

ENCUENTRO CON LOS CLÁSICOS

LOPE DE VEGA

El Caballero de Olmedo

Edición a cargo de Javier Manso

everest

everest

Guía de **Lectura**

«De noche lo mataron
al Caballero,
la gala de Medina,
la flor de Olmedo».

El Caballero de Olmedo

La obra

EL AUTOR

Lope de Vega (Madrid, 1562-1635) fue uno de los más grandes literatos de la historia universal y es considerado el mayor dramaturgo español de todos los tiempos.

A lo largo de su vida escribió una enorme cantidad de obras literarias, desde poesías hasta novelas, pero es recordado sobre todo por sus obras teatrales: autos sacramentales, entremeses y cientos de dramas y comedias de todo tipo, algunas tan conocidas como *Fuenteovejuna*, *El perro del hortelano*, *El alcalde de Zalamea* o *El Caballero de Olmedo*. Fue el creador de la llamada «comedia española», auténtico germen del teatro moderno y base de toda la dramaturgia que se desarrolló tras su muerte.

ARGUMENTO

La obra nos cuenta el enamoramiento surgido entre Alonso, un apuesto caballero de la ciudad vallisoletana de Olmedo, e Inés, una joven y bella dama de Medina del Campo. Los enamorados cuentan con la ayuda de Tello, criado del primero, y de Leonor, hermana de la segunda, además de con la mediación de la alcahueta Fabia, pero todo se complica con la rivalidad de Don Rodrigo, un caballero local que también pretende a Inés y que va a hacer todo lo posible por impedir la relación entre ambos jóvenes, hasta llevarlos a un trágico desenlace.

TEMA

Los elementos trágicos de *El Caballero de Olmedo* están relacionados con la muerte anunciada del protagonista, pero también lo están con el amor, pues Alonso deja claro desde la primera escena que su vida depende del amor de Inés. La muerte acabará, sin embargo, con las ilusiones y los elementos positivos que crea el amor, pasión más noble del ser humano: la belleza, el valor, la alegría, la generosidad, etc.

Los temas centrales que se desarrollan a lo largo de la obra son, por lo tanto, el amor y la muerte, junto con el destino, pilares que se entrelazan desde el primer momento y que crean una red en la que se va tejiendo todo lo que ocurre en escena, red sobre la que se desarrollan los personajes y sobre la que Lope va creando distintos conceptos e imágenes.

El texto dramático

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

Como casi todas las comedias lopescas, *El Caballero de Olmedo* se divide en tres actos, también llamados *jornadas*. Cada uno de estos actos está formado por una serie de escenas más o menos cortas, marcadas por los cambios espaciotemporales y por las entradas y salidas de los personajes. En el primer acto ocurre el enamoramiento de los protagonistas, aparece el personaje de Fabia como hilo conductor de la trama y se crea el conflicto entre Alonso y su antagonista Rodrigo. En el segundo los amantes dan rienda suelta a su unión en los planos físico y espiritual, y aparece el entramado cómico con los enredos de Tello y Fabia. Por último, en la tercera jornada Alonso se impone en todos los planos posibles a su rival, quien organiza su asesinato. La obra termina con el Rey impartiendo justicia.

En la primera parte de la obra se imponen los aspectos luminosos y positivos: el amor, la fiesta o la felicidad. Es cuando aparecen más elementos costumbristas, realistas y cómicos. No obstante, desde el primer momento se van trufando en los diálogos augurios y negros presagios que anuncian el predominio de los matices negativos en la segunda parte: la muerte, la oscuridad, el odio, la envidia o el terror. Incluso en la gracia y viveza en que los personajes habitan al principio ya se ve en ellos una especie de sombra fatídica que se acaba imponiendo de forma inevitable y fatal. En definitiva, lo que empieza siendo una comedia acaba convirtiéndose en una verdadera tragedia.

ANÁLISIS DE PERSONAJES

- **Don Alonso:** es el protagonista. Representa a la nobleza como clase social. Tiene una personalidad propia repleta de elementos positivos: noble, apuesto, generoso, valiente, y amante tierno y pasional, pero a su vez presa de turbios presagios que acabarán con su muerte.
- **Doña Inés:** es la amada de Alonso y el objeto de un conflicto de tipo amoroso. Lope la describe como una joven de contrastada belleza, enamorada, honesta y fiel, que termina siendo víctima de una terrible ironía trágica.
- **Don Rodrigo:** es el antagonista de Alonso. Pertenecer a su misma clase social, pero está en el polo opuesto del conflicto desatado por Inés.
- **Tello:** es el criado de Alonso. Actúa como el «gracioso» habitual en las comedias barrocas, aunque en esta ocasión dotado de unos valores y cualidades que no suelen aparecer en este tipo de personaje. No es el típico cobarde mezquino, sino un tipo valiente y fiel, aunque fanfarrón y sarcástico.
- **Leonor:** es la hermana y confidente de Inés. Está dotada en ocasiones de un relieve cómico que le permite desempeñar el papel de «graciosa».
- **Fabia:** es la alcahueta a la que recurre Alonso, y uno de los principales hilos conductores de la trama. Sirve de contrapunto realista al mundo ideal y serio de la pareja protagonista. Muchos de sus rasgos físicos y psicológicos están tomados de *La Celestina*.
- **El Rey:** como es habitual, es quien tiene el poder de juzgar y sancionar la conducta del resto de personajes.
- **Don Pedro:** es el padre de Inés. No ejerce de barrera para la relación de los amantes, como es habitual en estas comedias. Al contrario, es bondadoso y comprensivo.

ANÁLISIS DEL ESPACIO

Toda la obra transcurre en la población vallisoletana de Medina del Campo, salvo la escena principal que provoca el desenlace, que lo hace en el camino entre esta ciudad y la próxima de Olmedo, de donde es originario Alonso, el protagonista.

Dentro de Medina, la acción va discurriendo en distintos escenarios: una calle cualquiera, las proximidades o el interior de la casa de Don Pedro, la feria, la plaza de toros, etc. Lope va pasando de uno a otro sin dar ninguna explicación, como es habitual en la comedia española. Los espectadores deben deducir el lugar donde los personajes se encuentran en cada momento a partir de los diálogos que establecen entre ellos.

Hay que destacar también la rivalidad latente durante toda la obra entre las poblaciones de Olmedo y de Medina, sobre todo desde el ámbito de Don Rodrigo, el caballero antagonista de Alonso, que de algún modo influye también en el desenlace trágico de la obra. En efecto, Rodrigo no solo se siente celoso, sino también humillado por un apuesto caballero que llega desde una población rival para demostrar que es mejor que él en todo. Lope nos da a entender que, si Alonso hubiera sido también natural de Medina, la humillación de Rodrigo hubiera sido menor, y quizás su decisión final hubiese sido otra.

ANÁLISIS DEL TIEMPO

La trama de *El Caballero de Olmedo* no se desarrolla de forma contemporánea a la época en que fue escrita por Lope, sino unos dos siglos antes, en los primeros años del siglo XV. El autor trasladó la acción a esos años para hacerla coincidir con un momento histórico anterior a aquel en que ocurrió la leyenda del Caballero, cuya trágica historia parece ser que tuvo lugar realmente en 1521, cuando un noble llamado Juan de Vivero fue asesinado en el camino entre Olmedo y Medina del Campo.

Sin embargo, aunque Lope quiso ambientar su obra en los inicios del siglo XV, la realidad es que casi todo lo que vemos en ella es un reflejo de su tiempo contemporáneo. La verosimilitud histórica no era algo que importara entonces ni al autor ni mucho menos a los espectadores que acudían al corral de comedias a distraerse durante un par de horas. De hecho, muchos de los elementos que aparecen durante la obra corresponden realmente a la primera mitad del siglo XVII, y no a la del XV: costumbres y usos sociales, estamentos, modos de vestir, oficios, o hasta los mismos códigos de la relación amorosa.

En cuanto a la época del año, los hechos ocurren en los días previos a las fiestas mayores de Medina del Campo, que llamaban de la Cruz de Mayo. Estas fiestas eran consecuencia de la cristianización de un antiguo rito pagano relacionado con la fertilidad de la tierra, se celebraban en torno al día 3 de mayo, y en ellas se conmemoraba la Invención de la Santa Cruz. La obra termina justo el día posterior a la celebración de estas fiestas.

EL LENGUAJE EN LA OBRA

El verso rítmico, bien cuidado y potente de Lope de Vega hereda en esta obra la finura lírica de los cancioneros y de la poesía popular de las que el autor bebió, especialmente cuando se pone en boca de la pareja de nobles protagonistas. Además, incorpora en ocasiones rasgos mucho más realistas, cómicos y satíricos, cuando son Fabia y Tello quienes hablan. Es entonces cuando alcanzan su cima las comparaciones rebuscadas o las frases con doble sentido.

La variedad de estrofas es la habitual en las comedias lopescas, de modo que se van utilizando distintos ritmos según convienen a la acción y a los personajes. Predominan las redondillas y los romances, pero en su momento también aparecen sutilmente engranados otros tipos de estrofas como las décimas, los tercetos, las quintillas, las octavas y hasta catorce sonetos.

Los artificios literarios son abundantes, como es habitual en el Barroco, y especialmente en los monólogos, aunque no llegan al grado de abundancia y complejidad propio de Calderón o de los poetas cultos: metáforas, equívocos, comparaciones, juegos de palabras, dilogías, hipérboles, antítesis, etc. El lenguaje se hace más llano y cercano en los diálogos, siempre amoldándose a los personajes que están en escena: ideal y grave cuando hablan los nobles, y más realista y cuajado de dobles sentidos cuando lo hacen los personajes populares.

Valores, referencias y recursos didácticos

VALORES Y TEMAS TRANSVERSALES

- **La justicia:** en los finales de Lope es habitual que se castigue o se premie a los distintos personajes según el comportamiento que han seguido durante el desarrollo de la acción. En esta ocasión esto se cumple al final en el caso de los personajes negativos, pero no es así en el de la pareja protagonista, que encuentra un trágico final a pesar de haber tenido un comportamiento aparentemente impecable durante los tres actos. Muchos críticos analizan, sin embargo, el castigo a los amantes como un acto más bien de justicia «poética», pues el galán se equivoca al acudir a una alcahueta sin necesidad, mientras que Inés lo hace al mentir a su padre o al inventarse una falsa vocación religiosa.

- **El feminismo:** las mujeres del siglo XVII vivían en un espacio de libertad muy reducido, especialmente en lo concerniente a poder diseñar su futuro familiar, pues era habitual que fueran sus padres quienes acordaran para ellas el matrimonio que les parecía más conveniente siguiendo parámetros sociales y económicos. Sin embargo, Inés presenta al espectador rasgos de una personalidad un tanto rebelde respecto a esa situación, y en ella se acumulan valores positivos como belleza, juventud, inteligencia, lealtad, honestidad o bondad, lo que resulta bastante inusual para la época de Lope y le sitúa como un autor adelantado a su tiempo en relación con la concepción de la mujer.
- **La monarquía:** Lope de Vega no conoció otra forma de gobierno que no fuera la monarquía absoluta. Nadie cuestionaba el poder real, ya que este tenía origen divino y, por lo tanto, era infalible. Entre otras cosas, el rey era el encargado de impartir justicia, como se puede comprobar en la escena final de la obra. Este rey que aparece en *El Caballero* es Juan II, que reinó en España en la primera mitad del siglo XV. Lope pasa un poco de puntillas sobre su figura, para no crearse enemigos poderosos por criticar la institución monárquica, aunque sí le hace aparecer como un hombre con poca personalidad, manipulado por la habilidad de su valido el condestable Álvaro de Luna.

REFERENCIAS CURRICULARES

- ¿Qué es la «comedia española»? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Qué impacto tuvo como entretenimiento para las masas? ¿Cuáles fueron los autores más relevantes que la cultivaron?
- Define el papel de «gracioso» en las comedias lopescas. ¿Qué personaje encarna esta figura en la obra? ¿Cuáles son las diferencias fundamentales de este gracioso respecto al prototipo habitual en este tipo de comedias?
- ¿Qué es el *carpe diem*? ¿En qué momentos de la obra se encuentra reflejado? ¿Qué personajes lo representan más claramente?

RECURSOS DIDÁCTICOS

- YouTube: representación de *El Caballero de Olmedo* a cargo de la compañía Carpe Diem. <https://www.youtube.com/watch?v=Bmd7xsoNqII>
- Página web de Turismo de la ciudad de Medina del Campo: <http://medinadelcampo.es>
- Portal de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes dedicado a Lope de Vega: https://www.cervantesvirtual.com/portales/lope_de_vega/

Propuesta de actividades

TALLER DE LECTURA ACTIVA

- ¿Por qué crees que Lope calificó esta obra como «tragicomedia»? ¿Qué elementos de la obra pueden calificarse de «tragicómicos»? ¿Qué otra famosísima obra teatral de principios del siglo XVI fue llamada «tragicomedia», y cuáles son los principales elementos que ambas tienen en común?
- Señala e interpreta todos los avisos que Alonso recibe a lo largo de la obra en relación con su trágico destino. ¿Por qué piensas que este personaje termina siendo asesinado a pesar de las muchas advertencias que había recibido?
- ¿Cuántos tipos distintos de amor eres capaz de señalar entre los personajes de esta obra? ¿Cómo definirías cada uno de ellos?

TALLER DE ESCRITURA

- Imagina que tuvieras la oportunidad de escribir una carta a Alonso justo antes de que partiera en solitario camino de Olmedo. Escribe esta carta para intentar convencerle, de forma razonada, de que no emprendiera ese viaje.
- Escribe un diálogo entre Inés y Don Rodrigo en el que el caballero le declare su amor y ella le explique que no quiere hacerle daño, pero que está enamorada de Don Alonso y que lo prefiere a él.
- Haz una descripción escrita de la feria de Medina, en la que los protagonistas se encontraron por primera vez: las calles, los puestos, los productos a la venta, los personajes...

Talleres complementarios

TALLER DE IMAGEN

- Busca imágenes que te permitan construir los distintos escenarios que aparecen en la obra: la casa de Don Pedro, la plaza de toros, las calles de Medina del Campo, el camino entre Medina y Olmedo. Sitúa en esos escenarios a los principales personajes, con la ropa que imaginas que lleva cada uno de ellos según le corresponde a su clase social.

TALLER DE PERIODISMO

- Investiga por qué, durante el siglo XVII, se cerraron en algunas ocasiones los corrales de comedias y fueron prohibidas las representaciones teatrales, a pesar de que el teatro se había convertido en aquella época en todo un «fenómeno de masas».
- Haz una entrevista ficticia al rey Juan II. Incide en tus preguntas sobre su forma de gobernar y sobre las costumbres aceptadas de la época, que sin embargo serían inaceptables en la sociedad actual.

TALLER DE COMUNICACIÓN (TEMAS PARA DEBATIR)

- Parece evidente que los personajes de la obra pueden dividirse entre «buenos» y «malos», que representan de alguna manera una batalla entre el bien y el mal. Sin embargo, se puede decir que todos ellos tienen matices que evitan poder colocarlos claramente en uno u otro grupo. Se puede debatir sobre qué personajes formarían parte de cada grupo y cuáles son esos matices en cada caso.
- ¿El trágico final de Don Alonso está predestinado desde la copla popular que da origen a esta obra, y él nada podía hacer por evitarlo, o su muerte es un acto de justicia «poética», que castiga los errores de los protagonistas?
- En la época en que se desarrolla la obra no existían las discotecas ni las redes sociales, entre otras cosas, por lo que los encuentros entre jóvenes pertenecientes a las clases más elevadas eran muy complicados. ¿Qué se les ocurriría hacer a los jóvenes de hoy en día para burlar esas muchas barreras y poder relacionarse entre ellos?

Esta Ficha, en su totalidad, es material reproducible por cualquier medio técnico, para su uso por parte del profesorado en la realización de actividades con sus alumnos, exclusivamente en el ámbito del aula, por autorización expresa de la editorial.

Las direcciones de las páginas web han sido revisadas y actualizadas. Editorial Paraninfo no se hace responsable de las modificaciones que se puedan producir con posterioridad.

www.everest.es

Atención al cliente: (+34) 914 463 350
info@everest.es