

INDICE

INTRODUZIONE

7

PARTE I. IL DRAMMATURGO E I SUOI COMMITTENTI

I. IL TEATRO DEL *SIGLO DE ORO*: CARATTERISTICHE E LUOGHI TEATRALI

1. Le compagnie di teatro commerciale 13
2. Il teatro di corte 18
3. *L'auto sacramental* 20

II. UNA BIOGRAFIA CON MOLTE LACUNE

1. Infanzia e prima giovinezza 24
2. Inizio dell'attività poetica e teatrale: luci e ombre (1620-1630) 28
3. La maturità 34
4. Gli ultimi trent'anni: Calderón sacerdote e drammaturgo di corte 39

PARTE II. CALDERÓN E LA TRAGEDIA

III. DALLE PRIME SPERIMENTAZIONI A *LA VIDA ES SUEÑO*

1. La tragedia nella *Comedia Nueva*. Il teatro del XVI secolo e Lope de Vega 45
2. I primi esperimenti di Calderón in ambito tragico: *Judas Macabeo*, *La gran Cenobia* 50
3. Due tragedie ispirate alla storia recente: *La cisma de Inglaterra* e *El príncipe constante* 58
4. Verso *La vida es sueño*: *La devoción de la cruz* 71
5. Il frutto maturo della sperimentazione tragica calderoniana: *La vida es sueño* 75

IV. LE GRANDI TRAGEDIE DELLA MATURITÀ

1. La minaccia all'onore coniugale come molla tragica. <i>El médico de su honra, A secreto agravio secreta venganza</i>	92
2. Amore, onore coniugale e violenza ne <i>El pintor de su deshonra</i>	105
3. Amore paterno, onore e giustizia: <i>El alcalde de Zalamea</i>	113
4. Gelosia, ambizione e fatalismo: <i>El mayor monstruo del mundo</i> e <i>La hija del aire</i>	122
5. La ribellione nei confronti del padre: <i>Los cabellos de Absalón, Las tres justicias en una</i>	144
6. I conflitti interreligiosi della storia recente come materia tragica: <i>La niña de Gómez Arias, Amar después de la muerte</i>	159

PARTE III. LA TRAGEDIA DISATTIVATA

V. I DRAMMI STORICI E CELEBRATIVI

1. <i>Darlo todo y no dar nada</i>	173
2. <i>En la vida todo es verdad y todo mentira</i>	180
3. <i>El segundo Cipión</i>	185
4. <i>Las armas de la hermosura</i>	189

VI. I DRAMMI RELIGIOSI

1. Due tipologie di dramma	195
2. <i>La aurora en Copacabana</i>	197
3. <i>El mágico prodigioso</i>	199
4. <i>El José de las mujeres</i> e <i>Los dos amantes del cielo</i>	204

VII. I DRAMMI MITOLOGICI

1. Le potenzialità drammatiche del mito	208
2. Le meraviglie della vista e dell'udito: scenografia e musica	212
3. «Lo trágico y lo cómico mezclado»	217
4. Le molte facce e funzioni dell'amore	227

PARTE IV. L'UNIVERSO DELLA COMMEDIA

VIII. LE COMMEDIE ROMANZESCHE

1. Gli incerti confini di un sottogenere minore	241
2. <i>El conde Lucanor</i>	244
3. <i>Hado y divisa de Leonido y de Marfisa</i>	247

IX. LE COMMEDIE PALATINE

1. Due tipologie di trama	252
2. I desideri amorosi del potente come molla drammatica della trama palatina	255
3. Travestimenti, scambi d'identità, equivoci: la complicazione dell'intreccio in ambito palatino	264

X. LE COMMEDIE DI CAPPA E SPADA

1. Caratteristiche e varietà di sfumature di un genere tipicamente calderoniano	277
2. I protagonisti come agenti di comicità	281
3. Spazio e tempo drammatici nella commedia di cappa e spada	288
4. Una commedia di cappa e spada paradigmatica: <i>La dama duende</i>	296

PARTE V. IL TEATRO BREVE, TRA CIELO E TERRA

XI. GLI AUTOS SACRAMENTALES

1. Tipologie e caratteristiche strutturali	309
2. <i>El verdadero Dios Pan</i>	315

XII. IL TEATRO COMICO BREVE E LA COMMEDIA BURLESCA

1. <i>Loa, entremés, jácara, mojiganga</i> : tipologia, funzioni e caratteristiche	322
2. La commedia burlesca: <i>Céfalo y Pocris</i>	330

INDICE

GLOSSARIO METRICO	336
CRONOLOGIA DELLE OPERE CALDERONIANE CITATE	338
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE	341
INDICI	
Indice dei nomi	353