

Prof.^a. Dra. Liuba González Cid

EL PERSONAJE FEMENINO

En el espacio dramático del Siglo de Oro

Prof.ª Dra. Liuba González Cid (URJC)

Porcia hiriéndose en el muslo (1664)
Elisabetta Sirani

"Yo misma soy el
imposible mío"

**MUJER Y DISFRAZ MASCULINO
EN EL TEATRO DEL SIGLO DE ORO.**

PATIO DE MOSQUETEROS

El apretador empujaba a las damas para que entraran en el recinto de la cazuela

ESQUEMA DE UN CORRAL DE COMEDIAS DEL SIGLO

ESTRICTAS NORMAS DEL DECORO

Prof.ª Dra. Liuba González Cid (URJC)

Prof.^a.Dra. Liuba González Cid (URJC)

Norma, recato y deseo

Las mujeres travestidas en hombres ofrecían una imagen erótica para el público masculino. A través de las mallas se podía ver en todo su esplendor el contorno de las piernas:

→ Teresa Ferrer Vals, 2003.

“Este tipo femenino, con matices y gradaciones variadísimas, tiene bastante difusión dentro del teatro del siglo XVII, aunque se ignore si se trata solamente de una moda literaria o si las costumbres contemporáneas influyeron en la concepción de los caracteres”.

→ Américo de Castro, 1919.

Prof.ª Dra. Liuba González Cid (URJC)

^

**EN EL TEATRO ISABELINO
SOLO PODÍAN ACTUAR
HOMBRES**

M

MUJERES A ESCENA

En España se permite actuar
a las mujeres a partir de 1587

Prohibiciones y censura

+

**CENSURA ECLESIASTICA
ORDENANZAS Y PROHIBICIONES**

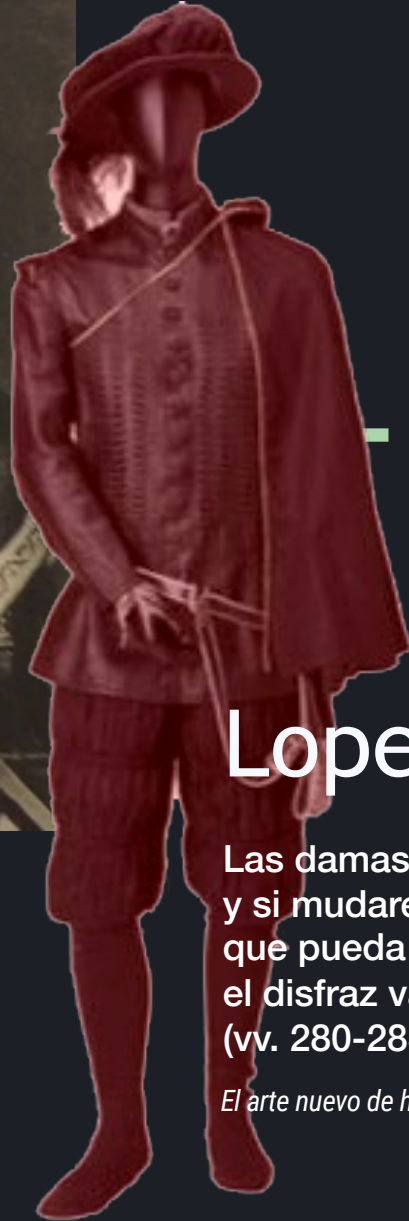

Ordenanzas Específicas para el disfraz varonil

Padre Juan de Mariana en su *Tratado contra los juegos públicos* de 1609

“Las mujeres no deben salir en las comedias a representar porque estas no solo hacen personajes de mujeres, sino de soldados también, de rufianes y de esclavos, vestidas a la manera de los hombres, que es mayor perversidad...”

Arte nuevo de hacer COMEDIAS en este tiempo

Lope de Vega

Las damas no desdigan de su nombre
y si mudaren traje, sea de modo
que pueda perdonarse, porque suele
el disfraz varonil agrandar mucho
(vv. 280-283).

El arte nuevo de hacer comedias (1609)

galanes,
soldados,
peregrinos,
esclavos,
pajes,
mosqueteros,
príncipes,
bandoleros...

Comedias de Lope

113

El Acero de Madrid
El Alcalde mayor
La Francesilla
La fuerza lastimosa
Las bizarrías de Belisa
El animal de Hungría
El anzuelo de Fenisa
(...)

Comedias de Tirso

21

El amor médico
Bellaco sois, Gómez.
El cobarde más valiente
La Dama del Olivar
Don Gil de las calzas verdes.
El vergonzoso en palacio
(...)

Prof.ª Dra. Liuba González Cid (URJC)

La excusa perfecta

“...puede haber moderación, mas no se puede del todo prohibir, pues es muy cierto que a veces es paso forzoso en la comedia que la muger huya en hábito de hombre, como en sagradas y auténticas historias de estos reinos está escrito”

Otros dramaturgos que utilizan el recurso

Cristóbal de Virués, Atila furioso ; Diego y José Figueroa y Córdoba, La dama capitán ; Belmonte, La monja alférez (perdida) ; Montalbán, La monja alférez, La puerta macarena (Ira. parte) ; Moreto, La adúltera penitente : Santa Teodora, La misma conciencia acusa, San Francisco de Sena, Los celos de Escaramán, La negra por el honor ; Bances Candamo, El sastre de Campillo, El duelo contra su dama; Rojas Zorrilla, Lo que quería ver el Marqués de Villena, El desafío de Carlos V, Los áspides de Cleopatra ; Guillen de Castro, El cerco de Tremecín, La humildad soberbia, El nacimiento de Montesinos, Pagar en propia moneda, La ocasión hace al ladrón ; Claramonte, El secreto en la mujer, El valiente negro en Flandes ; Mira de Amescua, La fénix de Salamanca ; Vélez de Guevara, La serrana de la Vera, etc.

FABRICA EL ENREDO Y DINAMIZA LA FÁBULA

VIAJE DRAMÁTICO DEL PERSONAJE

PROMETE AL PÚBLICO EXPECTATIVAS Y JUEGOS DE ILUSIÓN

El disfraz como recurso dramático

FUENTES – RENACIMIENTO ITALIANO

NOVELA Y ÉGLOGA PASTORIL
CANCIONERO DE PETRARCA
LEYENDAS MITOLÓGICAS
EPOPEYAS / AZAÑAS DE LAS CRUZADAS

ORÍGENES DEL DISFRAZ MASCULINO EN EL TEATRO DEL SIGLO DE ORO

Prof.ª.Dra. Liuba González Cid (URJC)

PERSONAJES REALES

La monja Alférez. Personaje real, doña Catalina de Erauso (Pérez Montalbán)

Laurel de Apolo. Personaje real, Feliciano Rodríguez Guzmán (Lope de Vega)

Pues mintiendo su nombre,
y transformada en hombre,
oyó filosofía,
y por curiosidad astrología (vv. 452-455).

La convención.

Hacer verosímil lo que no lo es

Tomar lo imaginado como un hecho real y verídico, aceptando la ilusión como parte indispensable de la realidad

Sor Juana Inés de la Cruz

Teresa de Jesús

Vestuario y travestismo teatral

La puesta en escena

Prof.^a.Dra. Liuba González Cid (URJC)

Extravagancias

El loco por fuerza (1597-1608)
Lope de Vega

Clarinda y Leonardo

“Salen Leonardo y Clarinda de bandoleros, Ella, con una gorra o boneta con piezas y una pluma grande, de capa de sayal con aforro de tela o primavera con vuelo de punta, un tahelí con muchas lazadas de cintas de colores y dos o tres pistoletes”,

El loco por fuerza. Lope de Vega

Tirso de Molina

Bellaco sois, Gómez de 1643.

Jornada III

Sale doña ANA de cuajadera; toca de rebozo hasta la nariz, sombrero, mangas y fundillas blancas; enaguas de cotonía; devantal, con pliegues, blanco; una olla de cobre en una cesta, cubierta con unos manteles que lleva en una mano, y en la otra un cucharón de hierro

Doña Ana quita la toca, desnuda lo de mujer trae la espada debajo del vestido, a la espalda, atada con el tahalí, queda en cuerpo, como hombre; saca de la cesta la capa y la guarnición de la espada..."

2

Quando el personaje femenino se lanza a vengar ultrajes

3

Quando la mujer se ve obligada a huir para evadir castigos o peligros que amenazan su vida

4

Quando su carácter, excesivamente varonil armoniza más con el vestido masculino

5

Quando una dama de espíritu inquieto y aventurero se engalana con el disfraz varonil para lucir caprichosamente su valentía

1

Quando una dama abandona su hogar para seguir a su amante o a su esposo.

6

Quando las actrices tienen que hacer el papel de un personaje masculino imberbe

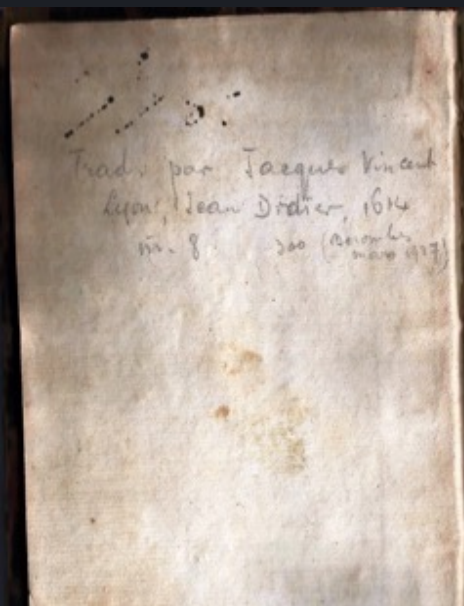

Tipología del disfraz masculino

El concepto de mujer varonil en el Renacimiento y Barroco

En viendo afuera que lo que naturaleza al flaco y femenino sexo negó dios nuestro señor con su dadivosa liberalidad y con arreo de maravillosas virtudes, en vos lo suplió tan cumplidamente que hasta por vuestro nombre lo quiso demostrar en los griegos que llaman Andros a los que los latinos llamamos hombres, así que Andrea significa manifiestamente que hay en vos varonidad, virtud más varonil que de dama.

Boccaccio. *De las mujeres ilustres en romance* (1494).

El modelo de Lope, orígenes y desarrollo dramático del tema

MODELOS Y ARQUETIPOS DE HEROÍNAS FANTÁSTICAS

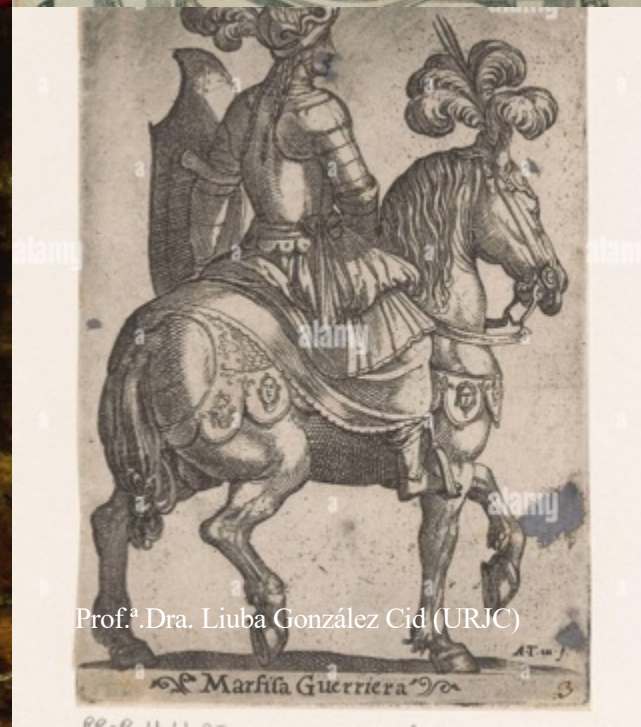
INFLUENCIA ITALIANA

ATRIBUTOS: FUERZA Y VALOR

PERSONAJE DE ARMELIA EN *LOS PALACIOS DE GALIANA*

Que en las armas y la gala
Vuestro valor solo iguala
A Marfisa y Bradamante

Prof.ª.Dra. Liuba González Cid (URJC)

Torquato Tasso "Gerusalem liberata" (1581)

Lope, más allá del arquetipo burlesco

Lope de Vega *Jerusalem Conquistada*. Epopeya trágica de 1609

Yo misma soy el imposible mío,
que cuanto más procuro fama y nombre,
más firmo la opinión de que
soy hombre.

Un rostro humilde y una tierna mano
son objeto de amor, que no la furia,
la guerra, la venganza ni la injuria...

Cómo me ha de querer quien hoy me ha visto
teñida en sangre, despejar un muro
de turca gente, y que el furor resisto
con varonil furor, áspero y duro:
si en vez de seda y oro, acero visto
y tal ferocidad mostrar procuro,
aunque diga que soy mi propio hombre,
Alfonso no querrá mujer tan hombre.

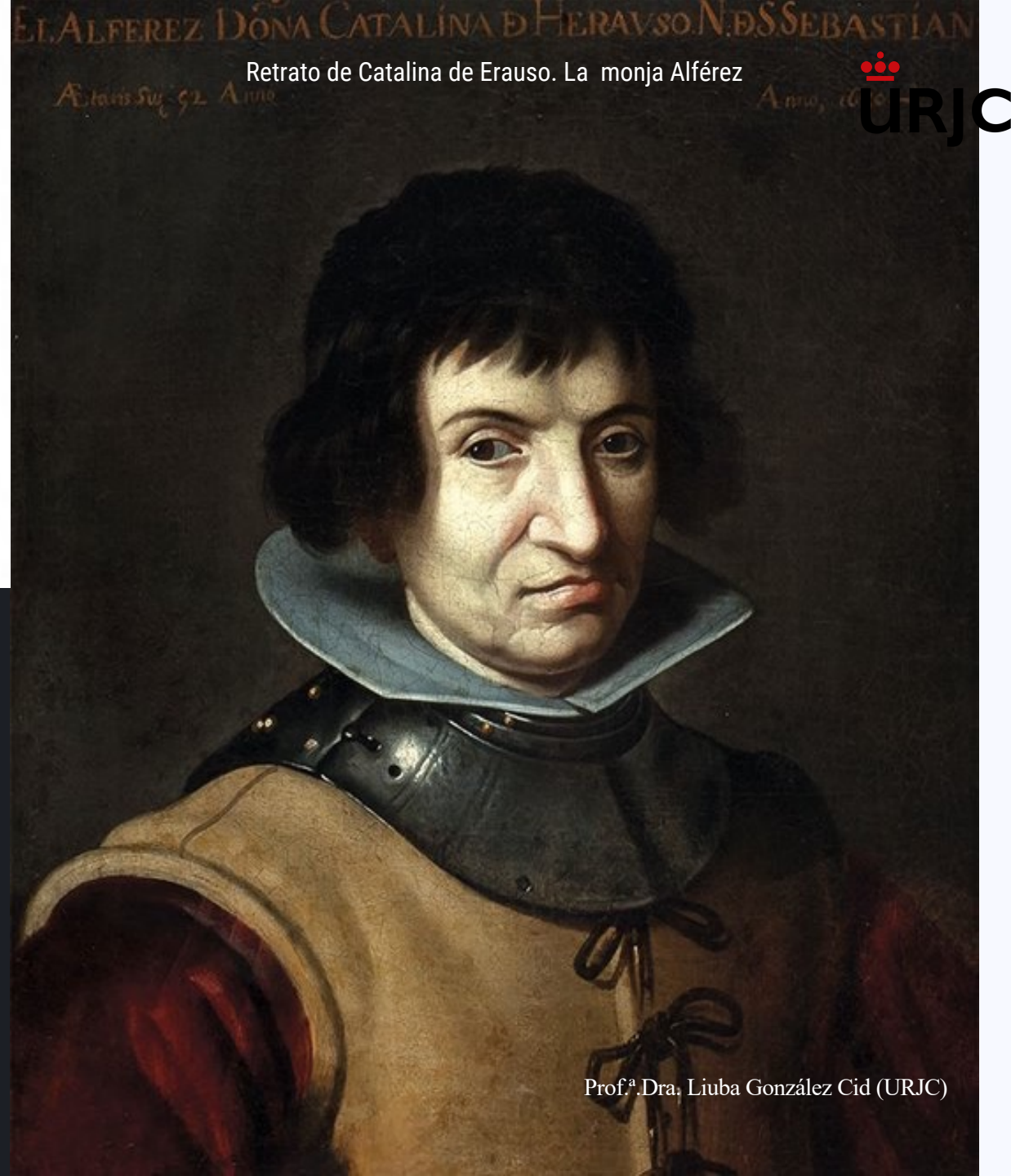

La monja Alférez

(1625) *Juan Pérez de Montalbán*

Inspirada en el personaje de doña Catalina de Arauso

Prof.ª Dra. Liuba González Cid (URJC)

MUJERES ILUSTRADAS EN ROLES MASCULINOS DE PODER

El Alcalde mayor

DE LOPE DE VEGA. Publicada en 1620

ROSARDA

Bien sabes tú que, después
Que dejo la labor mía,
Leo mis libros curiosos;
Que sé un poco de latín
Y de ellos aprendo, en fin,
Que hay once cielos hermosos
En esta máquina grave.

Pero ¿de qué me ha servido
de los libros que he leído
toda la historia que sé?
Semíramis, ¿no regía
del Asia el imperio todo?
Eradnes, del propio modo,
¿a su esposo no seguía?
¿No salió Teodora un día
de la cárcel transformada
en carón? ¿Pluma y espada
no han dado a mujer nombre?
Pues desde agora soy hombre;
¡Adiós dulce patria mía!

Prof.ª Dra. Liuba González Cid (URJC)

LA CAUSÍSTICA DEL AMOR COMO
JUSTIFICACIÓN PARA EL CAMBIO DE GÉNERO

... “AMAR SIN SABER A QUIÉN”

ENAMORARSE A TRAVÉS DE UN RETRATO

Yo adoro lo que no veo,
Y no veo lo que adoro
De mi amor la causa ignoro
Y hallar la causa deseo:
Mi confuso devaneo,
¿quién le acertará a entender?

Marta y María Magdalena (1598). Caravaggio

La mujer vestida de hombre en las comedias de Calderón

*La vida es sueño
La hija del aire
La devoción de la cruz.
El castillo de lindabridis*

FRANCISCA BALTASARA

LA CALDERONA

JUSEPA VACA. "LA GALLARDA"

Mujeres comediantas

BÁRBARA CORONEL

MICAELA FERNÁNDEZ

Lectura dramatizada de la Loa de los muchos papeles

El viaje entretenido¹⁶⁰³ De Agustín de Rojas Villandrando

Doctora Liuba González Cid (URJC)
Contacto:
liuba.cid@urjc.es

Miriam Lorenzo. María

Rey Montesino. Rojas

Prof.^a.Dra. Liuba González Cid (URJC)