

ideas críticas de Calderón

Dinar.

² Mo-
neda de plata de Servia, equivalente a una
peseta.

Calderón

densidad de conceptos abstractos: "el pez gira midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío

arquitectura lógica del razonamiento si ^{ejemplo largo del Mágico} porque justo mejor
premisas + conclusiones recaudo de imágenes flor de pluma o ramillete con alas

Terminios de las artes agrupan a la descripción de la naturaleza...
finas correspondencias de semántica: el jardín un mar de flores, el mar un jardín de espumas

La distribución de la materia poética en el verso se apunta a un serie de fórmulas típicamente calderónicas: recapitulación final...

repetición simétrica ... Varios personajes en verso alternos... ej.
_{procedimiento coral [duo]}

poesía, lenguaje estilizados según el gusto gongorino, recortados en una disposición lírica de sumo refinamiento. Para concepción escolástica del universo terminio de una época literaria prisionera de las trabas que ella misma se había forjado... capitales del XVII, XVIII según los métodos de Calderón

Layera →

el delito de nacer

Cicerón cita de Sócrates "lo mejor sería no nacer" (Beyer R.F.E. IV, 1917, p. 263 n. Plinio traduc. por Huentá. el hombre nace llo-

rando y ligado de pies, manos "y este mal no le viene ~~de~~ por otro error sino por aver nacido... por esta razón juzgaban muchas veces mejor al hombre no nacer, o subitamente, en nacimiento, morir" (ibid. p. 269) pero el pesimismo natural se derivate mediante un optimismo religioso Beyer (p. 259)

La lita española ^{catolización de Beyer} *catoliza todas las nociones e invenciones apor-
tadas de la antigüedad... El tema d Plinio se catoliza a
la vida es sueño (p. 275-276)

Culteranismo in Calderón's La Vida es Sueño.

M. A. Buchanan en Hispania M. P. I p. 545 ss
andar con la gramática en pendencia (topo) hipébaton

metáfora sobre metáfora (topo) hispanismo cruel (topo) oscura no se entiende
(p. 544)

estrepento vocablo (topo) hipogrifo violento caduca exhalación, tremulo des-
mayo vaticinio efímero...

Con lista de vocs censuradas

Calderón

forma de la aprobación de 1677

"Los juegos de ciencia y el arquitectura de las ideas en el teatro alligórico de Calderón", L. P. Thomas - (en Homenaje M.P. II p 501-530)

La vida en Sueño se impone con inevitable permanencia; cima de toda la literatura del nuevo clasicismo; la obra de Fariñella coloca a Calderón en el centro de su vasta evolución (p 501)

● Sus periodos (a pesar de habilidad de una armonía sublimada) de estilo) rítmica de rebuencamientos, afectación, se recargan de exceso de neologismos inútiles, de metáforas extravagantes y de erudición a veces pedantesca (p 503)
[el estilo medio de la época modela así al autor; pero en el estilo del XVI se hubieran producido las cualidades geniales de un Calderón? se conoce un Calderón coetáneo de Fr. Luis? Al arte alegórico no era propio el XVI]

¿Por qué es el nuestro indispensible del arte alegórico en España y ninguna nación dio otro que se le aproxime? (p 503)

Notable formación filosófica, superior a sus precedentes; arquitectura de las ideas y de los movimientos. La aprobación de los Auto 1677: "la admirable distribución con que elevó la comedia a ciencia en perfectos silogismos, proponiendo dificultando y resolviendo, no solo adelantó sino mudó la forma con que escribieron Terencio, Plauto en lo antiguo, Petrarca en lo moderno y los Españoles en nuestro siglo" (p 503) - "los escribe con celestial arquitectura" (p 504)

[Un poder de alegorizar ^{intuitivo} único, por la inagotable variedad, abundancia de símbolos, ^{filosofía neo-aristotélica} claridad con que da forma sensible a todo lo abstracto de la psicología, de la moral, de la pedagogía, la metafísica, la física. Dar claridad y precisión a lo abstracto y destacar la superioridad y irreducibilidad de lo sensible y de lo pensable. La Naturaleza no acierta a distinguir entre el Placer, el Pensar y el Terror encubierto. - Que Naturaleza Humana joy, y siempre que me vi / entre los dos, apurando / no supo mi humilde ser / si el pensar era el Placer / o el Placer era el Pensar"] En el Alcalde de Zalamea de Torre ^{compromiso} al de Calderón puede verse como el tormente vital el desdoblamiento, convertido por Calderón en estructura sabiamente dispuesta, eliminación de lo innecesario, regularización, plan, arquitectura

Ernst Robert Curtius

Calderón und die Malerei

Romanische Forschungen ^{50°} 1936

pp. 88 - 136

Dice que no se ha dado la atención
que merece al Tratado defendiendo
la nobleza de la pintura "de
Calderón, publicado por Nipho,
(Francisco Mariano), Cajón de
Sastre literato, 1781, t. IV. Se
trata de una «deposición de
don Pedro Calderón de la Barca,

en favor de los Profesores de la Pintura, en el Pleito con el Procurador General de esta Corte, sobre pretender éste se le hiciese repartimiento de Soldados » (año 1677).

Curtius reproduce el texto, cotejado con un ms. (10330) de la Bibl. Nac., y da una traducción alemana.

p. 105: Teoría del arte en Italia y España. Después de dar un bosquejo de la teoría del arte en Italia dice que no hay ningún estudio sobre la teoría del arte en España.

Problemas

2

Es casi enteramente italiana. Diferencia: no ha habido, en España, la ruptura que la cultura italiana sufre entre 1550 y 1600: la descomposición del renacimiento y una tendencia normativa y católica.

Como no había renacimiento pagano, no hacía falta contrarreforma o vuelta al escolasticismo. Típicamente español es, según Curtius, la catolicidad del arte que va mano en mano con una mundanidad regocijante que no se encuentra en

ningún otro país. Véase el Regocijo
en El sacro Paruasoo de Calderón.

p. 109 Sobre los impuestos que los
pintores tenían que pagar en Esp.

p. 111 Fuentes de Calderón:

Gaspar Gutiérrez de los Ríos

Juan Butrén

Juan Rodríguez de León

Juan de Jáuregui

Josef de Valdivieso

Lope de Vega

Alonso Carrillo

Un juicio de 1552.

Curtius da bibliografía.

p. 113 Comentario al tratado de C.

Sumario (p. 123): Parece que Lope y Valdevisos son las fuentes inmediatas, porque ellos también unen las dos concepciones del Deus pictor que generalmente se encuentran separadas:

Dios como pintor del universo, y al mismo tiempo como pintor del hombre. La fusión de ambas concepciones debía tener para C. un simbolismo profundo, porque prueba la armonía entre mundo y hombre, macrocosmo y microcosmo, que es

el fundamento de la filosofía caldero-
niana. El tratado es típicamente
calderoniano por su erudición en-
ciclopédica, que es simétrica y
harmónicamente ordenada: Una
cuidadosa análisis que final-
mente resulta en una proporció-
nada totalidad. Resulta que
C. tenía una filosofía del arte
suya, independiente y bien definida.

Cf. L. P. Thomas, Fr. Bertrant et les
conceptions dram. de Calderon,
Revue de Litt. Comp. 1924, 199 ss.

p. 124: La pintura en el teatro de Calderón. Revista crítica de las teorías del arte expresadas en: "Darlo todo y no dar nada" y "El pintor de su deshonra".

Resumen (p. 135): la estrecha relación de los artes en España y su relación con lo supernatural no tiene paralelo sino Miguel Ángel. La causa de la convivencia íntima del teatro y del arte pictórico hay que buscarla en la monarquía española: en el interés que Carlos

V y Felipe II tenían para la pintura.
Esta convivencia no existe en
los demás países. (y competencia)
p. 135

en su Deposition
Calleron lleva a la pintura Retorica nuda pues personal, haciendo creer
que es realidad "pintadas sus voces, articulados sus matices" (p. 92 de Rom. Forch.
50') La retorica pintura en su comunion Keil I 386a; "Que retorico orador
que enamorado por tal o de para esa pintura / tantas rasas, agucenas, tanto oro,
tanto marfil, / tanta nieve tantas yerlas. Keil II 73-4. (p. 119 de R. Forch.)

Dios pintor del mundo "quando Dios se retrato en el hombre pues le
saco del exemplar de su idea, imagen y semejanza suya" Deposition (R. Forch. 50' 96)
Segun Lopez Vega Dios era "el pintor primero de su fabrica, de la formacion y ri-
mebra del hombre a su ~~la~~ imagen y semejanza, que es la mayor excelencia de la
pintura" Memorial informativo por los pintores, de Lopez Samayni Valdivieso
en Lograda Villacamil Dialogo Madrid 1865 p. 405)

Juegos de palabras con pintura al temple y pintura al oleo: Que aunque al
oleo de la gracia la pinte, tambien nosotros / haciendolo que se incline / al temple de
sus anhos / la haremos pintura al temple / aunque el la matice al oleo "Antes el
pintor de un Donhomra (Pardo, Mir I 378 a) (Curtius p. 130) e invisible... "que las
pinturas al temple / con agua no mas se borran" (Pardo, Mir I 388 b) Opon-
ga al pincel la brocha: "el Mundo, talamo injusto / de sus adulteras bodas,
tengo de borrar, haciendo / que por todo el pais corra / en vez de util pincel / la
bragueada de la brocha (Pardo, Mir I 388 b)
bragueada

Realismo Pictórico

Desde q se desarrolla la pintura d los primitivos vemos la expresion literaria fijarse en la expresion pictorica Juan ^{de} Huera encarga las denominaciones metafisicas una d las cuales es Después que el pintor del mundo paró nunca más ufano (q Melroja interpreta "el venano nos alegró"), titula una obra claro oscuro pero aludiendo a claridad o oscuridad d lenguaje

Lope de Vega no se cansa de hablar de las artes llamandolas pintura de los Oídos y poesía de los ojos

Pasavino asociacion figurada a Fr. Simón de Rojas "Canto, y puro el campo, hechas los trazos o muestras del ranguito, se ofrece luego, el meter colores, lo grueso del ocre o del azarcón, humildes o bajas tintas con que entramos a celebrar su pobreza" (En Plañil 616)

Marbado ^{no puede ni ver} q ~~ve~~ las encinas madrileñas sin ver en ellas la huella del olivo y los egrejos pináculos q las pintaron

pintar ^{ver ital.} como quever, con tiento, primer termino, 2º termino, perspectivo, esbozar (Blujita a Sierra Morena esbozo??)

de brocha gorda

El antiguo tránsito de "ut pictura poesis" tan desahuciado después del Laocoonte de Lessing influye mucho en la Philopoeia antigua poética del Pinciano 1596 que toma imágenes de la pintura: -- El poema es un tabla, la fabula la figura, el metro los colores... Los trozos dan luz a la oración como un velo... candelas... (Esteliano II, p. 352)

Rom. fordi. 1937, p. 71-82

Das neue Goryga Gied

Kraus, Werner

Calderón

dos tipos ^{estructurales} [de enumeración] 1º Summationsschema (de Curtius, esquema aditivo)

o Resumen Calderónico (de Spitzer) en Calderón, tope "a un cristal, a un peña un bruto, a un ave" usase en puestas antiguas, medicinales. Spitzer cree q estos resúmenes representan el divino acto creador, de lo que siendo unitario es diverso, de lo que siendo múltiple es ordenado.

2º Versos toraceados Spitzer, Separation zengmática Hatzfeld como en el Auto d la Vida en Sueño (Misia): Cuanto en Fuego, Agua, Aire y Tierra... (Fuego): Vuela, sulca, nada y yerra... expresa una júbilosa contemplación en las maravillas del mundo.. conciencia de la plenitud y riqueza del Universo: el poeta se delicia en multiplicar, no en sumar. según digo (Spitzer) en "La interpretación lingüística de las obras literarias" en la Introducción a la Estilística Románica Bs.As Inst. Filol. 1942 p.

124

(Spitzer Rev. Fil. Hisp. IV, 1942, p. 89-90)

anaacronismo. interviene, para actualizar el parate

Escipión habla del chapín de la dama
Calderón - El segundo Escipión - 1677
ed Keil III: 628 b.

Campaspe con guardainfante - IV-20 b.

El presente incluye todo el pasado ^{(no seclusion arcaica de cosas y} ^(no anacronismo) ^{esclusivamente}

Hoy vemos sin que nos desgarre un angel armado con una espada

El presente ~~hasta~~ hasta que punto incluye el pasado necesariamente?

Hasta qué punto consideramos esencialmente humano algo del presente, que lo miramos como atribuible anacronicamente al pasado o a una alegoría celeste. Los artistas del renacimiento representaban otros rayones de la Pasión con armaduras del siglo XVI. Caldeón se el veneno, la triaca represent al Peregrino (Cristo) sin parante una pistola contra el Lucero (Satanás), saca a Campaspe con guardainfante En el Segundo Escipion las damas usan drapines

El presente tiene un sentido tan universal que ^{se eleva sobre} incluye en si todo el pasado la comunidad de la Iglesia militante purgante, triunfante una en un solo tiempo toda la vida religiosa del antiguo el nuevo testamento, los tiempos actuales. La comunidad de la España actual con su pasado establecida por Cronica, Romanas identifica el pasado con el presente.

(Justina, Cipriano parecen como españoles del tiempo de los Habsburgo Cipriano está tan entera del edipo del honor entiendo Caldeón como de las ideas de Plinio que le induce a la duda filosófica. Manyp. 62h)

Anacronismo a Caldeón Farinelli La Vita è un sogno, II, p. 406-407

El anacronismo intencional, para actualizar el

pasado. Escipion habla del chapin de la dama

El segundo Escipion (Kell III 628 b)

Campaspe con guardainfante (K. IV, 20 b)

En el auto El veneno, la triaca ^(Caracteres de su época frecuentes Honorez II, p. 507 n. 2) nota L. P. Thomas (Honorez M. P. II, p. 507) anacronismo ilegante cuya náutica hace hoy sonar "Sale el Peregrino, disparando una pistola y cae el Lucero", siendo el veneno Cristo y el veneno el Demonio; desprecio de los contemporáneos por el color local, utilización de un recurso dramático que agradaba al pueblo. [alegoría de lo moderno representativo de lo antiguo; tan anacronismo es la pistola también del angel malo, como la espada en mano del arcángel. La pistola une más el presente con todo el pasado.]

Construcción desmanada

¿ Para qué informante quieres
de lo que, ~~en están~~
de lo en que, en estando solas
se entretienen las mujeres?

Calderón - La Dama duende - 1629 - Jorn III.
ed. Keil I p. 208b.

Comedia Calderon

La falta de decoracion escenica es para Pfandl, p 418-419 causa de viveza ~~lingüística~~. "Caras apocentadas y calles bruyes campos y plazas de los arroyos sin, y mares, el dia, la noche todo habia de nacer de los versos y de la boca del actor, como de una palabra magica; asi se explica que en esta especie de mundo hablado hubieran de regir unas extraordinarias expresiones claudens y viveza para que el oido y los ojos del espectador, sin distraerse por ningun cuadro escenico estuvieran pendientes de la palabra del actor" y no hubieran unidades... [pero en q la falta de decoracion era de todos los teatros de Europa] Y la entimbe ngrivó cuando la escena se adornó

[El hablado sin decoracion, como en todos los teatros de entonces, hace que la palabra de los versos se esfuerce en su description....]

Lope de Vega crea ya el estilo barroco de la comedia el cual constituye una de las novedades mas esenciales por el introduccion. Luego hasta Calderon, el lenguaje teatral se metaforsiza y se hace simbolico en grado creciente. El agudeza, arte de ingenio, q despues sin felizto gracia, se emplea para elevar a una esfera superior los conceptos vulgares. -- (Pfandl, p 425) El lenguaje teatral empieza por ser predominantemente conceptista, y acaba en el periodo calderoniano por estabilizar tambien el cultismo como recurso de ilusion estilistica (p 424)

Calderón son típicas (il pmo nada) enumeraciones, recapitulación
Lenguaje que procede por series ideológicas de con-
ceptos, res cristal // un pez un bruto, un ave
Naturaliza inanimada, animada, reino animal frente a Segu
mundo; aire, agua, viento.

Las palabras así encasilladas en una clasificación adquieren una
valoración máxima conceptual, ya que no reintegro o sensible, en re-
lación con los conceptos colindantes ^{mundo animal, mundo humano, mundo inanimado} en un esquema filosófico.

Calderón el poeta de la nueva escolástica, eleva así el lenguaje
a una esfera ideal superior a los sentidos materiales, como la
música. Atribuye a cada palabra ^{o su generalidad} ~~el significado~~ ^{significación}
cativa ^{o definidora} ~~definidora~~ (rayo sin llama pájaro sin unatiz pez sin escama)
en estructura cosmogónica

Este reforzar en las palabras su valor intelectual o suprasensi-
ble lleva el lenguaje a una vaguedad sensitiva cercana a la
unicidad ?
Conceptos + lenguaje ^{de sentido totalmente positivo al gongorismo} ~~Metáforas acumuladas~~ + lenguaje en estructura lógi-
ca vagabonda. Saca todas las consecuencias del barroquismo ^{de la final época} ~~de la final época~~
Armonía conceptual + estructura musical ^{sus comienzos epiteloides en que} ~~introducir~~

Saca todas las consecuencias
Los continuadores ya no valen nada

Calderón

Pfandl cree q emite m cambios para dos categorías de espectadores: pensados para los unos, poetizados para los otros. -

Pfandl p 539 Lope dramatiza la religión, Calderón la teología; Lope es un homo, Calderón reflexivo; sentimiento objetivo; el otro permanente artificial artificial; Lope impresionista, Calderón espressionista.

Calderón "Ostenta una terminología científica estranha ad altri poeti" Formelli *La vita e i sogni* II, p 14. [pero no es especialmente científica sino intellectualista en general y el placer de la especialidad caraceta, el deleite de lo particular. V. sobre libro, crudeles, cifra pronta. Comparase con la ms. Salida de Lope Teis de I Schrift Buch- u. Schriftwesen in Calderons weltlichem Theater 1938 me la envió Cortés.

Edward M. WILSON

The form elements in the imagery of
Calderón,
Modern Language Review, 1936, pp.34-47.

Prueba que C. debe a Góngora un sistema de metáforas, cuya base son los 4 elementos ovidianos. Calderón estandarizó este sistema y abusó de él usándolo con excesiva frecuencia. El método de puede resumir así:

TIERRA

Elementos: tierra, campo, jardín, campañas, arena, yerba, peñas, montes.

Criaturas inanimadas: monte, pirámide, torre, alcázar, montaña, escollo, selva, muro, coluna, sierra, risco, ciudad, pisa, roca, peñascó.

Criaturas animadas: caballo, elefante, gigante, Atlante, hormiga, flores.

Atributo del elemento: flores, matas, polvo, fruta, rosa, clavel.

Atributo de criaturas: verdores, perlas, piedra, ramos, pie, anca, cola...

AGUA

Elemento: mar, agua, río, golfo, ondas, piélago.

Criaturas inanimadas: nave, bajel, galera.

Criaturas animadas: delfín, pez, sierpe, cisne, pescado, sirena.

Atributo del elemento: sal, hiele, nieve, espuma, cristal, coral, aljófar, zafir, plata, ámbar.

Atributo de la criatura: escamas, velo, pino, jarcias, lino, timón, remo, etc.

AIRE

Elemento: aire, viento, cielo.

Criaturas inanimadas: nube, uracán, exhalación.

Criaturas animadas: ave, pájaro, águila, neblí, etc.

Atributos de criaturas: plumas, penachos, picos, alas, etc.

FUEGO:

Elemento: fuego, cielo, firmamento, empíreo, incendio.

Criaturas inanimadas: sol, cometa, astro, lucero.

Criaturas animadas: fénix, salamandra, mariposa, Apolo, Faetón, comunero.

Atributos: luz, rayos, relámpagos, llama, humo, ceniza, pavesa, centellas, oro (y azul, celestial, cerúleo, etc.)

Parcialmente, todo esto ha sido visto ya por Gerardo Diego, Antología poética en honor de Góngora, Madrid, 1927, cuando dice: "Calderón reduce a cuatro o seis moldes, agotados genialmente, algunos de los hallazgos gongorinos; simetriza lo que en Góngora era equilibrado pero libre. Da la forma para adquirir un culteranismo de bazar a precio único; y en suma, convierte la sorpresa en tópico, la forma en molde y lo clásico vivo en académico muerto."

*Introduce un pensamiento poético en la forma culteranista
 llena su vacío con verdadera poesía (lo que no
 el culteranismo a secas) de inspirar grande belleza est.
 Hila*