

LA FRANCESA LAURA

GUÍA DIDÁCTICA

ESTA GUÍA TIENE COMO OBJETIVO BRINDAR INFORMACIÓN Y SUGERENCIAS A DOCENTES Y ESTUDIANTES PARA FOMENTAR LA FORMACIÓN DE ESPECTADORES ACTIVOS, CON CAPACIDAD DE ANÁLISIS CRÍTICO Y DISFRUTE DE LAS OBRAS DEL TEATRO CLÁSICO.

QUIEN AMA SIEMPRE RECELA

LA FRANCESCA LAURA

DE LOPE DE VEGA

DIRECCIÓN
MARTA POVEDA

UN PROYECTO DE

fundacionelencuentro.org

Patrocinador

fundacionelencuentro.org

Colaborador

www

Colaborador

Comunidad Autónoma de Madrid

Patrocinador

grupo teatro

ÍNDICE

- 1 _ VIDA Y OBRA DE LOPE DE VEGA
- 2 _ LA FRANCESA LAURA
- 3 _ TEMAS PRINCIPALES
- 4 _ REFERENCIAS HISTÓRICAS
- 5 _ ANÁLISIS DE PERSONAJES
- 6 _ LOS PERSONAJES
- 7 _ CARACTERÍSTICA DE LA OBRA
- 8 _ EL ESPACIO ESCÉNICO

1_VIDA Y OBRA DE LOPE DE VEGA

La vida de Lope de Vega da para una obra del mismo Lope. Amoríos, peleas, e incluso existe la posibilidad de que participara en la Armada Invencible que naufragó a las orillas de Irlanda. Y además tuvo tiempo de escribir, según su biógrafo Pérez de Montalbán, 1.800 comedias y 400 autos sacramentales. Estas son cifras imposibles ya de verificar, pero se conservan entre 400 y 500 obras de Lope de Vega, que ya de por sí es de una prodigalidad creativa pasmosa. Por si fuera poco, además escribió siete novelas, nueve epopeyas, y miles de poesías líricas. Y parece que todos los años se redescubren nuevas obras del Fénix, como por ejemplo la obra que tenemos entre manos.

Toda esta producción literaria nos sugeriría que Lope era un ser monástico que se encerraba a escribir, pero nada más lejos de la realidad. Según la Casa Museo Lope de Vega, tuvo once relaciones amorosas documentadas y se casó dos veces. Incluso llegó a raptar a su primera mujer, Isabel de Urbina, cuando su familia se opuso a sus relaciones. Tuvo diecisiete hijos (que se sepa), aunque diez murieron en la infancia. Además desempeñó una importante labor pública, como secretario del Duque de Sessa, llegando a hacerse sacerdote en 1614, e incluso capellán mayor de la Congregación del Apóstol San Pedro. El sacerdocio tampoco fue obstáculo para sus amoríos, que se prolongaron hasta el fin de su vida en 1635.

Quizás es esto lo que hace que Lope de Vega sea una figura tan llamativa hoy en día, siendo el protagonista de la película Lope (2010) de Andrucha Waddington, o convirtiéndose en personaje recurrente en el Ministerio del Tiempo, interpretado por Víctor Clavijo. Efectivamente, "el Lope era un figura".

1 _ VIDA Y OBRA DE LOPE DE VEGA

Juventud y exilio

Lope nació en 1562 en el seno de una familia humilde en Cantabria. Era un niño precoz, y él mismo dice haber escrito sus primeras comedias con once años. Su talento le llevó a estudiar a Madrid con la Compañía de Jesús, y después en la Universidad de Alcalá. Su primer amor fue Elena Osorio, al que dirigió numerosos poemas a nombre de 'Filis'. Sin embargo, más tarde le dedicaría a ella y a su familia unos versos nada halagüeños, que acabaron con sus huesos en la cárcel y ocasionó que después fuera desterrado de la corte tras reincidir. Ello le llevó a ejercer una breve carrera militar, trasladándose después a Valencia donde siguió desarrollándose como dramaturgo. Más tarde se mudó a Toledo, y en 1594 murió tras un parto su primera mujer, Isabel de Urbina, la 'Belisa' de sus poemas.

Vuelta a Madrid

Cumpliendo el destierro, volvió a Madrid en 1595, pocos años después casándose por segunda vez con Juana de Guardo, con quien tuvo un hijo y tres hijas. Por entonces asimismo se enamoró de Micaela de Luján, mujer también casada, con la que tuvo cinco hijos. Los siguientes años se caracterizan por su producción literaria y por una retahíla de relaciones con actrices. Trató por estos años de ejercer control sobre la publicación de sus obras, ya que en la época era común publicar obras atribuyéndolas a otros autores, por error o por reclamo, y muchas obras terminaban siendo atribuidas a Lope sin ser suyas, probablemente porque vendía más al ser el dramaturgo más importante del momento.

Últimos años

Además de ordenarse sacerdote, Lope se enamoró de Marta de Nevares, la 'Amarilis' o 'Marcia Leonarda' de sus obras, con la que tuvo una relación prohibida por su condición de clérigo. Lamentablemente se quedó ciega y después perdió el juicio, muriendo por fin en 1628. Sufrió varios reveses más en sus últimos años, incluyendo la muerte de su hijo Lope Félix, y el rapto de su hija Antonia Clara por su novio, como hiciera el propio Lope en su juventud. Solamente le sobrevivió una hija natural, Marcela, monja de profesión. Aunque consiguiera gran popularidad con su teatro, Lope nunca llegó a tener la importancia que le hubiera gustado y sufría de cierto complejo de inferioridad por sus orígenes humildes: nunca dejó de postularse como cronista real, pero nunca le fue concedido el honor.

2 _ LA FRANCESA LAURA

Sinopsis – Un nuevo Lope

Estamos ante una obra recién atribuida a Lope de Vega. El proceso de atribución de La Francesa Laura a Lope de Vega se apoya en métodos avanzados de inteligencia artificial y análisis estilométricos. Utilizando la herramienta Transkribus, los investigadores Álvaro Cuéllar y Germán Vega García-Luengos aplicaron un modelo específico entrenado con tres millones de palabras del teatro aurisecular para transcribir y modernizar automáticamente manuscritos. A pesar de un posible porcentaje de error en la transcripción, la estilometría demostró su eficacia al relacionar la obra con el repertorio lopesco de manera clara y sorprendente.

La aplicación de pruebas estilométricas utilizando la librería Stylo mostró que La Francesa Laura tiene usos léxicos más cercanos a las obras de Lope de Vega. Este comportamiento estilométrico claro se observa típicamente en obras seguras del Fénix. Además, pruebas de machine learning, con tasas de éxito superiores al 99%, clasifican la obra como escrita por Lope de Vega y la sitúan en la etapa final de su producción dramática. Este enfoque combinado de inteligencia artificial y análisis estilométricos respalda la atribución de la obra al reconocido dramaturgo del Siglo de Oro español.

"La francesa Laura es más de Lope que Fuenteovejuna" - Germán Vega García-Luengos

Acto I

El rey de Francia celebra la paz con Inglaterra y propone la boda entre su hijo, el Delfín, y la princesa Claudia, buscando la confirmación mediante un embajador. El Delfín sugiere al recién casado conde Arnaldo, esposo de Laura, hija del duque de Bretaña. Filiberto, confidente del Delfín, critica no ser elegido embajador y revela su interés en cortejar a Laura. A pesar de la fidelidad de Laura, ambos deciden conquistarla. En el segundo cuadro, Laura y Flordelís comparten sus experiencias amorosas, revelando desengaños y felicidades. Arnaldo parte para Inglaterra, decepcionando a Flordelís. En el tercer cuadro, Laura rechaza al Delfín, quien busca su ayuda para conquistarla. Arnaldo regresa inesperadamente, y Laura, sospechando celos, enfrenta la situación.

Acto II

El Delfín y Filiberto discuten sobre el encierro de Laura para evitar al apasionado pretendiente durante la ausencia de Arnaldo. Filiberto planea desacreditar al conde para ganar el favor de Laura. A pesar de las advertencias, el Delfín intenta visitar a Laura, pero Flordelís y Laura limitan su entrada. Después, Laura recibe una falsa carta que revela infidelidades de Arnaldo en Inglaterra. Llena de rabia, Laura desea vengarse y considera las pretensiones amorosas del Delfín. En el segundo cuadro, Arnaldo recibe elogios en la corte de Londres y expresa celos por la situación que presenció al regresar. En el tercer cuadro, Laura llega disfrazada a Londres. En el cuarto, el Delfín lamenta la partida de Laura. En el quinto, Laura comprueba la fidelidad de Arnaldo y decide regresar a París.

Acto III

Laura regresa de Bretaña de manera inesperada, causando sorpresa. Arnaldo, de regreso, planea pasar la noche con ella y luego informar al rey sobre la embajada. Laura pregunta sobre sus experiencias con mujeres en Londres. Otavio informa a Arnaldo que Laura estuvo ausente en Bretaña. El conde, sorprendido, confronta a Laura, quien niega haber estado allí. Arnaldo, confundido, se queja de su comportamiento y sospecha de la noche después de su partida. Filiberto informa al Delfín sobre el regreso de Laura. Al encontrarse, el Delfín acusa a Arnaldo de pretender a Flordelís, insinuando su relación con Laura. Arnaldo defiende su honor, y el Delfín renuncia a sus pretensiones con Laura. En el tercer cuadro, Laura cuestiona el cambio en Arnaldo, quien revela su desconfianza y planea envenenarla. Arnaldo confiesa su dolor por la ausencia de Laura durante la embajada. Flordelís intercede, y Laura revela la verdad. El Delfín anuncia buenas noticias, pero Arnaldo confiesa su intento de envenenar a Laura. Roberto llega con la noticia de que no fue capaz de llevar a cabo el envenenamiento que le había mandado Arnaldo.

2 _ LA FRANCESA LAURA

La adaptación

Es muy común adaptar los textos las obras de Siglo de Oro para adaptarlas al escenario: cortar textos, explicar referencias o palabras que ya no entendemos en el presente, o incluso añadir cosas. Éste no es el caso en este montaje. La adaptación se mantiene muy fiel al texto de Lope, ya que debemos recordar que estamos ante un 'estreno' del autor. El montaje tiene una responsabilidad a la hora de presentarnos el texto en escena, lo más cerca posible de lo que se plantea sobre la página.

Como dice Marta Poveda, directora del montaje, el primer objetivo que tenía era "que se entendiera perfectamente la palabra de Lope y que el público pudiera disfrutarla teniendo en cuenta que es la primera vez que se representa". Por lo tanto, ha habido muy pocas intervenciones sobre el texto en esta versión escénica.

Quizás lo más llamativo sea el hecho que los actores, un elenco de siete actores, se desdoblan para representar trece personajes. Por ejemplo, las dos criadas de Laura, Celia y Leonor, han sido combinados en un solo personaje. El motivo de tales cambios es puramente práctico: aparte del gusto que puede dar ver al actor transformarse en nuevos personajes, es económicamente para la mayoría de las compañías de teatro tener tantos actores, con lo cual se suelen hacer adaptaciones que permitan hacer las obras con un número más reducido de actores.

2 _ LA FRANCESA LAURA

La adaptación

Es muy común adaptar los textos las obras de Siglo de Oro para adaptarlas al escenario: cortar textos, explicar referencias o palabras que ya no entendemos en el presente, o incluso añadir cosas. Éste no es el caso en este montaje. La adaptación se mantiene muy fiel al texto de Lope, ya que debemos recordar que estamos ante un 'estreno' del autor. El montaje tiene una responsabilidad a la hora de presentarnos el texto en escena, lo más cerca posible de lo que se plantea sobre la página.

Como dice Marta Poveda, directora del montaje, el primer objetivo que tenía era "que se entendiera perfectamente la palabra de Lope y que el público pudiera disfrutarla teniendo en cuenta que es la primera vez que se representa". Por lo tanto, ha habido muy pocas intervenciones sobre el texto en esta versión escénica.

Quizás lo más llamativo sea el hecho que los actores, un elenco de siete actores, se desdoblan para representar trece personajes. Por ejemplo, las dos criadas de Laura, Celia y Leonor, han sido combinados en un solo personaje. El motivo de tales cambios es puramente práctico: aparte del gusto que puede dar ver al actor transformarse en nuevos personajes, es económicamente para la mayoría de las compañías de teatro tener tantos actores, con lo cual se suelen hacer adaptaciones que permitan hacer las obras con un número más reducido de actores.

3 _ TEMAS PRINCIPALES

EL HONOR

El honor es un tema recurrente en el teatro del Siglo de Oro, que en El castigo sin venganza queda definido como el "bárbaro fuero del mundo", un código cruel e inflexible que obliga a los protagonistas a matar a las personas a las que más aman. En "El Castigo sin venganza" de Lope de Vega, el dilema entre el deber y el deseo evidencia la importancia del honor: los personajes sacrifican su felicidad personal en aras del honor y la moralidad.

En El médico de su honra de Calderón de la Barca, que podríamos ver como la contrapartida trágica de La Francesa Laura, la trama gira en torno a los celos y la preservación del honor familiar, y concluye con don Gutierre asesinando a su mujer doña Mencía, quien es inocente del adulterio del que ha sido acusada. Estas obras reflejan el conflicto entre las normas sociales y las emociones individuales, revelando la delicada interconexión entre honor, deber y tragedia en el contexto de la época.

EL AMOR

La temática de La Francesa Laura de Lope de Vega se teje a través de varios elementos recurrentes en las comedias del Fénix. Desde el inicio, se rinde homenaje a las mujeres, destacando sus hazañas en armas y letras, un elogio que Lope ha formulado en diversas obras. La obra aborda la idea de que el amor no es una elección, sino una fuerza celestial o una inclinación del alma, una reflexión común en las comedias lopesca.

También, se introduce la noción de que las almas no tienen género, un concepto que se relaciona con la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, anticipando temas que más tarde María de Zayas abordaría en su obra "Desengaños amorosos". Estos elementos, entrelazados con tramas palaciegas y referencias históricas, contribuyen a la riqueza temática de la comedia palatina seria de Lope de Vega.

4 _ REFERENCIAS HISTÓRICAS

La Francesa Laura de Lope de Vega, aunque presenta una trama inventada, no carece de referentes históricos reales. La obra se sitúa en el contexto de la Guerra de los Cien Años entre Francia e Inglaterra, que se prolongó por más de 116 años, desde 1337 hasta 1453. Aunque el monarca francés no se identifica claramente como Carlos VII, los eventos históricos coinciden con el periodo en que este rey reinó. El príncipe heredero, referido como el Delfín, alude a Luis de Francia, quien sucederá a su padre como Luis XI en 1461.

La elección de ambientar la obra en Francia y destacar la paz recién pactada con Inglaterra no parece ser casual, sino premeditada en relación con la situación política entre Francia y España durante la Guerra de los Treinta Años. La referencia a Juana de Arco, la Poncela de Orleans, añade un toque histórico al mencionar su papel crucial contra los ingleses. La trama se desenvuelve en un momento estratégico, probablemente en 1627-1628, cuando Francia y España se unen contra los protestantes, reflejando la delicada situación política de la época.

5 _ ANÁLISIS DE PERSONAJES

Personajes y Comediantes

Para facilitar el montaje de las obras por compañías de actores, las obras del Siglo de Oro suelen tener una serie de personajes tipo en los que los actores se especializarían.

El galán – Las obras normalmente tienen un primer galán, el héroe, y un segundo galán, el antagonista. Suelen ser los protagonistas de las obras, nobles jóvenes, guapos y valientes.

El gracioso – El gracioso normalmente es el criado del galán. Actúa como confidente y amigo del galán, ayudándolo con su consejo, y suele ser muy ingenioso. Normalmente es el que más rompe la cuarta pared: la división imaginaria entre espectador y actor, para hablar y bromear con el público. Suele ser el protagonista de la subtrama de la obra, que normalmente es un espejo cómico de la trama principal.

El barbas – Los actores más mayores, los barbas, interpretarían a los personajes más mayores, tales como padres o reyes u otras figuras de autoridad.

La dama – La protagonista femenina, destinada a casarse con el primer galán al final de la obra. Sus características son parecidas: joven, noble y bella. También suelen haber segundas damas, cuyas acciones intervienen en el amor entre primera dama y galán.

La criada – Ejerce de criada y confidente de las damas, y suele ser un personaje parecido al gracioso, normalmente con algo menos de presencia en la trama. También suelen ser ingeniosas y leales a sus damas.

5 _ LOS PERSONAJES

LAURA

Laura en La Francesa Laura desempeña un papel crucial en la intriga de la trama. Su resistencia frente al acoso del Delfín de Francia, a pesar de la artimaña tramada por Filiberto, genera tensión en la historia. Casada con el conde Arnaldo, su situación se complica por las maquinaciones de este y las falsas acusaciones de infidelidad. La trama se enreda con la presunta carta de Roberto, criado de Arnaldo, alimentando la desconfianza del conde. Laura se convierte en el epicentro de conflictos y malentendidos, contribuyendo al desarrollo emocional y moral de los personajes.

Marta Poveda reflexiona sobre el personaje:

Laura es una mujer poliédrica: culta, reflexiva, acostumbrada a la soledad, realista, de gran inteligencia, arrojada, pragmática, sensual, sexual, impulsiva, inconformista, comunicativa, orgullosa, de principios. Todas estas características impulsan la trama a una gesta para ella muy personal hacia la defensa de su dignidad. Laura es un claro ejemplo de cómo afrontar la vida enfrentando los obstáculos en un mundo en que a las mujeres se les secuestra la voluntad y la posibilidad de existir con las mismas opciones de vida que los hombres.

5 _ LOS PERSONAJES

CONDE ARNALDO

El Conde Arnaldo en La Francesa Laura juega un papel central en la trama, siendo esposo de Laura y miembro destacado en el séquito del monarca francés. Su ausencia en Londres, como embajador, desencadena una serie de malentendidos cuando su criado Roberto, bajo artimañas, simula una traición amorosa. Arnaldo, presa de desasosiego, malinterpreta las acciones de Laura, llegando a tomar la trágica decisión de envenenarla para preservar su honor en secreto. Su evolución contribuye a la complejidad emocional y moral de la trama.

Agus Ruiz reflexiona sobre el personaje:

Arnaldo valora mucho la lealtad, tanto hacia él cómo hacia su patria y es una persona fiel y comprometida con sus valores, su rey y su esposa. Bajo su apariencia de hombre honorable, equilibrado, recto y ético esconde un fuerte carácter iracundo.

DELFIN

El Delfín de Francia, como déspota en La Francesa Laura, desencadena el conflicto al acosar a la protagonista, Laura. Su lujuria impulsa un plan para alejar al conde Arnaldo, esposo de Laura, propiciando la trama. En el enfrentamiento nocturno con Arnaldo, se cuestiona su comportamiento. La decisión de renunciar a Laura revela su complejidad moral. El Delfín, factor clave en la intriga, contribuye al desarrollo dramático y a la reflexión sobre el honor.

Ángel Ramón Giménez reflexiona sobre el personaje:

El Delfín es el heredero al trono de Francia y ejemplo perfecto de "bon vivant". Hasta ahora había tenido todo lo que se le antojaba y seguía siendo "el príncipe" de la casa, pero ahora su padre tiene que concertarle un matrimonio de conveniencia lejos de su palacio y su modo de vida se tambalea. Su encaprichamiento por Laura desencadenará los acontecimientos que harán tambalearse la relación de los condes y hasta los principios morales del propio Delfín. El enfrentamiento directo con el Conde, al inicio del tercer acto, supone un radical punto de inflexión en la psicología del Delfín, que, en un bello monólogo de redención recapacita acerca de su deber como monarca y ser humano...

5 _ LOS PERSONAJES

FLORDELÍS

La prima y confidente de Laura, Flordelís se mantiene firme a su lado a lo largo de la obra. Al comienzo de la obra espera casarse con el Delfín, pero es desengañada de sus pretensiones cuando el Delfín pide su ayuda para seducir a Laura. El personaje mantiene el motivo de la firmeza de la mujer, ya que tanto ella como Laura actúan de un modo consistentemente más ético que los hombres en la obra.

Manuela Morales reflexiona sobre su personaje:

Flordelís es necesaria en la trama por lo que representa. Da voz a las mujeres oprimidas por su estatus. Comienza la obra comprometida con el Delfín. Pero todo su mundo se desmorona cuando se entera de que el Delfín se va a casar con otra. Representa la superación, el empoderamiento, el no conformarse ni acomodarse. Lope dota a este personaje de versos llenos de sabiduría. Es racional, no le mueven las pasiones. Flordelís forma parte de este triángulo de mujeres con personalidades tan distintas. Pero ninguna de ellas podría vivir sin la otra. SORORIDAD.

CELIA

Criada de Laura, las tres mujeres de la obra hacen piña contra los envites de el Delfín y los celos del conde Arnaldo. Al ser criada, se ve envuelta en lances cómicos a lo largo de la obra, y su relación con Roberto se ofrece como espejo a la relación de sus señores, Laura y Arnaldo, una dinámica muy común en el Siglo de Oro.

Leticia Ramos reflexiona sobre su personaje:

Celia es pura fuerza, picardía, protección y decisión. Es vitalidad y un torbellino de energía cada vez que entra en escena. Cabe destacar que el amor y la admiración que siente por Laura le hacen estar siempre con ella, allá donde vaya, para protegerla y ser su punto de apoyo ante cualquier problema o inconveniente. Es la criada, pero también es esa amiga y compañera que te dice las cosas claras y con la que siempre se puede contar. Junto con Roberto, dan los puntos de frescura y comedia a todo el drama y tensión que rodea el resto de la obra, algo propio del papel de los criados en las obras del siglo de Oro. Pero además, tienen una relación con la que creo que más de uno podría sentirse identificado.

6 _ LOS PERSONAJES

OTAVIO

Otavio, un personaje destacado en La Francesa Laura, desempeña un papel crucial como cómplice del Delfín, y como el informante de Arnaldo sobre la ausencia de Laura en Bretaña. Su papel se intensifica al exponer las sospechas de Arnaldo y cuestionar la fidelidad de Laura. Otavio se convierte en un catalizador de tensiones, llevando la trama a un clímax revelador. Su participación contribuye al desarrollo de los conflictos amorosos y de honor, mostrando cómo la intriga y la desconfianza crean un enredo emocional que transforma la narrativa de la obra.

José Ramón Arredondo reflexiona sobre el personaje:

Es el contrapunto de Roberto, el aliado del Delfín y Filiberto, guarda rencor al Conde por haberse ido sin él. Vive en la miseria y esto le arrastra y condiciona a tener que sobrevivir mediante acciones de ninguna altura moral, vende a sus amos, traiciona... Pero el mundo, el karma si queremos, le debe algo a este personaje. Por eso actúa como lo hace. Razones, no le faltan.

FILIBERTO

Filiberto, confidente del Delfín, desempeña un papel estratégico en La Francesa Laura. Su ambición, descontento por no ser elegido embajador, lo lleva a conspirar para desacreditar al conde Arnaldo y ganarse el favor de Laura. Filiberto teje una red de engaños, incluyendo una carta falsa que insinúa infidelidades de Arnaldo. Su manipulación impulsa los conflictos entre los personajes, intensificando la trama y alimentando malentendidos. La astucia maquinada por Filiberto, en complicidad con el Delfín, eleva la tensión y juega un papel crucial en la complejidad de la historia, conduciendo a eventos decisivos.

Martin Puñal reflexiona sobre el personaje:

Filiberto es un personaje que intenta no mostrar mucho ante los demás pero es muy servicial. Es el consejero del Delfín y solamente ayudándole podrá escalar en su clase social. Se mueve por su propio interés aunque no siempre consigue lo que se propone ya que el Delfín y sus cambios de ideas constantes harán que en determinadas ocasiones su vida y trabajo quede expuesto y en peligro.

ROBERTO

Roberto, criado de Arnaldo, emerge como un peón esencial en La Francesa Laura. Encargado por su amo de llevar a cabo un oscuro encargo, Roberto intenta envenenar a Laura, desencadenando un giro en la trama. Su dilema moral y su posterior incapacidad para realizar la tarea crucial marcan un punto crucial en la historia. Roberto, a pesar de ser un instrumento para la venganza de Arnaldo, muestra una humanidad que influye en el desenlace.

José Ramón Arredondo reflexiona sobre el personaje:

Es uno de los criados más bonitos que he tenido el placer de hacer, aunque no es el típico donaire, está lleno de frases ingeniosas y de tremenda sabiduría. Nos sirve también como conciencia, como aviso y vaticinio para el conde, todos queremos que sea escuchado, pero el elemento trágico de esta obra no nos dejará que ocurra. Tiene un amor casi sagrado por sus amos, pero sobre todo ama el amor que se tienen y luchará por preservarlo como quien cuida los últimos especímenes casi extintos de la tierra. Es un gusto, darle una vuelta a la tendencia picaresca de un criado e interpretar a alguien cuidadoso, disciplinado y eficaz y con este toque orientalista que he querido imprimir en el personaje.

7 _ CARACTERÍSTICA DE LA OBRA

COMEDIA NUEVA

Lope de Vega es el creador de la 'comedia nueva', una fórmula de creación teatral del Siglo de Oro que ha influido en casi todo el teatro posterior en España. El mismo Lope se encargó de definir las pautas principales de este teatro en su ensayo en verso, Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo. El texto deja claro el concepto de tragicomedia, reflexiona sobre las unidades de Aristóteles, el pensador de la antigua Grecia que había establecido las primeras reglas teatrales. Después pasa a hablar de la estructura de la comedia, el lenguaje que se debe usar, la temática, las formas versales y figuras retóricas, e incluso la duración de la obra para no acabar con la paciencia del respetable.

Lo más importante de su teoría del teatro es que la obra debía "dar gusto", que fuera entretenida a la vez que tuviera un mensaje relevante al público. A este respecto, vale la pena citarle:

*... los de Atenas
reprehendían vicios y costumbres
[...]
Por eso Tulio las llamaba espejo
de las costumbres y una viva imagen
de la verdad, altísimo atributo...*

A Lope le fascinaban las influencias de los grandes teatros que la habían precedido, el teatro Griego (los de Atenas) y el teatro Romano (aquí se refiere a Marco Tulio Cicerón, gran orador y aficionado al teatro). Lo que viene a decir Lope es que el teatro tiene que ser un espejo del público, y el público se tiene que reconocer: los tipos de personas que conocemos y los problemas a los que podemos enfrentarnos. El teatro, por tanto, tiene que ofrecernos la verdad, a través de un prisma de entretenimiento claro está.

COMEDIA PALATINA SERIA

En el Siglo de Oro había muchos géneros teatrales: los autos sacramentales, las comedias de santo, las comedias de enredos, los dramas de honor... La comedia La Francesa Laura se inscribe en el género de la comedia palatina seria, una etiqueta que Lope de Vega favoreció en los últimos años de su carrera.

Este tipo de comedia presenta una trama inventada pero con un sutil trasfondo de historia real, común en la Comedia Nueva. La trama gira en torno al conflicto de la lujuria del déspota, encarnado por el Delfín de Francia, quien persigue a la protagonista, la francesa Laura, esposa del conde Arnaldo. La obra se ajusta a la categoría más específica de comedia palatina seria de acción inventada, donde se desarrolla la intriga en el entorno de la corte y la nobleza.

7 _ CARACTERÍSTICA DE LA OBRA

VERSO

El teatro del Siglo de Oro está siempre en verso, pero hay muchas formas versales y cada una sirve para un propósito distinto. Esto es muy importante para el actor, ya que le ayuda a situarse en el tipo de escena que ha de representar. Normalmente los dramas y las tragedias tendrían una gran variedad de formas estróficas para expresar una gran variedad de estados emocionales. El verso normalmente es octosilabo y endecasilabo ya que se ajusta a los ritmos y la musicalidad del castellano.

ROMANCE

Con 1252 versos en romance, es la forma estrófica más utilizada en la obra. Es octosilabo, con rima asonante en los versos pares, y su extensión es indefinida. Normalmente el romance se emplea para relatar o contar historias o eventos que han tomado lugar fuera de la escena.

"Las relaciones piden los romances" – Lope de Vega

REY Ya que con su verde oliva
corona la paz sagrada
este reino que afligieron
tantos años guerras tantas,
y aquel riguroso Marte
dobló las banderas blancas
cuyas flordelises de oro
volvieron rojas las armas;

REDONDILLA

Verso octosilabo de cuatro versos con rima abba. Con 656 versos en redondilla, es la segunda forma versal más empleada en la obra. La redondilla es la forma versal más utilizada en el teatro del Siglo de Oro. Se suele usar para diálogo o escenas con mucha acción y movimiento escénico.

REY Si se me deben albricias
de una nueva venturosa,
¿qué me mandas, Laura hermosa?
LAURA Mira tú lo que codicias
de cuanto el conde se viste,
y abrevia presto la nueva,
porque dos veces las deba.
ROBERTO Hoy embajadora fuiste,
o, en término más cortés,
la señora embajatriz
de Ingalaterra.
LAURA Infeliz nueva.
ROBERTO Pues ¿por qué lo es?

DÉCIMA

Estrofa de diez versos octosílabos, con rima abbaaccdda. Normalmente se emplea para marcar una subida de tensión emocional y para hablar de amor. En La Francesa Laura hay 370 versos en décimas.

"las décimas son buenas para quejas" – Lope de Vega

CONDE Laura, yo vengo a partirme
de tus ojos cuando vengo
a despedirme, si tengo
más vida que despedirme.
Prevenirte y prevenirme
a que será breve ausencia
es animar la paciencia,
mas no templar el dolor,
que no hay agravio en amor
mayor que la resistencia.

7 _ CARACTERÍSTICA DE LA OBRA

SILVA

Estrofa de extensión libre, con versos de siete y once sílabas, con rima también variable. Normalmente se emplea para expresar determinadas emociones fuertes como celos, ira, júbilo o contemplación mística. En La Francesa Laura hay 332 versos en silva.

FILIBERTO *Nunca pensé que Vuestra Alteza fuera contrario a mi esperanza.
Burlome presunción de su privanza.
Cuando pensé que esta ocasión me diera el premio de mis justas pretensiones,
al conde Arnaldo alabas y prepones donde honrarme pudieras.
volvieron rojas las armas;*
DELFÍN *Filiberto, yo sé que, si supieras la causa, no culparas mi alabanza.
Consiste en su partida mi esperanza y mi vida en su ausencia.
Callé mi mal con justa resistencia,*

SONETO

La Francesa Laura contiene dos sonetos, de verso endecasílabo, formado de catorce versos con rima abba abba cde cde cde. Lope lo suele utilizar para soliloquios y transiciones, en los que un personaje transmite al público sus pensamientos o sus emociones. Por ejemplo, el soneto dialogado entre Laura y Arnaldo muestra su pena al separarse en el primer acto.

"El soneto está bien en los que aguardan" – Lope de Vega

CONDE *Laura, yo parto, aunque sin alma y vida.*
LAURA *Conde, yo quedo, aunque sin vida y alma.*
CONDE *A mí el dolor la vida me desalma.*
LAURA *No a mí, porque la tengo ya perdida.*
CONDE *De mí nunca será Laura ofendida.*
LAURA *De fe constante me darán la palma.*
CONDE *Aquí todo mi bien suspenso calma.*
LAURA *Mis lágrimas celebren tu partida.*
CONDE *Espérame tan firme, Laura hermosa.*
LAURA *Con mi firmeza, que diamante es fuerte.*
CONDE *Vengué la envidia de mi bien quejosa.*
LAURA *Vete y dime que vuelves.*
CONDE *Vuelvo a verte.*
LAURA *Adiós, esposo mío.*
CONDE *Adiós, esposa.*
LAURA *¡Qué pena!*
CONDE *¡Qué rigor!*
LAURA *¡Oh, ausencia!*
CONDE *¡Oh, muerte!*

OCTAVA

Estrofa de ocho versos endecasílabos que rima abababcc. Se suele usar para denotar una situación solemne, como por ejemplo en La Francesa Laura. Hay 104 versos en la forma estrófica de la Octava en la obra.

CONDE *Laura.*
LAURA *Señor.*
CONDE *¿Por acostar ahora?*
LAURA *Soledad de la cama lo ha causado.
conde Lo mismo al dar la vuelta, mi señora,
de Inglaterra, donde no he llegado.
Llegó a una aldea amor, llegó a deshora,
y de sentir y de correr cansado,
quisiera descansar de tanto abismo,
estando fuera de su centro mismo.*

8 _ EL ESPACIO ESCÉNICO

EL CORRAL DE COMEDIAS

Los corrales de comedias eran los teatros populares del Siglo de Oro. Estos eran espacios habilitados en los patios interiores de los edificios de vecinos. Dada la popularidad del teatro en la época, los corrales se extendieron por todo el país. Ya solamente quedan el Corral de Comedias de Alcalá, que se preserva de modo parcial, y el Corral de Comedias de Almagro que es el mejor conservado y dónde se siguen dando representaciones al estilo del Siglo de Oro.

Normalmente un corral de comedias se forma por su escenario, un tablado elevado a un fondo del patio. En algunos corrales, bajo el escenario se albergaría la maquinaria escénica para el llamado teatro de tramoya, los efectos especiales de su día: las trampillas para hacer personajes aparecer o desaparecer a través del suelo, la máquina de truenos, etc. Normalmente se podían también usar los balcones o las ventanas detrás del tablado para crear espacios en altura: allí aparecerían figuras de autoridad o divinas.

Los corrales eran espacios populares y la gente iba en masa a pasárselo bien. El teatro religioso de los Autos Sacramentales se solía representar en las iglesias o en tablados montados fuera de las iglesias, y los nobles y la corte tenían su propio teatro cortesano para no tener que mezclarse con la gente de rango inferior.

EL CORRAL CERVANTES

El Corral Cervantes es una reconstrucción del escenario del Siglo de Oro. Vemos el tablado y los balcones tras el escenario que hubieran conformado el espacio escénico del momento. Claro está, hay ciertas mejoras modernas: el público se sitúa en un graderío para poder ver bien el escenario, en Almagro por ejemplo las butacas están sobre un suelo plano. Además se cuenta con luz eléctrica y apoyo de sonido y microfonía para permitir al actor emplear una mayor amplitud de registros vocales.

La música en directo también hubiera sido un elemento clave de las funciones del Siglo de Oro, y también aquí se cuenta con un elenco con grandes dotes musicales. Al fin y al cabo, el teatro del Siglo de Oro era un espectáculo audiovisual, con música, baile y trepidante movimiento escénico, todo lo cual se mantiene en el Corral Cervantes, además de un trabajo muy cuidado del verso, para que pueda ser claramente comprendido por un público contemporáneo.

QUIEN AMA SIEMPRE RECELA

LA FRANCESCA LAURA

DE LOPE DE VEGA

DIRECCIÓN
MARTA POVEDA

UN PROYECTO DE

fundacionelencuentro.org

Patrocinador

El Encuentro

Colaborador

El Encuentro

Colaborador

El Encuentro

Patrocinador

El Encuentro

BIBLIOGRAFÍA

Cuéllar, Álvaro y Germán Vega García-Luengos, «La francesa Laura. El hallazgo de una nueva comedia del Lope de Vega último», Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura, XXIX (2023), pp. 131-198.

Vega, Lope de (2023) La Francesa Laura. Ed de PROLOPE, Madrid: Gredos.

Lope de Vega Casa Museo, <https://casamuseolopedevega.org/es/>