dama-secretario.

2. DESLINDE DE LA COMEDIA PALATINA: LA VOZ DE LOS CRÍTICOS

La crítica ha evolucionado mucho y ha necesitado la aportación de distintos estudiosos para ir fijando el concepto genérico de «comedia palatina», si bien queda todavía cierto camino por recorrer. Analizando a modo de ejemplo la obra de Tirso de Molina (con otros dramaturgos los problemas que surgen son de parecida índole), si nos ceñimos a este vago corpus de textos «palatinos», vemos que Muñoz Peña en el siglo XIX ya las llamaba «comedias palacianas», poniéndolas en relación con las novelescas, de carácter y de costumbres⁹. Hurtado y González Palencia repiten el término, conectándolo asimismo con las villanescas, novelescas y de intriga¹⁰. Guastavino Gallent, al tratar de las obras de amor y celos, discrimina entre comedias «palacianas», cortesanas y villanescas¹¹. Palomo las nombra a todas ellas de enredo, distinguiendo también entre «palaciegas», villanescas y cortesanas, lo que no quita para que a veces hable de «palatinas»¹². Maurel, desde otra perspectiva, las califica simplemente de «comedias fantásticas», uniéndolas a las villanescas y de capa y espada¹³. Tal vacilación terminológica tiende a uniformarse a partir de los trabajos que Weber de Kurlat dedica a

⁸ Ver por ejemplo los trabajos de SAGE, «The context of comedy»; HERNÁNDEZ VALCÁRCEL, «El tema de la dama enamorada de su secretario»; ZUGASTI, «De galán vergonzoso a galán ingenioso»; CATTANEO, «El juego combinatorio. Notas sobre “las comedias de secretario” de Lope de Vega».

⁹ MUÑOZ PEÑA, *El teatro del Maestro Tirso de Molina*, pp. 396-397.

¹⁰ HURTADO y GONZÁLEZ PALENCIA, *Historia de la literatura española*, pp. 673-683. En ediciones posteriores de su manual mantienen la misma denominación.

¹¹ GUASTAVINO GALLENT, «Notas tirsianas», pp. 101-102.

¹² PALOMO, «La creación dramática de Tirso de Molina», pp. 62-125 (reeditado en *Estudios tirsistas*, pp. 45-89).

¹³ MAUREL, *L'Univers dramatique de Tirso de Molina*, pp. 211-260 y 385-514.

Lope, quien deja bien acuñado el concepto de «comedia palatina»¹⁴. Existe alguna tentativa nominal posterior, como las de Wardropper (propone el término «comedia fantástica»¹⁵) o Dixon (habla de «comedia romancesca»¹⁶), que no han gozado de gran predicamento entre la crítica. Esta, por lo regular, sigue desbrozando la senda abierta por Weber de Kurlat y ha concedido carta de naturaleza al marbete «comedia palatina», según se desprende de los estudios de Oleza, Vitse, Arata, Zugasti, Florit..., y hoy por hoy el término es de uso común en los manuales recientes (Pedraza-Rodríguez, Arellano, Huerta Calvo)¹⁷.

Dicho lo cual, es lógico que para empezar a atisbar la morfología de la comedia palatina, haya que recurrir a los trabajos seminales de Weber de Kurlat, que trataremos de resumir en lo posible, complementándolos con reflexiones nuestras y de otros estudiosos.

1) Se puede decir que es punto pacífico de la crítica el hecho de incluir el género «comedia palatina» dentro de la corriente idealista, ilusionista o lúdica, donde se crea un clima de fantasía cortesana que da cauce a una larga serie de sucesos novelescos y galantes que son el eje de la acción dramática.

2) Para lograrlo, se «aleja lo que ocurre del *hic et nunc* del autor y su público»¹⁸: es decir, se persigue un doble distanciamiento de la acción, tanto en el plano temporal como espacial.

¹⁴ WEBER DE KURLAT, «*El perro del hortelano*, comedia palatina», «Hacia una morfología de la comedia del Siglo de Oro» y «Hacia una sistematización de los tipos de comedia de Lope de Vega».

¹⁵ WARDROPPER, «La comedia española del Siglo de Oro», p. 195, argumenta que esta comedia fantástica o romántica «no discurre sobre la vida cotidiana sino sobre el vuelo de la fantasía; no trata de lo posible sino de lo apenas concebible. Tal comedia debe disociar al espectador de los elementos burlescos, placenteros o inquietantes que contempla alejándolos de él en el espacio o en el tiempo».

¹⁶ DIXON, «*El vergonzoso en palacio* y *El perro del hortelano*: ¿comedias gemelas?», con muchas precauciones críticas, propone: «Si no temiera ser acusado de imperialismo verbal, osaría sugerirles otro nombre genérico: *comedias romancescas*. Se viene reconociendo desde hace bastantes años que la recta comprensión de la universalidad de muchas obras españolas medievales y renacentistas ha sido dificultada por la falta en el castellano de un vocablo que expresara lo que en inglés se entiende por *romance*» (cita en p. 75).

¹⁷ Remito a la bibliografía final para las entradas respectivas de todos estos autores.

¹⁸ WEBER DE KURLAT, «*El perro del hortelano*, comedia palatina», p. 363.

- 2a) En el primer caso, la comedia palatina puede instalarse bien en una total atemporalidad (*La señora y la criada*, *El acaso y el error*, de Calderón¹⁹), o bien en una época lejana, remota (se suele evocar, como en especie de nebulosa, a un pasado vagamente ubicable en los siglos XIV-XV). Un buen ejemplo de la segunda variable lo observamos en *El vergonzoso en palacio*, donde aparece una carta del duque de Avero fechada el doce de marzo de 1400, cuando la historia nos dice que el ducado de Avero se fundó en tiempos del rey Juan III de Portugal (1521-1557). Con todo, la casuística es amplísima y nunca faltarán las excepciones que confirmen la regla: así, el díptico tirsiano de *El castigo del penseque* y *Quien calla, otorga* no se retrotrae al pasado, sino que fija su cronología interna en el momento exacto de escritura y/o representación en los corrales, con fugaces menciones al *Quijote*, a la recién remodelada Plaza Mayor de Madrid, etc.
- 2b) En el segundo caso, los personajes se mueven en lugares (espacio dramático) cuya marca principal consiste en estar fuera de Castilla: pueden ser Portugal, Cataluña, Aragón, Navarra o Galicia, pero hay una clara tendencia hacia otros más distantes como Nápoles, Parma, Mantua, Ferrara, Bretaña, Flandes, Bohemia, Polonia, Hungría... Puede, incluso, tratarse de un nombre imaginario, convenientemente poetizado: Belflor, Belpáis, Floralba, Albaflor, Mirafior, Valdeflores...

3) Ambos mecanismos de alejamiento del *hic et nunc* del dramaturgo contribuyen a afianzar la visión global de sublimación de la realidad propia del género, a la vez que activan un cierto componente exótico cuyo fin es atraer —por aquello de la novedad— la atención del espectador. Pero tan importante como esto es que tal toma de distancia permitirá a los dramaturgos abordar con una mayor libertad temas y episodios (no siempre aiosos) acaecidos a reyes, duques u otros altos personajes, sin levantar suspicacias ni peligrosas analogías entre el poder establecido o los nobles de la época:

¹⁹ ROMERO BLÁZQUEZ, «*La señora y la criada*» y «*El acaso y el error*». *Dos comedias palatinas*, p. 10.

El poeta se permite libertades que son posibles por esa fijación no-española: traiciones, engaños, falsas acusaciones, amenazas de muerte, muertes decretadas por un príncipe arbitrario que luego se arrepiente, amores que implican amplia desigualdad social y que terminan en feliz matrimonio, etc., etc., todo lo cual tiene como consecuencia desde el punto de vista morfológico el que ciertas secuencias sean propias de estas comedias palatinas, en tanto que otras pueden ser comunes con la española de costumbres²⁰.

4) Otra característica del género palatino es que sus protagonistas pertenecen, de un lado, a la realeza o a la más alta nobleza (reyes, príncipes, duques, marqueses, condes...) y, de otro, a las gentes subalternas con las que traban contacto diario (pastores, jardineros, criados, secretarios, damas de compañía...). Debido a esta doble extracción de los personajes, a menudo la peripecia (y la tensión) gira alrededor del problema de la desigualdad social o estamental de unos y otros, reservándose el poeta hasta el final la revelación de si dicha desigualdad es verdadera o solo aparente (anagnórisis). Resulta así que la comedia palatina es proclive a los juegos de ocultamiento de personalidad, las máscaras y los fingimientos. La casuística es muy amplia: unas veces el afectado (por lo regular un galán joven) desconoce que procede de alta cuna y cree ser un villano o humilde pastor (surge de inmediato el conflicto entre su aspecto rústico y el alma noble que le anima); otras veces oculta su identidad por estrategia, para eludir una persecución, un destierro o incluso para iniciar un galanteo bajo un yo fingido; otras veces, en fin, la nueva personalidad se sustenta en un formidable engaño, rompiendo todos los moldes y convenciones posibles (caso de Teodoro en *El perro del hortelano*).

Hay cuatro rasgos más del género que están en relación directa con el estatuto de los personajes principales:

5) El primero tiene que ver con el rótulo «comedia palatina» que venimos manejando: si los protagonistas son príncipes, duques, marqueses o condes, por lógica el espacio habitual (espacio escénico) en el que se moverán es el de sus respectivas cortes (se ha hablado también de «comedia cortesana» como sinónimo de comedia palatina), y más en concreto todavía

²⁰ WEBER DE KURLAT, «Hacia una sistematización de los tipos de comedia de Lope de Vega», p. 871.

el de sus palacios y dependencias, tales como habitaciones, salón del trono, terrero exterior, jardín, torre o prisión, etcétera²¹.

6) En segundo lugar cabe decir que la dimensión lúdica y fantástica de estas piezas no anula el que haya algún tipo de nexo, muy sutil, con la historia, según avanzó el propio Tirso en sus comentarios sobre *El vergonzoso en palacio* (ver *supra*). De ningún modo son comedias históricas, pero muchos de estos personajes, por su extracción noble (el duque de Avero en *El vergonzoso en palacio*, don Gabriel Manrique en *Amar por señas...*), evocan levemente a algún antepasado histórico, lo cual acentúa la impresión de distanciamiento radical entre el ayer de los actantes y el hoy del público. Aun así, no faltan textos donde el global de los personajes son completamente ahistóricos.

7) El tercer rasgo apunta hacia la particular onomástica de los protagonistas señoriales, que ha de estar acorde con su rango: abundan las Serafinas, Rosauras, Porcias, Teodoras, Madalenas, Auroras, Alejandras, Lisenas, Leonoras, Clemencias, Estelas, Isabelas, Sirenas, Clavelas...²² y los Fadriques, Enricos, Segismundos, Fisbertos, Armestos, Mauricios, Rogerios, Prósperos, Otones..., nombres todos con ribetes altisonantes —a veces ecos caballerescos— que se salen de lo cotidiano.

8) En cuarto lugar llama nuestra atención cómo en medio de ese universo no castellano en que se mueve la comedia palatina, en muchos casos (de modo especial en las comedias cómicas de tema amoroso: ver *infra*, puntos 11 y 12), el protagonista masculino o galán principal es un español que llega solo (con la única compañía de su lacayo) a tierras extranjeras, donde pronto hallará oportunidad de medro. Este joven español (a veces

²¹ Para el dilatado uso que Tirso y Lope conceden en sus comedias al jardín remito a ZUGASTI, «El jardín: espacio del amor en la comedia palatina» y «El espacio escénico del jardín en el teatro de Lope de Vega». Por su parte, LOBATO analiza las comedias de Moreto («Jardín cerrado, fuente sellada»: espacios para el amor en el teatro barroco») y SOCHA los dramas de Calderón (*The Garden Motif in Calderonian Drama*).

²² Lo cual da pie a que Ramón de la CRUZ, bien avanzado el siglo XVIII, deslice algún chiste al caso como este: «GRANADINA: ¡Clara, Lucía! ¿En qué historia / política ni profana / ha encontrado usted esos nombres? / BASTOS: Una oreja delicada / padece furiosamente / con apelación tan charra. / Aquellos nombres de Aminta, / Amarilis, Adelaida, / Florelinda, Clorilene, / Aganipe y Belisarda / sí que son lindos» (*Las preciosas ridículas*, en *Sainetes*, vol. I, p. 410).

un príncipe, pero más a menudo un noble medio-bajo que busca el ascenso social) gusta de exhibir su ingenio y galanura por las cortes europeas, cautivar a las damas principales y casarse con la mejor de todas. Tal y como dice una dama de Tirso: «¿Qué no rinde y vence / la gala y valor de España?»²³. Ejemplos al caso pueden ser don Juan de Mendoza en *Del mal lo menos* y su homónimo en *El guante de doña Blanca* (Lope); don Rodrigo Girón en *Quien calla, otorga*, don Pedro de Castilla en *Amor y celos hacen discretos*, don Felipe en *La fingida Arcadia* (Tirso); César en *Nadie fie su secreto*, Enrique en *El encanto sin encanto* (Calderón), etc. Interpreto esto como una marca de españolismo, una reivindicación de lo hispano que, a la vez que conquista reinos y ciudades por medio mundo, hace lo propio con las mujeres de la alta nobleza europea, en lo que sin duda es un guiño que busca el aplauso cómplice del público, satisfecho de ver cómo sus compatriotas triunfan en todos los frentes²⁴. Es rasgo muy repetido, sí, pero no excluyente ni de obligada presencia (*La señora y la criada*, *El acaso y el error*, *La vida es sueño*)²⁵.

9) En lo atañadero a las tres unidades clásicas, se puede afirmar que la comedia palatina, como en general toda la comedia barroca, mantiene la unidad de acción²⁶. Se aprecia asimismo una tendencia a respetar las unidades

²³ TIRSO DE MOLINA, *El castigo del penseque*, vv. 2167-2168.

²⁴ Buena prueba de ello tenemos en *El castigo del penseque*, donde ante el inicial fracaso amoroso de don Rodrigo Girón, el público, insatisfecho por la derrota del galán, exigió a Tirso una enmienda de la situación, la cual fue satisfecha con una segunda parte, *Quien calla, otorga*, en la que don Rodrigo alcanza la mano de una marquesa (ver ZUGASTI, «Introducción» a la edición de ambas comedias, pp. 42-54). En Lope de Vega contamos con el ejemplo de *La ocasión perdida*, donde don Juan de Haro desperdicia la oportunidad de casarse con la princesa de Bretaña; no sabemos cómo recibió el público el desenlace de esta comedia (presumimos que mal), pero desde luego Lope no repitió más la fórmula de hacer fracasar al galán español en sus conquistas amorosas (ver la citada «Introducción» de ZUGASTI, pp. 16-20, o también «*La ocasión perdida* de Lope de Vega»).

²⁵ ROMERO BLÁZQUEZ, «*La señora y la criada*» y «*El acaso y el error*». *Dos comedias palatinas*, p. 11.

²⁶ Recuérdese el consejo de LOPE en su *Arte nuevo*, vv. 181-187: «Adviértase que solo 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»; o esta reflexión de CASCALES, *Tablas poéticas*, p. 206: «La fábula es una, entera y de justa grandeza. Esto ni más ni menos importa a la fábula cómica, que no pueda el cómico abrazar más que una acción de una persona fatal (persona fatal es aquella a quien principalmente mira la comedia), y esta acción debe ir acompañada de otras para ornato y engrandecimiento

de espacio y tiempo, entendidas estas en un sentido amplio (barroco y no clasicista). La unidad de lugar suele ceñirse bien a las inmediaciones de una corte cualquiera, o bien a los contornos de un ducado, marquesado, condado..., con una oscilación muy medida entre los espacios palatinos interiores o anejos (terrero, jardín) y los espacios rústicos exteriores (poblados, aldeas, campiña). Los actantes —en beneficio de la verosimilitud— se mueven entre unos sitios y otros con fluidez, quedando claro que campos y villas no distan mucho de la corte. La unidad de tiempo oscila entre los tres y diez días, sin ser raros los saltos cronológicos de varios meses o años, por lo regular ubicados en los entreactos.

10) El elemento del enredo tiene una importancia capital en la comedia palatina, coadyuvado por la concreción espacio-temporal. Los personajes dirimen sus diferencias (amorosas sobre todo, pero también políticas, de honor, de amistad...) en un espacio muy estrecho y en breve lapso de tiempo, con lo cual los dramaturgos no dudan en servirse del enredo para dinamizar sus peripecias, provocar el suspense y lograr que el espectador se apegue a las tablas: abundan los disfraces, ocultamientos o trueques de personalidad, escenas nocturnas, juegos de bilingüismo, hay intercambio de prendas de amor (cartas, cintas, pelo, cadenas, espejos...) que son proclives a equivocar su destinatario; a veces (pero nunca con exceso) se recurre a ciertos efectos tramoyísticos, etc. Según sea el grado de intensidad con que el poeta aplica los lances de enredo —con marcado gusto por la sobredosis de confusiones y casualidades—, pudiera PARECER que la acción abandona la senda de la verosimilitud y se adentra en el terreno de lo inverosímil. Pero no hay tal. Lo que en realidad ocurre en estas peripecias de intrincado enredo es que la aparente inverosimilitud se queda en el plano EXTERNO de los textos; el dramaturgo siempre busca lo sorprendente y artificioso, en efecto, pues su objetivo es cautivar al auditorio y provocar una sensación final de admiración al ver que tras un cúmulo de enredos se llega a una solución feliz. No se trata aquí de lo inverosímil disparatado, antirrealista, que puede desquiciar una obra y del que el Pinciano aconseja huir²⁷; la inverosimilitud a que nos

suyo, atadas con ella con los lazos del verisímil posible y necesario, y de tal modo entre sí vinculadas que si una parte destas se quitase o mudase, quede el todo desbaratado y manco. Así que la fábula cómica consta de la principal acción y de episodios».

²⁷ LÓPEZ PINCIANO, *Filosofía antigua poética*, p. 172: «La fábula es imitación de la obra. Imitación ha de ser, porque las ficiones que no tienen imitación y verosimilitud, no son fábulas, sino disparates, como algunas de las que antiguamente llamaron milesias, agora

referimos solo afecta a la epidermis de la pieza: en el fondo es pura y simple DISIMILITUD que se asienta en la mente del espectador y le hace darse cuenta de que eso que contempla y aplaude no es la verdad de cada día, la de tejas abajo. Si saltamos ahora al plano interno de la comedia, a su funcionamiento dramático, vemos que este no se resiente por ello, antes bien sobrevive una verosimilitud INTERNA que dota de sentido pleno a la cadena de sucesos, de modo que cuanto más trabados estén mejor funcionarán sobre las tablas²⁸. Esta distinción entre verosimilitud interna y externa es clave para nuestro posicionamiento crítico, en línea con lo marcado por Pozuelo Yvancos, para quien la verosimilitud va

ligada al concepto de lógica interna de la acción, de trabazón de los sucesos unos con otros, de encadenamiento causal [...]. Lo verosímil no se ejecuta solo en el orden externo de relación acción-realidad histórica (o naturaleza), sino asimismo en el orden interno de la lógica del discurso como una *ausencia de contradicciones* [...], una trabazón coherente de causas y efectos, antecedentes y consecuencias²⁹.

En las comedias de enredo prima la acción sobre cualquier otro elemento, y si a ello unimos la ley de economía dramática, entonces observamos que el poeta no tiene tiempo para que los jóvenes se conozcan, se enamoren poco a poco, se traten, aparezcan en sociedad, hagan proyectos de boda... No hay nada de esto, lo que hay es enamoramiento repentino, flechazo (lo cual es muy verosímil, dicho sea de paso), dudas, problemas. El torrente de lances que esto acarrea, la sobredimensión de la acción, pueden parecer inverosímiles, pero es una impresión que, aun siendo real, se queda en el plano externo o epidérmico; la lógica interna de las comedias, su trabazón en un todo unitario y bien orquestado, no se resienten en absoluto: en las buenas comedias de enredo queda a salvo la verosimilitud interna que propicia una correcta intelección por parte del auditorio. Como ya he dicho en otra parte, el enredo es inherente a la comedia en sí, no es privativo de

libros de caballerías, los cuales tienen acaecimientos fuera de toda buena imitación y semejanza a verdad».

²⁸ ZUGASTI, «En torno al criterio de verosimilitud en las comedias de secretario de Tirso de Molina», en especial pp. 227-229.

²⁹ POZUELO YVANCOS, *Del formalismo a la neorretórica*, pp. 156-157.

ningún género, pero los dos que con mayor profusión se sirven de él son la comedia de capa y espada y la palatina (más la primera que la segunda)³⁰.

11) Un género tan prolífico como el de la comedia palatina está abierto a todos los temas, subtemas o motivos imaginables. Dicho esto, un tema que nunca falta es el erótico amoroso, generador de innumerables conflictos y tensiones entre los personajes. Otros temas presentes son los relacionados con cuestiones de política (buen o mal ejercicio del gobierno), poder (motivo de la inestabilidad de la fortuna, privanza), honor, amistad, etc. Tal y como recordó Parker en un célebre estudio, el tema prima sobre la acción y es el que confiere unidad dramática a la comedia³¹, de modo que identificar bien el tema principal de una obra nos ayudará a su intelección y, si fuere el caso, también a su clasificación genérica. Considero esto de vital importancia, ya que hay muchas comedias palatinas donde el problema amoroso (sin llegar a desaparecer del todo) cede espacio a otros asuntos mayores como los que acabamos de apuntar. El predominio de unos temas sobre otros está en relación directa con el mayor o menor peso del enredo en la comedia: si el tema dominante es el amor entre galanes y damas, con los obstáculos inherentes y la superación —casi siempre— de los mismos, entonces el enredo gozará de una notable extensión; si el tema principal se adentra por los derroteros de la política, el ejercicio del poder, la honra conyugal, la amistad, etc., entonces el enredo tiende a disminuir bastantes enteros³².

La correcta selección del tema permite, además, individualizar algunos subgrupos dentro del macrogénero que es la comedia palatina, de modo que hay piezas de:

— **Secretario:** *Las burlas de amor*, *El secretario de sí mismo*, *El perro del hortelano*, *Las burlas veras*, *La hermosa fea*, *La vengadora de las mujeres* (Lope); *El silencio agradecido*, *Arminda celosa* (atribuidas a Lope); *El vergonzoso en palacio*,

³⁰ Ver ZUGASTI, «De enredo y teatro», pp. 109-118, así como SERRALTA, «El enredo y la comedia».

³¹ PARKER, «Aproximación al drama español del Siglo de Oro», pp. 331-334.

³² Con notables excepciones, por supuesto: *Amigo, amante y leal* (Calderón) es comedia seria de amistad con un intrincado enredo.

Amor y celos hacen discretos, El castigo del penseque, Quien calla, otorga (Tirso); *Nadie fle su secreto, El secreto a voces* (Calderón).

— **Juego de autoridades burlescas:** *Lo que está determinado, El príncipe inocente* (Lope), *Los propósitos* (anónima)³³.

— **Privanza:** *Privar contra su gusto* (Tirso).

— **Honor conyugal:** *La batalla del honor, El saber puede dañar, Los torneos de Aragón, El molino* (Lope); *El celoso prudente* (Tirso).

— **Amistad:** *Cómo han de ser los amigos, El amor y el amistad* (Tirso); *Amigo, amante y leal* (Calderón); *El poder de la amistad* (Moreto).

12) La prelación de unos temas sobre otros nos permite constatar cómo hay una especie de gradación que va desde aquellas comedias en las que domina el tono cómico (son la mayoría), hasta aquellas otras en las que prevalece el tono serio. A consecuencia de esto podrían establecerse dos apartados más o menos diferenciables, para los cuales propongo la siguiente denominación: comedia palatina cómica y comedia palatina seria³⁴.

En ocasiones resultará difícil determinar los doce puntos en una misma comedia; por otra parte, según reza el viejo aforismo popular, no faltará la excepción que confirme la regla. No es necesario que se den los doce rasgos a la vez para distinguir una comedia palatina de otra que no lo es (aunque ello suceda a menudo), pero cuantos más aspectos concurren en un mismo texto, más seguros estaremos de poder incluirlo dentro del género en cuestión. Soy consciente de que el último punto, que no se puede disociar del penúltimo, es el más difícil de concretar y determinar, y el que genera mayores discrepancias críticas. A exponer mi visión del asunto dedico las páginas que siguen, para lo cual veo preciso remontarse a los primeros balbucesos de la comedia nueva.

³³ Estudia estos textos ARATA, «Comedia palatina y autoridades burlescas», agregando a la nómina *Las burlas de amor*, que ya hemos incluido en el grupo de las comedias de secretario.

³⁴ Ya avanzaba esta clasificación en trabajos míos previos: ZUGASTI, «De enredo y teatro», p. 121; «El jardín: espacio del amor», p. 593; «Comedia palatina cómica y comedia palatina seria en el Siglo de Oro»; «Mira de Amescua», p. 921.

3. POSIBLES ANTECEDENTES DE LO PALATINO

Algunos de los rasgos definitorios de la comedia palatina no eran nuevos en la escena española, sino que venían usándose en el último cuarto del siglo XVI por dramaturgos como Cristóbal de Virués, Jerónimo Bermúdez, Morales, Lupercio Leonardo de Argensola o Juan de la Cueva. Esto es, por los padres de la llamada tragedia del horror, quienes en su conjunto dedicaron numerosas piezas al espinoso tema del mal ejercicio del poder político, con marcada presencia de un rey tirano, dominado por sus pasiones, que con sus actos salvajes e incontrolados provoca la destrucción de la corte y, por ende, la suya propia. Es el caso de títulos como *La gran Semíramis*, *Atila furioso* (Virués), *Nise lastimosa* (Bermúdez), *Las traiciones de Pirro* (Morales), *Isabela*, *Alejandra* (Argensola) o la *Tragedia del príncipe tirano* (Cueva). Todas estas obras participan del criterio de alejamiento espacial y/o temporal de la acción respecto de la España de la época, que era la del final del reinado de Felipe II. Los tiranos o poderosos que llenan la escena con sus arbitrariedades, caprichos y asesinatos sin cuento, se localizan en países y épocas remotos, como por ejemplo la historia de Egipto (*Alejandra*), Asiria (*La gran Semíramis*), Colcos (*Tragedia del príncipe tirano*), Epiro (*Las traiciones de Pirro*), el reino de los hunos (*Atila furioso*), aunque también están presentes Portugal con la leyenda de doña Inés de Castro (*Nise lastimosa*) y Aragón en tiempos del dominio musulmán (*Isabela*). Ninguno de los dramaturgos implicados en este tipo de teatro vivía o representaba en la corte madrileña; tampoco recogían en sus obras anécdotas que pudieran identificarse con el monarca español, pero, como explica Hermenegildo, sí cabe apreciar en su conjunto una sutil aproximación a la política del momento:

No es necesario hacer aparecer en escena al rey Felipe II para llevar a las tablas el problema del abuso del poder que, de hecho, se percibía en algunas de las acciones mayores de su política. Los enfrentamientos ocurridos en la guerra de las Alpujarras, en los sucesos de Aragón, en la invasión de Portugal, etc., son signos de una concepción del estado centralizador, absolutista, que creó problemas y reacciones entre ciertos intelectuales y en una buena parte del pueblo de España. La lectura de las tragedias como lugares fingidos de la destrucción de la convivencia

ciudadana ayuda a comprender mejor las tensiones existentes en aquel reino, poderoso y frágil al mismo tiempo³⁵.

Un tema capital, latente en este tipo de piezas, es el de la justificación moral o no del magnicidio: ¿es legítimo dar muerte, por razón de estado, a un príncipe tirano que abusa de su poder, oprime a sus vasallos e incurre en los crímenes más horribles? La respuesta que extraemos de las obras citadas se orienta claramente en sentido afirmativo. Por esos años, además, la cuestión del tiranicidio y el derecho de resistencia de pueblos e individuos ante los atropellos de un rey despótico estaba en pleno auge³⁶, con decididas aportaciones de pensadores como Domingo de Soto y Juan de Mariana (partidarios del magnicidio, se aferran a la gran autoridad que es Santo Tomás de Aquino) o Fox Morcillo y Luis de Molina (es suficiente con el destronamiento). Las cosas cambiarían mucho en el reinado de Felipe III, sobre todo a partir de 1609, con la prisión del P. Mariana y la posterior condena de su obra³⁷, junto con la radical prohibición entre los jesuitas de defender la licitud del regicidio, sean cuales fueren las razones, pues ello atentaba contra el origen divino de los monarcas. Pero hasta entonces lo cierto es que nuestro teatro tiene abundantes ejemplos de tragedias políticas donde el tirano acaba muriendo, en pago por sus desmanes contra las personas y, sobre todo, contra el buen orden de la república, el respeto debido a las leyes y el recto ejercicio del gobierno.

Dramáticamente hablando, la crítica es casi unánime a la hora de tildar esta tragedia del horror de intento fallido, pues quizás por el excesivo apego a las reglas de la tragedia clásica no recibió el beneplácito del público; no obstante, su interés radica en que sirvieron de antesala para la comedia nueva del barroco, que evitaría repetir los mismos fallos (progresivo abandono de

³⁵ HERMENEGILDO, *El tirano en escena*, p. 13.

³⁶ Ver GÓMEZ-MORIANA, *Derecho de resistencia y tiranicidio*; DELGADO MORALES, *Tiranía y derecho de resistencia en el teatro de Guillén de Castro*; CRAPOTTA, *Kingship and tyranny in the theater of Guillén de Castro*; LAUER, *Tyrannicide and drama*.

³⁷ El escándalo estalló con un tratado donde el P. MARIANA responsabiliza a la corona de la devaluación de la moneda de vellón (*De monetate mutatione*, Colonia, 1609; hay traducción suya al castellano, que no la vio publicada en vida: *Tratado y discurso sobre la moneda de vellón que al presente se labra en Castilla y de algunos desórdenes y abusos*), pero afectó también a la obra que ahora nos interesa: *De rege et regis institutione*, 1598, que él nunca tradujo al castellano.

las reglas aristotélicas), a la vez que iban cambiando los tiempos y el enfoque de los temas se reorientaba en otra dirección: en el caso de la figura regia, Lope de Vega (y tras su estela el resto de dramaturgos barrocos) apuesta ya de modo decidido por dotarle de un estatus de divinización que le aleje de cualquier atisbo de crítica.

Estos cambios delatan un desgaste de la fórmula trágica y cómo fue preciso reacomodar los modelos dramáticos por otra vía menos *tremendista*, tal por ejemplo la de la tragicomedia. Arata y Oleza³⁸ han explorado con perspicacia la evolución del teatro español en la frontera entre el XVI y el XVII, hablando de la metamorfosis de la figura del tirano lascivo en la del príncipe galán y cortesano, o de la apertura hacia una «tragedia de final feliz»³⁹ (como lo son varias de Lope de Vega y Guillén de Castro), esto es, aquellas obras donde todo apunta hacia un desenlace fatal —que sería el más verosímil y lógico—, pero que a última hora se disuelve en un final atrágico donde el tirano se vence a sí mismo o es perdonado (*Carlos el perseguido*, de Lope; *Cuánto se estima el honor*, *La piedad en la justicia*, ambas de Guillén de Castro).

La dispar recepción que el público dispensó a la comedia y a la tragedia ya fue notada muy pronto por Bartolomé Leonardo de Argensola, quien en el «Prólogo» de *Isabela* (h. 1581-1584) enfrenta la comedia cómica (aplaudida por el vulgo) a la tragedia, apta para un auditorio culto y refinado:

Pues publicando yo que recitaba
Salcedo, no comedias amorosas,
nocturnas asechanzas de mancebos
y libres liviandades de mozuelas

³⁸ ARATA, *Miguel Sánchez il «Divino»*; OLEZA, «La comedia y la tragedia palatinas».

³⁹ Ver GARCÍA VALDECASAS, «La tragedia de final feliz: Guillén de Castro»; y, sobre todo, OLEZA, «La comedia y la tragedia palatinas», donde escribe: «El universo palatino se presenta bajo un aspecto dramático, ideológica y moralmente denso, en la gran mayoría de los casos ejemplar. Son tragedias puras, tragedias de final feliz o tragicomedias de perspectiva más dramática que cómica, nunca o casi nunca comedias puras» (cita en p. 239). Poco más adelante (pp. 247-248), este mismo crítico las identifica con las tragedias de «lieto fine» de que hablaba Giraldo Cintio (*Lettera o Discorso in torno al comporre delle comedie e delle tragedie*, 1545), o con las tragedias «moratas» de Alonso López Pinciano (*Filosofía antigua poética*, 1596).

(cosas que son acetas en el vulgo),
sino que de coturnos adornado,
en lugar de las burlas, os contaba
miserables tragedias y sucesos [...],
vosotros, por no ser amigos de esto,
vení a ver los trágicos lamentos
y la fragilidad de nuestra vida:
evidente señal de que sois tales
que discernís lo malo de lo bueno⁴⁰.

La misma oposición planteará varias décadas después, al dirigirle una epístola «A un caballero estudiante» (h. 1627) donde le advierte que será «de sabios admirado» si escribe tragedias, aunque por eso mismo verá «pospuesta / la aclamación del popular senado», que gusta más de lo cómico⁴¹. Precisamente Cervantes (*Quijote*, I, 48) nombra a Argensola y sus obras *Isabela*, *Alejandra* y *Filis* (esta última hoy perdida), informándonos de que «ha pocos años que se representaron en España tres tragedias que compuso un famoso poeta destos reinos, las cuales fueron tales que admiraron, alegraron y suspendieron a todos cuantos las oyeron, así simples como prudentes, así del vulgo como de los escogidos». La cita nos ubicaría más o menos hacia los años 1581-1585⁴², y el canónigo toledano, que es quien habla, observa cómo las comedias «que ahora se usan, así las imaginadas como las de historia, todas o las más son conocidos disparates y cosas que no llevan pies ni cabeza, y, con todo eso, el vulgo las oye con gusto». El canónigo ve, pues, con añoranza, que el vulgo va dando la espalda a las tragedias de cuño aristotélico y exige variar el rumbo.

Algo más tarde, hacia 1604, un aristotélico como Cascales, partidario del género trágico, no tiene más remedio que reconocer, por boca de Pierio, que «agora se me ha venido al pensamiento (no sé si es muy a propósito) cómo en España no se representan tragedias. ¿Es, por ventura, porque tratan de cosas tristes y somos más inclinados a cosas alegres?»⁴³. Su contertulio

⁴⁰ LEONARDO DE ARGENSOLA, «Prólogo» a *Isabela*, pp. 71-72.

⁴¹ LEONARDO DE ARGENSOLA, «A un caballero estudiante», p. 244.

⁴² ANDERSON y PONTÓN, «La composición del *Quijote*», p. CLXVIII.

⁴³ CASCALES, *Tablas poéticas*, p. 198. La obra se publicó en 1617, pero ya estaba acabada en 1604 y aprobada por la Universidad de Salamanca en 1605.

Castalio niega que sea por eso, pero en cualquier caso se evidencia que en los albores del XVII la tragedia se iba representando cada vez menos. El teatro profesional estaba sometido a las leyes del mercado y si había demanda de obras distintas, los dramaturgos habrán de satisfacerla, pues como bien dice Lope en su *Arte nuevo* (1609):

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 gusto⁴⁴.

Con esto trato de certificar que en la primera década del seiscientos: a) las tragedias van cediendo espacio en los escenarios a las comedias de final feliz; b) hay una transposición de la materia trágica hacia la ladera de la tragicomedia (o, mejor, de la comedia seria), para ir desembocando poco a poco en la comedia pura. La estadística al menos apoya tal itinerario de «destragedización», pues si para los dramaturgos de finales del quinientos la tragedia es el género rey, a partir del primer Lope y ya en todo el seiscientos dominará con creces la comedia cómica. Naturalmente, ello no supone la carta de defunción del género trágico, el cual sobrevivirá a lo largo de todo el barroco, ni tampoco implica una evolución lineal y progresiva al gusto de los taxonomistas, pero sí marca una tendencia que —con saltos adelante y atrás— se irá acentuando con el paso de los años, de modo que en las últimas décadas del XVII la tragedia es casi una *rara avis* frente al torrente cómico que lo inunda todo. Lope, Tirso o Calderón⁴⁵ nunca dejaron de escribir tragedias, unas veces inspiradas en la historia y otras no, pero desde luego fueron más fecundos en el ámbito cómico, en consonancia con el gusto que marcaban los nuevos tiempos.

⁴⁴ Lope de VEGA, *Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo*, vv. 45-48.

⁴⁵ Hablamos del Calderón seglar, antes de 1650, cuando escribía todo tipo de piezas para corral, y no del Calderón sacerdote que se especializa en los autos sacramentales y en las fiestas cortesanas.

4. DESDE LO PALATINO HACIA LA COMEDIA PALATINA (SALTO DEL XVI AL XVII)

Creo que la evolución y desgaste sufridos por la tragedia influyeron de modo decisivo en la formación de la comedia palatina. Ya hemos visto cómo puede haber interesantes nexos entre la tragedia y el universo palatino, tales por ejemplo la lejanía en el tiempo y en el espacio respecto al hoy del espectador, o la elevada extracción social de sus protagonistas. No son coincidencias caprichosas ni casuales; ellas solas no sirven para identificar ambas concepciones dramáticas, pero sí las emparentan de algún modo o las sitúan en un mismo venero del cual beben los poetas a la hora de tomar argumentos y peripecias. Porque lo palatino ya estaba firmando su carta de naturaleza en el siglo XVI, solo que más apegado a lo trágico que a lo cómico. Coincido con Oleza en que la tendencia consiste «en desplazar el universo palatino desde el territorio de la tragedia al de la comedia»⁴⁶; su estudio sobre la comedia y la tragedia palatinas me exime de abundar en esta línea interpretativa, que puede resumirse así:

El universo palatino no es ni unilateralmente cómico ni unilateralmente frívolo. Si muchas de las comedias palatinas hicieron de la fantasía un instrumento audaz —tanto como insolente— para explorar la corrupción y los crímenes del poder, las ambiciones y deseos ilegítimos de los tiranos, las pasiones adulterinas de reyes y grandes señores, las desigualdades de estado y linaje entre individuos, o la vanidad e hipocresía de la vida cortesana, compartieron este instrumento con las tragedias y las tragicomedias palatinas, que exploraron esos mismos conflictos, pero desde una modalidad ejemplar y adoctrinante⁴⁷.

Siendo, pues, válida la radiografía que se hace de lo palatino (en la misma línea se ubicaban poco antes Arata y Ojeda Calvo⁴⁸), mi discrepancia surge a propósito de las etiquetas⁴⁹, ya que puede inducir a error hablar

⁴⁶ OLEZA, «La comedia y la tragedia palatinas», p. 239.

⁴⁷ OLEZA, «La comedia y la tragedia palatinas», p. 250.

⁴⁸ ARATA, *Miguel Sánchez il «Divino»*, pp. 49-55; OJEDA CALVO, «*El hijo de la cuna de Sevilla: comedia palaciega*».

⁴⁹ No entro ahora en el punto de que la comedia cómica es frívola y la tragedia, en cambio, ejemplar y adoctrinante. Repito las palabras de Tirso de Molina a propósito de

de «tragedia palatina»⁵⁰; creo que es mejor desprenderse del adjetivo y quedarnos con el sustantivo: es tragedia y punto, independientemente de que esta se localice en el ámbito de lo histórico, lo palatino (coincidentes a veces), lo mitológico, lo amoroso, lo bíblico, etc.⁵¹. No es un problema mayor, desde luego —simple cuestión de nomenclatura—, y mi interés radica en buscar la claridad expositiva y constreñir el adjetivo PALATINO a la esfera de la comedia cómica o seria, pero siempre atrágica, sin apertura hacia un final desastroso. Así, títulos como *El amor constante* (h. 1593-1599) de Guillén de Castro, *La rueda de la Fortuna* (anterior a 1604) de Mira de Amescua, *El mayordomo de la duquesa de Amalfi* (h. 1604-1606), *La locura por la honra* (h. 1610-1612) de Lope de Vega, etc., son tragedias puras, todas ellas con la particularidad de estar localizadas en el universo palatino. ¿Qué sería *Hamlet* entonces, de haber pertenecido al acerbo español? ¿Tendríamos que llamarla tragedia palatina? No es necesario, todos sabemos que es una tragedia pura (*The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark*).

Porque, digámoslo ya, una cosa es lo palatino, el contexto palatino o el universo palatino, y otra distinta lo que tratamos de definir como «comedia palatina», que deriva, claro, de lo anterior. Comedia palatina que renuncia *ex profeso* a la carga trágica, que va suavizando las aristas mientras se adentra en el mundo cómico e ideal, pero que por su propio origen conserva todavía un fuerte peso de elementos serios (reflexiones sobre el poder, la honra, la amistad) que siguen aflorando a los escenarios barrocos. Estas comedias

El celoso prudente: «Aquí pueden aprender los celosos a no dejarse llevar de experiencias mentirosas; los maridos, a ser prudentes; las damas, a ser firmes; los príncipes, a cumplir palabras; los padres, a mirar por la honra de sus hijos; los criados, a ser leales; y todos los presentes a estimar el entretenimiento de la comedia» (*Cigarrales de Toledo*, p. 498). Esto es, deleite y juego teatral por encima de todo.

⁵⁰ OLEZA, «La comedia y la tragedia palatinas»; GÓMEZ RUBIO, «Rojas Zorrilla ante el universo palatino: el caso de *Morir pensando mata*»; FERRER VALLS, «Preceptiva y práctica teatral: *El mayordomo de la duquesa de Amalfi*, una tragedia palatina».

⁵¹ En cambio, aunque pueda parecer contradictorio, sí nos serán útiles los adjetivos para ordenar o clasificar el dilatado corpus de las comedias áureas (nos atenemos a la línea defendida por VITSE de que hay que respetar un principio básico de oposición entre el género trágico y el género cómico: *Éléments pour une théorie du théâtre espagnol*, pp. 306-341). Resultan, pues, muy operativas las distinciones entre comedias de capa y espada, burlescas, de figurón..., con posibilidad de apertura hacia lo serio (comedias históricas, de vidas de santos...), si bien todas ellas, en su variedad, tienen en común que se oponen a un grupo más homogéneo como es el de la tragedia.

palatinas que tanto gustaron en el xvii, ya dieron sus primeros pasos en las últimas décadas del xvi, y por supuesto explorando los mismos temas del abuso de poder, la pasión ilícita de un príncipe por una dama casada o prometida con otro, etc.

Según hemos avanzado, Arata estudia muy bien cómo en las comedias palatinas tempranas asistimos a la metamorfosis del príncipe tirano en el príncipe galán, y en esa línea hay que ubicar los tres títulos conocidos de Miguel Sánchez el «Divino», que son: *La isla bárbara*, *La desgracia venturosa* y *La guarda cuidadosa* (fechables entre 1589 y 1615). Pero no fue el primero, pues ya había precedentes como *Los amores y locuras del conde loco* (pieza en cuatro jornadas escrita por Morales hacia 1580-1585), e incluso *Los naufragios de Leopoldo* (atribuida también a Morales y compuesta hacia 1594)⁵². Caso singularísimo es *El rey por semejanza* (¿de Lope?), donde se castiga con la muerte al rey tirano y se premia con la corona el buen hacer de un suplantador como es el pastor Altemio, tan similar al original en lo físico como disímil en el ejercicio del gobierno. El primer Lope de Vega itinera por la misma senda, aportando textos del tenor de *El príncipe inocente* (h. 1590), *Ursón y Valentín*, *Las burlas de amor* y *Los donaires de Matico* (h. 1587-1595), bien clasificadas por Oleza⁵³, pudiendo agregar a la lista obras recién descubiertas como *El otomano famoso* (h. 1598-1603)⁵⁴, o las anónimas *Los propósitos*, *Los carboneros de Francia*, *Los naufragios de Leopoldo*, *La platera* y *El hijo de la cuna de Sevilla*⁵⁵. En estas comedias se explora de un modo u otro el tema del poderoso dominado por un amor lascivo hacia una dama ya comprometida, y todas ellas comparten un mismo final trágico donde el príncipe se vence a sí mismo y consigue embridar sus instintos.

Si esto es así, como creo, habría que convenir en que durante las décadas que cierran el siglo xvi y abren el xvii asistimos a una convivencia y correspondencia entre:

— Lo palatino, el contexto palatino o el universo palatino: muy amplio y difuso, con cabida para lo trágico y desastrado (*El amor constante*,

⁵² ARATA, *Miguel Sánchez el «Divino»*, pp. 50-51.

⁵³ OLEZA, «La propuesta teatral del primer Lope de Vega».

⁵⁴ Editada por BECCARIA, 1996.

⁵⁵ Editada esta última por OJEDA CALVO, 1996.

Guillén de Castro; *El mayordomo de la duquesa de Amalfi*, *La locura por la honra*, Lope de Vega), que en ocasiones se corrige y abre la puerta a una tragedia de final feliz (*Cuánto se estima el honor*, *La piedad en la justicia*, *El curioso impertinente*, Guillén de Castro; *La rueda de la Fortuna*, Mira de Amescua; *Carlos el perseguido*, Lope de Vega).

- La comedia palatina, que se sirve del mismo ambiente palatino y que, en el lento y progresivo abandono del componente trágico, decide explorar temas afines desde la ladera cómica. No se renuncia a la ejemplaridad, pero se huye del final lastimoso para apostar por un príncipe que se hace acreedor al perdón general y que es capaz de domeñar sus pasiones. Algunas comedias palatinas tempranas son: *El valor de las letras y las armas*, *La platera*, *Los propósitos*, *La cueva de los salvajes*, *Los carboneros de Francia*, *Los amores del príncipe de Tiro y duquesa de Cantabria*, *Los infortunios del conde Neracio* y *Los naufragios de Leopoldo*, todas ellas localizadas en la colección teatral del Conde de Gondomar⁵⁶; les seguirían *Los amores y locuras del conde loco*, *Las traiciones de Pirro*, *Los naufragios de Leopoldo* (Morales), *La isla bárbara*, *La desgracia venturosa*, *La guarda cuidadosa* (Sánchez), *El hijo de la cuna de Sevilla* (anónima), *El príncipe inocente*, *Ursón y Valentín*, *Las burlas de amor*, *Los donaires de Matico*, *El otomano famoso* (Lope). Todas ellas son comedias, no tragedias, pero la propia naturaleza del tema hace que no siempre se deslicen por la pendiente de lo hiperlúdico o lo frívolo, de modo que (apegándonos de nuevo a los planteamientos de Vitse⁵⁷) cabe distinguir entre las comedias cómicas y las comedias serias, resultando así que la comedia palatina, desde su génesis, puede ser tanto seria como cómica, pero nunca trágica.

5. EL TRIUNFO DE LA COMEDIA PALATINA EN EL SIGLO XVII

El siglo XVII asiste al afianzamiento y triunfo definitivo de la comedia palatina; triunfo que fue arrasador durante las tres o cuatro primeras décadas

⁵⁶ Estos ocho títulos los estudia con pertinencia BADÍA, «La comedia palatina en la gestación de la *comedia nueva*», publicado en este mismo monográfico de *La comedia palatina del Siglo de Oro*, en *Cuadernos de Teatro Clásico*, 31, 2015.

⁵⁷ VITSE, *Éléments pour une théorie du théâtre espagnol*, pp. 324-341.

y que después —por desgaste— cede mucho en su empuje. Podría decirse, sin temor a equivocarnos demasiado, que hasta 1640 o 1650, casi la mitad de las obras «no realistas» de nuestros dramaturgos (esto es, excluimos las comedias históricas, hagiográficas, bíblicas, tragedias...) se adscriben al género palatino. A lo largo del barroco, la indagación en el mundo ideal y fantástico se hace de la mano de las comedias mitológicas, caballerescas, pastoriles... o incluso en las excelsas fiestas cortesanas⁵⁸, pero los dos géneros mayores serán la comedia palatina y la de capa y espada. Ambos se complementan muy bien, dividiéndose la materia entre el ámbito urbano contemporáneo (capa y espada) y el ámbito palaciego remoto (palatina). Con todo, hay algo que marca una diferencia entre tales concepciones dramáticas: mientras que la capa y espada es comedia cómica (carente de riesgo trágico) que indaga única y exclusivamente en la temática erótico amorosa, la palatina —que secunda en gran medida esta misma vía— se abre también a otros temas tratados con enfoque más serio (poder, privanza, política, honra, amistad...). Esta apertura implica que sí haya momentos de gran tensión y riesgo trágico, pero la clave está en que al final la trama acabará por resolverse en desenlaces atrágicos y felices, con fuerte carga de ejemplaridad (*La humildad y la soberbia*, *El cuerdo loco*, Lope; *La misma conciencia acusa*, Moreto; *El celoso prudente*, Tirso; *La vida es sueño*, Calderón).

La crítica, en general, ha hecho caso omiso de esta dimensión o tonalidad seria de la comedia palatina, asociándola siempre al mundo cómico o frívolo, aun a pesar de que temas como el abuso de poder, la privanza o el buen gobierno se vienen repitiendo con machacona insistencia desde las más tempranas comedias palatinas. Creo que esto puede deberse a que se ha estudiado el género más en su fase de consolidación y triunfo que de germinación, así como al hecho de haber dirigido la mayoría de las observaciones (tratando de dar con el arquetipo genérico) hacia dos piezas de la altura de *El perro del hortelano* y *El vergonzoso en palacio*, las cuales son palatinas, en efecto, pero palatinas cómicas⁵⁹. A mi modo de ver, la dirección

⁵⁸ Fiestas cortesanas de gran aparato escénico, representadas en los salones de palacio (Retiro, Alcázar, Aranjuez...) con muchos medios y suntuosidad. Suelen ser mitológicas (*Andrómeda y Perseo*), caballerescas (*La gloria de Niquea*), óperas (*La selva sin amor*), etc., pero que por el simple hecho de exhibirse en palacios cortesanos no se convierten en palatinas, tal y como sostienen erradamente varios críticos modernos.

⁵⁹ WEBER DE KURLAT, «*El perro del hortelano*, comedia palatina»; WARDROPPER, «La comedia española del Siglo de Oro» y «La comedia española»; DIXON, «*El vergonzoso en palacio* y

apuntada por Arata, Ojeda Calvo y Oleza hace más justicia a la cabeza del género y es la vía que trato de profundizar ahora, con marcado énfasis en que hay una versión seria y atrágica de la comedia palatina que no podemos desatender. Interpreto que Vitse apuesta por un enfoque semejante, pues a la hora de estudiar este tipo de obras hace una distinción entre las comedias palatinas (que para él son frívolas, irónicas e hiperlúdicas⁶⁰) y las palaciegas (*de palais*), que son más serias⁶¹. En el fondo estamos básicamente de acuerdo con este crítico, si bien en aras de la claridad terminológica optamos por alterar los rótulos y etiquetas; así, para evitar confusiones entre comedias palatinas (cómicas) y palaciegas (serias), sugerimos una denominación uniforme para todas ellas que distinga su mayor o menor incursión en los planos de la comicidad o seriedad, llamándolas comedias palatinas cómicas y comedias palatinas serias respectivamente.

Creo que resulta operativa esta distinción y nos ayuda a ir delimitando el corpus de comedias palatinas por el lado serio o por el cómico, atendiendo bien a la tonalidad dominante en cada pieza o bien al tema que alcanza un mayor desarrollo, cuestiones ambas que por lo regular van de la mano. Hay una especie de gradación que oscila de lo más serio a lo menos serio, saltando a lo

El perro del hortelano: ¿comedias gemelas?»; FLORIT, «El vergonzoso en palacio: arquetipo de un género»; YOON, «El perro del hortelano: arquetipo de comedia» y Análisis de la comedia palatina del siglo XVII.

⁶⁰ VITSE, *Éléments pour une théorie du théâtre espagnol*, p. 330: «Du point de vue de leur structure comique, enfin, ces pièces, où l'ensemble des *dramatis personae* participent à la production du rire, se distinguent par une tonalité franchement frivole ou burlesque, ou grotesque, ou buffonne, ou qu'on pourrait encore dire "de farce" ou de "conte merveilleux", la nuance étant ici peu importante si le qualificatif employé sert à exprimer la nature hyperludique d'oeuvres dont l'irrésistible drôlerie empêche le réveil de la conscience morale et rend peu convaincantes les interprétations de ces *obras de burlas* comme des drames ironiques ou de prudentes tentatives anticonformistes». Un avance de estas ideas ya se pudo leer en VITSE, «El hecho literario», p. 557: «Si generalizamos, sistematizándola, esta caracterización, comprobamos la existencia [...] de una serie de obras que comparten por lo menos tres rasgos definitivos: una fijación espacial exótica [...]; un elenco de personajes que pertenecen, por una parte, a la alta nobleza (rey, príncipes y señorías), y, por otra, a categorías subalternas (secretarios, villanos...) [...]; una tonalidad francamente frívola, o burlesca, o grotesca, o farsesca, o ilusionista, o de cuento maravilloso, o la adjetivación que se quiera, con tal que refleje su índole paródica, que impide continuamente el despertar de la conciencia moral e invalida toda interpretación de estas obras de burlas como dramas irónicos o prudentes sondeos anticonformistas».

⁶¹ VITSE, *Éléments pour une théorie du théâtre espagnol*, pp. 326 y 331.

cómico y a lo hipercómico; pero, como siempre ocurre, el paso de la teoría a la práctica suele ser complicado, ya que no es fácil determinar con exactitud dónde está la frontera entre lo serio y lo cómico, dependiendo mucho de la aproximación individual de cada lector/espectador. La convivencia de varios temas o subtemas en una misma comedia complica más las cosas, pues ya sabemos que nuestro teatro barroco es totalizador, gusta de la hibridez y la apertura a diferentes cuestiones, entrecruzando la acción principal con otras secundarias. Por ende, el género no se mantuvo inmutable de principio a fin, sino que evolucionó e introdujo variables desde su génesis hasta su agotamiento y desaparición. Tampoco es fácil precisar sin error lo que el dramaturgo escribe con mayor o menor intención cómica, ni cómo lo va a interpretar el público de la época, y menos todavía el crítico moderno, donde no faltan desviaciones de hondo calado que trasladan sin rubor a la ladera seria —o incluso trágica— lances y episodios escritos con indudable pretensión cómica.

El panorama es complejo y la frontera entre la comedia palatina seria y la comedia palatina cómica a veces se difumina peligrosamente; aun así, resultan válidos los esfuerzos por ir delimitando ambos terrenos, a base de lecturas ponderadas del corpus que individualicen todos y cada uno de los textos. Una regla de oro es la mayor o menor extensión del tema erótico amoroso: cuando la principal línea de actuación de los protagonistas gire en torno a sus problemas y enredos de amor (o sea, cómo emparejarse), entonces no hay ninguna duda de que estamos ante una comedia palatina cómica; pero cuando las cuestiones galantes entre damas y caballeros (que siempre persisten) ceden espacio a otras preocupaciones mayores como los temas de buen o mal gobierno, abusos de un príncipe libidinoso, privanza, honor conyugal, falsa o verdadera amistad..., en tal caso estaremos ante una comedia palatina seria. Tipología esta última en la que —lo acabamos de decir— no faltan momentos álgidos de tensión máxima, con amenaza de riesgo trágico, el cual siempre acaba diluyéndose en pro de una solución feliz y ejemplar. Caso paradigmático es *El celoso prudente*, donde hay escenas en las que el público teme que el marido (D. Sancho) acabe asesinando a su esposa (Diana) por falsas sospechas de infidelidad, si bien tal temor o amenaza acaba atenuándose y desapareciendo, precisamente por esa prudencia que adorna el carácter del protagonista y que frena una solución sangrienta: el premio al silencio y autodomínio de D. Sancho será la revelación de la inocencia de Diana y el final feliz, porque de no haber sido así la obra ingresaría en la

nómina de las tragedias, saliéndose de los límites de la comedia palatina, que repudia los desenlaces trágicos. Casi lo mismo cabe decir de *El vergonzoso en palacio*, donde a un arranque con ribetes de riesgo trágico le sigue una traslación de la materia dramática al universo cómico, que termina por inundarlo todo.

Igual que más arriba hemos asistido a un proceso de «destragedización» en el salto del XVI al XVII, si nos ceñimos a la comedia palatina observamos una evolución similar en el progresivo abandono de la materia seria, con el consiguiente triunfo casi en solitario de la materia cómica. Esto es, en los dramaturgos de la primera parte del barroco (Lope de Vega, Mira de Amescua, Tirso de Molina) hay un mayor equilibrio entre sus comedias palatinas cómicas y las serias, pero en el grupo de Calderón y sus coetáneos o seguidores dominan con creces las comedias palatinas cómicas, si bien no faltan ejemplos de las serias (Alarcón, Rojas y, sobre todo, Moreto).

6. HACIA UN REPERTORIO DE COMEDIAS PALATINAS EN EL SIGLO XVII

Sin ánimo alguno de ser exhaustivo, creo que puede resultar útil avanzar un primer repertorio de títulos de comedias palatinas que se adscriban bien al grupo serio o bien al cómico. Es una propuesta parcial que atiende a unos pocos dramaturgos sobre el amplio elenco de ingenios que configuran el mapa de nuestro teatro barroco. La nómina habrá de completarse y definirse a partir de nuevas aportaciones de la comunidad científica, por lo que este elenco solo pretende ser un eslabón más en la larga cadena textual que apenas atisbamos hoy en día. Advierto asimismo que el presente listado nace a partir de impresiones propias o lecturas personales de los textos, las cuales no son categóricas ni inflexibles, antes al contrario están sujetas a matizaciones (o correcciones en toda regla) que puedan provenir de otras aproximaciones con nuevos puntos de vista.

Como es preceptivo, la nómina ha de iniciarse con Lope de Vega, de quien Rodríguez García cita más de 120 títulos⁶². Desde muy temprano, el

⁶² RODRÍGUEZ GARCÍA, «El género palatino en Lope de Vega», publicado en este mismo monográfico de *La comedia palatina del Siglo de Oro*, en *Cuadernos de Teatro Clásico*, 31, 2015.

Fénix compuso comedias palatinas cómicas del tenor de *El príncipe inocente*, *Ursón y Valentín*, *Los donaires de Matico*, *El otomano famoso*, *El mayorazgo dudoso* (todas ellas de finales del siglo XVI o principios del XVII). Les siguieron otras obras: *El lacayo fingido*, *El amigo por fuerza*, *Los bandos de Sena*, *La boba para los otros y discreta para sí*, *Del mal lo menos*, *El guante de doña Blanca*, *El hombre por su palabra*, *El mármol de Felisardo*, *El mejor maestro el tiempo*, *La obediencia laureada*, *La sortija del olvido*, *El poder vencido y amor premiado*, *El soldado amante*... Sobre todos estos textos se alza una obra maestra muy conocida como es *El perro del hortelano*, que pertenece al subgrupo de las de secretario, junto a *Las burlas de amor*, *Las burlas veras*, *La hermosa fea*, *La vengadora de las mujeres*, *El secretario de sí mismo*, *La ocasión perdida*, *El silencio agradecido* y *Arminda celosa* (estas dos últimas atribuidas al Fénix).

Comedias palatinas serias de Lope son *El villano en su rincón*, *El animal de Hungría*, *La batalla del honor*, *El saber puede dañar*, *Los torneos de Aragón* o *El molino*. Muchas de ellas —por ejemplo las cuatro últimas— presentan intensos conflictos en la materia del honor marital, quedando patente cómo desaparece el riesgo trágico al final, cuando el príncipe o poderoso (que pretendía locamente a una dama ya casada o comprometida con un inferior suyo) da un giro copernicano y abandona el acoso, venciéndose a sí mismo y retornando a la cordura. Se restablece el orden, con el consiguiente final feliz. En *La humildad y la soberbia* asistimos a una lección del arte de gobernar: el rey soberbio y libidinoso (Trebacio) recibe su castigo y acabará cediendo el trono al humilde y al justo (Filipo)⁶³. Otra comedia palatina seria de Lope es *El cuerdo loco* o *El veneno saludable*, donde Antonio, príncipe de Albania, simula haberse vuelto loco tras ingerir un veneno, estratagema que lleva a cabo para descubrir a quienes deseaban envenenarlo de verdad, y que a la postre le hará salir victorioso de los conspiradores (con su madrastra Rosania a la cabeza) que intentaban arrebatarle el poder. El desenlace huye de cualquier asomo trágico con derramamiento de sangre: el restaurado príncipe Antonio declara el perdón general y se limita a decretar destierro para los traidores más señalados. El Lope llamado «de senectute» siguió afecto al género palatino: en su libro póstumo de *La Vega del Parnaso* (1637) se incluyeron cuatro obras: *El guante de doña Blanca* (ya citada), *La mayor virtud de un rey*, *Porfiando vence Amor* y *Si no vieran las mujeres*⁶⁴.

⁶³ ZUGASTI, «Prólogo» a la edición crítica de *La humildad y la soberbia*.

⁶⁴ CANO NAVARRO, «La figura del valido en las comedias palatinas de *La Vega del Parnaso*» y «El espacio palatino en el último Lope: *Porfiando vence Amor*».

Mira de Amescua aporta al grupo de las palatinas cómicas piezas como *El palacio confuso*, *La confusión de Hungría*, *Galán, valiente y discreto*, *Amor, ingenio y mujer*, *Callar en buena ocasión*, *La tercera de sí misma* o *Examinarse de rey*. En la nómina de las palatinas serias cabe aducir *La adúltera virtuosa*, *Cautela contra cautela*, *El galán secreto* y *No hay reinar como vivir*⁶⁵. Coetáneos de Lope y Mira, pero menos afectos al género palatino, fueron Gaspar de Aguilar (*Los amantes de Cartago*) y Luis Vélez de Guevara (*Virtudes vencen señales*, *El rey en su imaginación*).

La estadística sube muchos enteros con Tirso de Molina, autor de comedias palatinas cómicas como *Del enemigo el primer consejo*, *El melancólico*, *Esto sí que es negociar*, *Amar por señas*, *Amar por arte mayor*, *El celoso prudente*, *Ventura te dé Dios, hijo*, *El amor médico*, *La fingida Arcadia*, *Quien da luego, da dos veces*, *Averigüelo Vargas*, *Amar por razón de estado* y *La mujer por fuerza* (esta última solo atribuida). A la subespecie de las comedias de secretario pertenecen *El castigo del penseque*, su continuación *Quien calla, otorga*, *El vergonzoso en palacio* y *Amor y celos hacen discretos*. El fraile de la Merced propende más hacia la comicidad que hacia la seriedad, así que en su caso resulta muy difícil marcar la frontera entre un territorio y otro. Con todo, creo que algunas comedias palatinas serias suyas son *Cómo han de ser los amigos*, *El amor y el amistad* (tema de la amistad entre varones, valor superior al del amor galán-dama), *El celoso prudente* (honor conyugal en entredicho) y *Privar contra su gusto* (tema de privanza). En una zona difusa o casi intermedia, donde la primacía de lo serio sobre lo cómico (tan difícil de graduar) es más leve y sutil, cabe encuadrar títulos del tipo *Celos con celos se curan*⁶⁶, *Palabras y plumas* (lección de educación sentimental, de pedagogía amorosa: marcado contraste entre el mal galán — Próspero — y el buen galán — D. Íñigo —; la acción puede resumirse con el refrán «obras son amores y no buenas razones»), *El pretendiente al revés* (de nuevo la figura del príncipe libidinoso), *La Ventura con el nombre* y *La firmeza en la hermosura*.

En Calderón asistimos al triunfo decidido de lo cómico sobre lo serio: *La selva confusa*, *El galán fantasma*, *La señora y la criada*, *Las manos blancas no ofenden*, *Con quien vengo, vengo*, *Lances de amor y fortuna*, *El acaso y el error*, *Peor está que estaba*, *Mejor está que estaba*, *Para vencer amor querer vencerle*, *El*

⁶⁵ Hago un somero repaso de las principales en ZUGASTI, «Mira de Amescua».

⁶⁶ OTEIZA, «Estudio preliminar», p. 79, la llama «comedia palatina de tono serio».

alcaide de sí mismo, *La banda y la flor*, *El encanto sin encanto*, *Mujer, llora y vencerás*... Dentro del subgrupo de las comedias de secretario, pero con variantes respecto a Lope y Tirso, cabe citar *Nadie fie su secreto* y *El secreto a voces*, textos que comparten varias escenas y situaciones y que apuntan hacia el proceso de reescritura calderoniana, esto es, la reutilización de materiales previos en obras nuevas. El plano palatino serio es menos perceptible en Calderón, pero está presente en una comedia temprana como *Amor, honor y poder* (1623), donde Estela resiste los embates contra su honor del rey de Inglaterra, Eduardo III, hasta que al final consigue casarse con él; si nos atenemos al criterio temático de amistad habría que aducir *Amigo, amante y leal* como caso extremo. A modo de excursus podemos hacer un breve comentario sobre *La vida es sueño* que, como obra maestra que es, parece que se resiste a las taxonomías. Ha sido catalogada de drama, drama filosófico, tragicomedia, tragedia, tragedia de final feliz... Sin embargo —a mi modo de ver— es pieza que se adapta como un guante al contexto que aquí venimos exponiendo y acepta sin violencia una lectura en clave de comedia palatina seria⁶⁷: se explora el tema del abuso de poder y la restitución del orden legítimo, con final atrágico, en línea con lo practicado por Miguel Sánchez, Guillén de Castro, Lope de Vega... dos o tres décadas atrás. Casi lo mismo puede decirse de *En la vida todo es verdad y todo mentira* y *Yerros de naturaleza y aciertos de fortuna* (colaboración entre Coello y Calderón), emparentadas ambas con *La vida es sueño* en su adscripción genérica (palatina seria) y en el uso de temas y motivos afines.

Otros dramaturgos de fuste, coetáneos de Calderón, transitan asimismo por la senda palatina. Ruiz de Alarcón firma por igual comedias palatinas cómicas (*El desdichado en fingir*) y serias (*La amistad castigada*). Moreto es el creador de algunas palatinas cómicas tan deliciosas como *El desdén, con el desdén* o *Lo que puede la aprehensión*, pero en general este ingenio propende más a la variante seria, según sostiene Lobato⁶⁸, con títulos como *Primero es*

⁶⁷ Véase, en este mismo número de *Cuadernos de Teatro Clásico*, 31, 2015, mi ensayo «A vueltas con el género de *La vida es sueño*: comedia palatina seria».

⁶⁸ LOBATO señala que un 25% de la obra moretiana se apega al género palatino, con claro predominio de lo serio sobre lo cómico, lo cual le distingue de otros compañeros de generación («Moreto y la comedia palatina», incluido en este mismo monográfico de *La comedia palatina del Siglo de Oro*, en *Cuadernos de Teatro Clásico*, 31, 2015).

la honra, *La misma conciencia acusa* o *El poder de la amistad*⁶⁹. Coello aporta a la palatina seria *La adúltera castigada*, y Rojas Zorrilla añade a la nómina once piezas más, tanto cómicas (*Peligrar en los remedios*) como serias (*Los bandos de Verona*), mientras que Antonio Enríquez Gómez (o Fernando de Zárate, pues usó ambos nombres) se quedó en cinco, de marcada tonalidad cómica: *Engañar para reinar*, *Mudarse por mejorarse*, *A lo que obligan los celos*, *Celos no ofenden al sol* y *Quien habla más obra menos*⁷⁰. Cinco son también los textos que suma Felipe Godínez: *Basta intentarlo*, *La traición contra su dueño*, *Acertar de tres la una*, *Aun de noche alumbra el sol* y *Cautelas son amistades*⁷¹. En menor proporción, cabe citar a Francisco de Villegas con *Dios hace justicia a todos*, y Martínez de Meneses con *Amar sin ver*, *También da amor libertad* o *El tercero de su afrenta*.

Salvo casos aislados, los ingenios posteriores a Calderón de la Barca prosiguen la tendencia señalada hacia la universalización de lo cómico, si bien el género da claras muestras de agotamiento y su presencia en las últimas décadas del siglo XVII y primeras del XVIII es casi testimonial. Algunos ejemplos: *El rey ángel* (atribución dudosa), *El amor como ha de ser*, *El vencedor de sí mismo* (Cubillo de Aragón), *El yerro del entendido* (Matos Fragoso), *Del cielo viene el buen rey* (Rodrigo de Herrera), *El demonio en la mujer y rey ángel de Sicilia*, más su continuación *El rey ángel de Sicilia y príncipe demonio y diablo*

⁶⁹ Sobre esta comedia tengo escrito lo que sigue: «La importancia que el dramaturgo concede al tema amistoso se pone en evidencia desde el mismo título, *El poder de la amistad*, y ello hace que el fiel de la balanza se incline ahora hacia el lado serio. Pareciera, pues, que Moreto busca un punto neutro, mantener un difícil equilibrio entre lo lúdico y galante (cómico) y lo serio y trascendente (amistad varonil). El primer acto sirve para plantear el conflicto, el segundo se decanta por el ingenioso enredo entre amantes, y en el tercero llega el desenlace merced al imparable empuje de las huestes de Tebandro. Así que la cuestión se dirime por la fuerza de las armas, obligando al rey de Creta a otorgar la mano de la princesa a Alejandro, lo cual no hubiera sido posible sin el incondicional apoyo que este recibe de sus dos grandes amigos. Pienso, pues, que la comedia encaja bien en el subgrupo de las palatinas de amistad, tema muy del gusto del Siglo de Oro, con predominio final del componente serio o aleccionador: para la mentalidad barroca la amistad entre varones es tema que goza de una entidad superior al del amor galán-dama» (Ver ZUGASTI, «Prólogo» a mi edición de *El poder de la amistad*, p. 7).

⁷⁰ GONZÁLEZ CAÑAL y GUTIÉRREZ GIL, «Las comedias palatinas de Rojas Zorrilla y Enríquez Gómez», trabajo publicado en este mismo monográfico de *La comedia palatina del Siglo de Oro*, en *Cuadernos de Teatro Clásico*, 31, 2015.

⁷¹ MATAS CABALLERO, «Algunas claves de la comedia palatina de Felipe Godínez *Basta intentarlo*».

de Palermo (Juan de Mojica), *La fuerza del natural*, *La verdad en el engaño* (Cáncer y Velasco, escritas ambas en colaboración con otros ingenios), *No puede mentir el cielo* (Gil Enríquez), *Cuál es afecto mayor* (Bances Candamo), *No habrá mal donde hay mujer* (Agrati y Álava), etc. Muchas de estas comedias palatinas cruzaron el Atlántico y se representaron en América, si bien no documento que allí se escribieran muchos títulos, salvo algún aporte tardío como *Amor es más laberinto* (1689), de Sor Juana Inés de la Cruz y Juan de Guevara (donde la mitología es simple telón de fondo para construir sobre ella un típico enredo palatino), o *El príncipe jardinero y fingido Cloridano*, que el cubano Santiago de Pita compuso bien entrado el siglo XVIII.

BIBLIOGRAFÍA

- ANDERSON, Ellen M., y Gonzalo PONTÓN GIJÓN, «La composición del *Quijote*», en Miguel de CERVANTES, *Quijote*, dir. Francisco Rico, Barcelona, Instituto Cervantes-Crítica, 1998, 2ª edición, pp. CLXVI-CXCI.
- ARATA, Stefano, *Miguel Sánchez il «Divino» e la nascita della «comedia nueva»*, Salamanca, Universidad, 1989.
- , «Comedia palatina y autoridades burlescas», *Imprévue*, 1998, pp. 67-82. (Reeditado en su libro póstumo *Textos, géneros, temas. Investigaciones sobre el teatro del Siglo de Oro y su pervivencia*, Pisa, Edizioni ETS, 2002, pp. 159-168).
- ARELLANO, Ignacio, *Historia del teatro español del siglo XVII*, Madrid, Cátedra, 1995.
- BADÍA HERRERA, Josefa, «La comedia palatina en la gestación de la *comedia nueva*», artículo publicado en este mismo número de *Cuadernos de Teatro Clásico*, 31, 2015.
- BANCES CANDAMO, Francisco Antonio de, *Teatro de los teatros de los pasados y presentes siglos*, ed. Duncan W. Moir, Londres, Tamesis Books, 1970.
- CANO NAVARRO, José, «La figura del valido en las comedias palatinas de *La Vega del Parnaso*», en *Charisterion Francisco Martín García Oblatum*, eds. Ignacio Javier García y Santiago Talavera, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2004, pp. 467-486.
- , «El espacio palatino en el último Lope: *Porfiando vence Amor*», en *Espacio, tiempo y género en la comedia española*, eds. Felipe Pedraza, Rafael

- González Cañal y Gemma Gómez Rubio, Almagro, Universidad de Castilla-La Mancha, 2005, pp. 149-170.
- CASCALES, FRANCISCO, *Tablas poéticas*, ed. Benito Brancaforte, Madrid, Espasa-Calpe (Clásicos Castellanos, 207), 1975.
- CATTANEO, Mariateresa, «El juego combinatorio. Notas sobre “las comedias de secretario” de Lope de Vega», en *Amor y erotismo en el teatro de Lope de Vega*, eds. Felipe B. Pedraza, Rafael González Cañal y Elena Marcello, Almagro, Universidad de Castilla-La Mancha, 2003, pp. 177-190.
- CRAPOTTA, James, *Kingship and tyranny in the theater of Guillén de Castro*, Londres, Tamesis Books, 1984.
- CRUZ, Ramón de la, *Sainetes*, ed. Emilio Cotarelo, Madrid, Bailly-Baillière (Nueva Biblioteca de Autores Españoles, 23 y 26), 1915 y 1928, 2 vols.
- DELGADO MORALES, Manuel, *Tiranía y derecho de resistencia en el teatro de Guillén de Castro*, Barcelona, Puvill, 1984. (Original en inglés de 1981).
- DIXON, Victor, «*El vergonzoso en palacio* y *El perro del hortelano*: ¿comedias gemelas?», en *Tirso de Molina: del Siglo de Oro al Siglo XX*, vol. monográfico de la revista *Estudios*, LI, 189-190, 1995, pp. 73-86.
- FERRER VALLS, Teresa, «Preceptiva y práctica teatral: *El mayordomo de la duquesa de Amalfi*, una tragedia palatina de Lope de Vega», *Rilce*, 27-1, 2011, pp. 55-76.
- FLORIT, Francisco, «*El vergonzoso en palacio*: arquetipo de un género», en *Varia lección de Tirso de Molina*, eds. Ignacio Arellano y Blanca Oteiza, Pamplona, Instituto de Estudios Tirsianos, 2000, pp. 65-83.
- GARCÍA VALDECASAS, Amelia, «La tragedia de final feliz: Guillén de Castro», en *Estado actual de los estudios sobre el Siglo de Oro*, ed. Manuel García Martín, Salamanca, Universidad, 1993, vol. I, pp. 435-446. (Reeditado en su libro póstumo *Estudios literarios*, Valencia, Universidad, 1995, pp. 211-225).
- GÓMEZ-MORIANA, Antonio, *Derecho de resistencia y tiranicidio. Estudio de una temática en las «comedias» de Lope de Vega*, Santiago de Compostela, Porto, 1968.
- GÓMEZ RUBIO, Gemma, «Rojas Zorrilla ante el universo palatino: el caso de *Morir pensando matar*», *Lectura y signo*, 2, 2007, pp. 191-216.
- GONZÁLEZ CAÑAL y GUTIÉRREZ GIL, «Las comedias palatinas de Rojas Zorrilla y Enríquez Gómez», artículo publicado en este mismo número de *Cuadernos de Teatro Clásico*, 31, 2015.

- GUASTAVINO GALLEN, Guillermo, «Notas tirsianas (iv)», *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, 73, 1966, pp. 91-107.
- HERMENEGILDO, Alfredo, *El tirano en escena (Tragedias del siglo XVI)*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2002.
- HERNÁNDEZ VALCÁRCEL, Carmen, «El tema de la dama enamorada de su secretario en el teatro de Lope de Vega», en *Estado actual de los estudios sobre el Siglo de Oro*, ed. M. García Martín, Salamanca, Universidad, 1993, vol. I, pp. 481-494.
- HUERTA CALVO, Javier, dir., *Historia del teatro español, I. De la Edad Media a los Siglos de Oro*, Madrid, Gredos, 2003.
- HURTADO Y JIMÉNEZ DE LA SERNA, Juan, y Ángel GONZÁLEZ PALENCIA, *Historia de la literatura española*, Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1921, pp. 673-683. (Múltiples ediciones posteriores: 2ª en 1925; 3ª en 1932; 4ª en 1940; 5ª corregida y aumentada en Madrid, Saeta, 1943; 6ª corregida y aumentada en Madrid, Saeta, 1949).
- LAUER, A. Robert, *Tyrannicide and drama*, Stuttgart, Steiner, 1987.
- LEONARDO DE ARGENSOLA, Bartolomé, «Prólogo» a *Isabela*, en F. Sánchez Escribano y A. Porqueras Mayo, *Preceptiva dramática española del Renacimiento y el Barroco*, Madrid, Gredos, 1972, 2ª edición, pp. 70-72.
- , «A un caballero estudiante», en F. Sánchez Escribano y A. Porqueras Mayo, *Preceptiva dramática española del Renacimiento y el Barroco*, Madrid, Gredos, 1972, 2ª edición, pp. 244-247.
- LOBATO, María Luisa, «“Jardín cerrado, fuente sellada”: espacios para el amor en el teatro barroco», en *En torno al teatro del Siglo de Oro. Jornadas XXI-XXIII*, coord. A. Serrano, Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 2007, pp. 199-219.
- , «Moreto y la comedia palatina», artículo publicado en este mismo número de *Cuadernos de Teatro Clásico*, 31, 2015.
- LÓPEZ PINCIANO, *Filosofía antigua poética*, ed. José Rico Verdú, Madrid, Biblioteca Castro, 1998.
- MATAS CABALLERO, Juan, «Algunas claves de la comedia palatina de Felipe Godínez *Basta intentarlo*», en *Judaísmo y criptojudasmo en la comedia española. XXXV Jornadas de teatro clásico*, ed. Felipe B. Pedraza, Rafael González Cañal y Elena Marcello, Almagro, Universidad de Castilla-La Mancha, 2014, pp. 211-229.

- MAUREL, Serge, *L'Univers dramatique de Tirso de Molina*, Poitiers, Université, 1971.
- MUÑOZ PEÑA, Pedro, *El teatro del Maestro Tirso de Molina (Estudio crítico-literario)*, Valladolid, Hijos de Rodríguez, 1889.
- OJEDA CALVO, María del Valle, «El hijo de la cuna de Sevilla: comedia palaciega», estudio de la comedia anónima *El hijo de la cuna de Sevilla*, Kassel, Reichenberger, 1996, pp. 97-149.
- OLEZA, Juan, «La propuesta teatral del primer Lope de Vega», *Cuadernos de Filología*, 3, 1981, pp. 153-223. (Reeditado en *Teatro y prácticas escénicas, II: la comedia*, Londres, Tamesis Books, 1986, pp. 251-308).
- , «La comedia y la tragedia palatinas: modalidades del arte nuevo», *Edad de Oro*, 16, 1997, pp. 235-251.
- , «El Lope de los últimos años y la materia palatina», en «*Estaba el jardín en flor...*». *Homenaje a Stefano Arata*, eds. Odette Gorsse y Marc Vitse, *Criticón*, 87-88-89, 2003, pp. 603-620.
- OTEIZA, Blanca, «Estudio preliminar» a su edición de TIRSO DE MOLINA, *Celos con celos se curan*, Kassel, Reichenberger, 1996, pp. 1-136.
- PALOMO, María del Pilar, «La creación dramática de Tirso de Molina», prólogo a Tirso de Molina, *Comedias escogidas*, Barcelona, Vergara, 1968, pp. 9-125. (Reeditado en sus *Estudios tirsistas*, Málaga, Universidad, 1999, pp. 13-89).
- PARKER, Alexander A., «Aproximación al drama español del Siglo de Oro», en *Calderón y la crítica: historia y antología*, eds. Manuel Durán y Roberto González Echeverría, Madrid, Gredos, 1976, vol. I, pp. 329-357.
- PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B., y Milagros RODRÍGUEZ CÁCERES, *Manual de literatura española, IV. Barroco: Teatro*, Tafalla, Cénlit, 1980.
- POZUELO YVANCOS, José María, *Del formalismo a la neorretórica*, Madrid, Taurus, 1988.
- RODRÍGUEZ GARCÍA, Eva, «El género palatino en Lope de Vega», artículo publicado en este mismo número de *Cuadernos de Teatro Clásico*, 31, 2015.
- ROMERO BLÁZQUEZ, Covadonga, «*La señora y la criada*» y «*El acaso y el error*». *Dos comedias palatinas*, Newark (Delaware, USA), Juan de la Cueva Hispanic Monographs, 2015.
- SAGE, Jack W., «The context of comedy: Lope de Vega's *El perro del hortelano* and related plays», *Studies in Spanish Literature of the Golden Age presented*

- to Edward M. Wilson, ed. Royston O. Jones, London, Tamesis Books, 1973, pp. 247-266.
- SERRALTA, Frédéric, «El enredo y la comedia: deslinde preliminar», *Criticón*, 42, 1988, pp. 125-137.
- SOCHA, Donald Edward, *The Garden Motif in Calderonian Drama*, Michigan, University Microfilms International, 1988. (Es tesis doctoral de la Universidad de Virginia).
- TIRSO DE MOLINA, *Cigarrales de Toledo*, ed. Luis Vázquez, Madrid, Castalia, 1996.
- , *El castigo del penseque y Quien calla, otorga*, ed. Miguel Zugasti, Madrid, Cátedra, 2013.
- VEGA CARPIO, Félix Lope de, *Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo*, ed. Enrique García Santo-Tomás, Madrid, Cátedra, 2006.
- , *El Otomano famoso*, ed. Lola Beccaria, Barcelona, Áltera, 1996.
- VITSE, Marc, «El hecho literario», en *Historia del teatro en España*, vol. I, dir. José María Díez Borque, Madrid, Taurus, 1983, pp. 507-612.
- , *Éléments pour une théorie du théâtre espagnol du XVIIe siècle*, Toulouse, Université de Toulouse-Le Mirail, 1990.
- WARDROPPER, Bruce W., «La comedia española del Siglo de Oro», en Elder Olson, *Teoría de la comedia*, Barcelona, Ariel, 1978, pp. 181-242.
- , «La comedia española», en *Historia y crítica de la literatura española*, dir. Francisco Rico, Barcelona, Crítica, 1983, pp. 239-247.
- WEBER DE KURLAT, Frida, «El perro del hortelano, comedia palatina», *Nueva Revista de Filología Hispánica*, 24, 1975, pp. 339-363.
- , «Hacia una morfología de la comedia del Siglo de Oro», *Anuario de Letras*, 14, 1976, pp. 101-138.
- , «Hacia una sistematización de los tipos de comedia de Lope de Vega», en *Actas del Quinto Congreso Internacional de Hispanistas*, ed. Maxime Chevalier, Bordeaux, Université de Bordeaux, 1977, vol. II, pp. 867-871.
- YOON, Yong-Wook, «El perro del hortelano: arquetipo de comedia», en *Calderón: innovación y legado*, eds. Ignacio Arellano y Germán Vega García-Luengos, New York, Peter Lang, 2001, pp. 411-424.
- , *Análisis de la comedia palatina del siglo XVII*, Madrid, Universidad Complutense, Tesis doctoral, 2002. <http://biblioteca.ucm.es/tesis/fl/fl/ucm-t26060.pdf>

- ZUGASTI, Miguel, «*El bandolero* de Tirso de Molina: novela histórica de tema hagiográfico. Apuntes para el estudio del género en el Barroco», en *La novela histórica. Teoría y comentarios*, eds. Kurt Spang, Ignacio Arellano y Carlos Mata, Pamplona, Eunsa (Anejos de *Rilce* 15), 1995, pp. 115-144. (Hay segunda edición en Pamplona, Eunsa, 1998, pp. 89-112).
- «Sobre la novela histórica de asunto hagiográfico en el barroco. A propósito de *El bandolero* de Tirso de Molina», en *Tirso de Molina: del Siglo de Oro al Siglo XX*, vol. monográfico de la revista *Estudios*, LI, 189-190, 1995, pp. 367-386.
- , «De enredo y teatro: algunas nociones teóricas y su aplicación a la obra de Tirso de Molina», en *La comedia de enredo. Actas de las XX Jornadas de Teatro clásico*, eds. Felipe B. Pedraza Jiménez y Rafael González Cañal, Almagro, Universidad de Castilla-La Mancha, 1998, pp. 109-141.
- , «De galán vergonzoso a galán ingenioso: el tema del secretario enamorado de su dama en el teatro de Tirso», en *El ingenio cómico de Tirso de Molina. Actas del II Congreso Internacional*, eds. Ignacio Arellano, Blanca Oteiza y Miguel Zugasti, Pamplona, Instituto de Estudios Tirsianos, 1998, pp. 343-357.
- , «*La ocasión perdida* de Lope de Vega, antecedente necesario de *El castigo del penseque* de Tirso de Molina», en *Tirso de Molina: textos e intertextos*, eds. Laura Dolfi y Eva Galar, Pamplona, Instituto de Estudios Tirsianos, 2001, pp. 11-38.
- , «El jardín: espacio del amor en la comedia palatina. El caso de Tirso de Molina», en *Homenaje a Frédéric Serralta. El espacio y sus representaciones en el teatro español del Siglo de Oro*, eds. Françoise Cazal, Christophe González y Marc Vitse, Madrid, Iberoamericana, 2002, pp. 583-619.
- , «Comedia palatina cómica y comedia palatina seria en el Siglo de Oro», en *El sustento de los discretos. La dramaturgia áulica de Tirso de Molina*, eds. Eva Galar y Blanca Oteiza, Pamplona, Instituto de Estudios Tirsianos, 2003, pp. 159-185.
- , «Mira de Amescua», *Historia del teatro español, 1. De la Edad Media a los Siglos de Oro*, dir. Javier Huerta Calvo, Madrid, Gredos, 2003, pp. 897-927.
- , «En torno al criterio de verosimilitud en las comedias de secretario de Tirso de Molina», en *Similitud y verosimilitud en el teatro del Siglo de Oro*, ed. Isabel Ibáñez, Pamplona, Eunsa (Anejos de *Rilce*, 52), 2005, pp. 215-232.

- «El espacio escénico del jardín en el teatro de Lope de Vega», en *Monstruos de apariencias llenos. Espacios de representación y espacios representados en el teatro áureo español*, ed. Francisco Sáez Raposo, Bellaterra, Grupo Prolope-Universitat Autònoma de Barcelona, 2011, pp. 73-101.
- , «Prólogo» a MORETO, *El poder de la amistad*, en *Comedias de Agustín Moreto. Primera parte de comedias*, dir. María Luisa Lobato; coord. Miguel Zugasti, Kassel, Reichenberger, 2008, vol. III, pp. 1-34.
- , «Prólogo» a VEGA CARPIO, Lope de, *La humildad y la soberbia*, en *Comedias de Lope de Vega. Parte x*, vol. I, coords. Ramón Valdés y María Morrás, Lérida, Milenio-Prolope, 2010, pp. 487-506.
- , «Introducción» a TIRSO DE MOLINA, *El castigo del penseque y Quien calla, otorga*, Madrid, Cátedra, 2013, pp. 9-98.
- , «A vueltas con el género de *La vida es sueño*: comedia palatina seria», artículo publicado en este mismo número de *Cuadernos de Teatro Clásico*, 31, 2015.