

ARCHIVUM CALDERONIANUM

FUNDADO POR HANS FLASCHE

EDITADO POR
MANFRED TIETZ

TOMO 14

**FIGURAS DEL BIEN Y DEL MAL.
LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL
DE LA MASCULINIDAD Y DE LA FEMINIDAD
EN EL TEATRO CALDERONIANO**

**XVII COLOQUIO ANGLOGERMANO SOBRE CALDERÓN
Münster (Alemania), 16-19 de julio de 2014**

Edición al cuidado
de
Manfred Tietz y Gero Arnscheidt
en colaboración
con
Christoph Strosetzki

Editorial
Academia del Hispanismo

2017

Índice

Manfred Tietz y Gero Arnscheidt	
A modo de prólogo.....	13
Wolfram Aichinger	
Hermanas de Semíramis, Ester y Medea: Reinas de comedia, reinas de la historia y el problema del otro en el teatro de Calderón y sus contemporáneos.....	17
Dietrich Briesemeister	
Baltasar, prototipo del poderoso malvado.....	29
Ysla Campbell	
La participación del bien en el mal: <i>El mágico prodigioso</i>	57
María del Pilar Chouza-Calo	
La virilidad ambigua en <i>Las manos blancas no ofenden</i> de Calderón de la Barca.....	67
Erik Coenen	
Problemas del estudio de la caracterización (masculina y femenina) en Calderón	79
Kathleen Costales	
La feminización de don Juan en <i>No hay cosa como callar</i> de Calderón	89
Hanno Ehrlicher	
Monstruos en el teatro: figuras de la anomalía en Calderón (y otros)	101
Juan Manuel Escudero Baztán	
Personajes malvados en <i>La cisma de Ingalaterra</i> de Calderón	119
Leonor Fernández Guillermo	
La figura masculina en el drama calderoniano: estatus y valores en la conformación de un modelo de masculinidad.....	135
Robert Folger	
La soberanía de Gutierre: la mujer como «nuda vida» en <i>El médico de su honra</i>	147
Ángel María García Gómez	
Entre el bien y el mal: <i>Saber del mal y el bien</i> y el corazón de Aristóteles	167
Juan Carlos Garrot Zambrana	
Damas apocadas en Calderón: <i>No siempre lo peor es cierto</i>	201

Folke Gernert	
Los saberes de la mala mujer entre auto sacramental y comedia mitológica.....	225
Olympia B. González	
El personaje de la Mentira en <i>Llamados y escogidos</i>	247
Christian Grönnagel	
El Hércules calderoniano y la masculinidad hegemónica en las tablas áureas. <i>Fieras afemina Amor</i> bajo la óptica de los estudios de género modernos	263
José Elías Gutiérrez Meza	
Incas (in)cruentos e (ir)racionales en <i>La aurora en Copacabana</i> de Calderón	279
Susana Hernández Araico	
Lenguaje escénico de Calderón para tipos de mujer varonil y/o vestida de hombre: el prelude de su <i>Primera parte</i>	287
Dieter Ingenschay	
Travestía y travestismo entre la estrategia y el escándalo: <i>Las manos blancas no ofenden</i> de Calderón de la Barca	315
Helmut C. Jacobs	
El juego con el travestismo sexual y los hermafroditas en el arte pictórico del Siglo de Oro y una réplica de Francisco de Goya.....	331
Gernot Kamecke	
La estrategia de Estrella. El amor y la política en la ontología poética de <i>La vida es sueño</i> (1636).....	353
Simon Kroll	
Voces de damas y caballeros. Un estudio de la estructura sonora en algunas obras de Calderón	367
A. Robert Lauer	
La exuberancia retórica de los parlamentos calderonianos en las comedias novelescas	377
Fátima López López Pielow	
El personaje de Narciso: la construcción de la masculinidad en un drama mitológico	399
Wolfgang Matzat	
La imagen de la sociedad y los roles de géneros en la comedia de capa y espada (más allá de <i>La dama duende</i>).....	409
María Teresa Miaja de la Peña	
Elementos discursivos y espaciales en la construcción de la subordinación femenina en el drama de Calderón de la Barca	423

Isabel Müller	
Mujeres varoniles y hombres afeminados. Empleo y función del cross-dressing en <i>Las manos blancas no ofenden</i> de Calderón de la Barca	431
Eduardo Muratta Bunsen	
El Wallenstein español. Consideraciones sobre el <i>ethos</i> militar, con el ejemplo de <i>El Prodigio de Alemania</i>	451
Romina Irene Palacios Espinoza	
Mujer: dueña y creadora de espacios secretos en <i>Bien vengas, mal, si vienes solo</i>	481
Lorna Polo Alvarado	
Doña Ángela: ¿demonio en figura de mujer? La construcción del duende-dama en <i>La dama duende</i> de Calderón	489
Lygia Rodrigues Vianna Peres	
Entre damas anda el juego: el retrato, el galán, la dama	497
Irene Rodríguez Cachón	
Mujeres devotas: modelos y rasgos de comportamiento en las comedias religiosas de Calderón.....	517
Susanne Schlünder	
Sistema de valores y relaciones de género en Calderón. Performatividad y juego de roles en tres comedias calderonianas.....	531
Stefanie Schmitz	
La mujer vestida de hombre en el teatro de Calderón.....	551
María Ángeles Smart	
La posibilidad de la «transfiguración» del mal en el drama de Calderón según el <i>Ursprung des deutschen Trauerspiels</i>	565
Marcella Trambaioli	
Dos figuraciones de la feminidad cultural en la España barroca: Venus y Diana frente a frente en las fiestas mitológicas de Calderón.....	585
Alicia Vara López	
Ecos y reflejos del secreto: Laura en <i>El secreto a voces</i> de Calderón	611
Barbara Ventarola	
Entre afirmación y subversión. Crítica y utopía de sexos en el teatro calderoniano	627
Manfred Tietz	
<i>Laudatio</i> para Dietrich Briesemeister con motivo de su 80 aniversario	649
Manfred Tietz	
Palabras de despedida. Münster, 19 de julio de 2014	657

Índice onomástico	661
Índice de obras citadas	675

Los calderonistas reunidos en Münster
dedican las actas del
XVII Coloquio Anglogermano sobre Calderón
a la memoria de
Francisco Ruíz Ramón (1930-2015),
maestro y fiel amigo de los Coloquios.

A modo de prólogo

La XVII edición de los *Coloquios Anglogermanos sobre Calderón* se celebró, del 16 al 19 de julio de 2014, en la venerable ciudad de Münster de Westfalia, ciudad de mucha importancia para la configuración política y jurídica de la Europa moderna ya que en Münster (y Osnabrück) se firmaron los tratados de la *Paz de Westfalia* (15 de mayo y 24 de octubre de 1648) que finalizó la *Guerra (europea) de los Treinta Años* y la *Guerra de los Ochenta Años* entre España y los Países Bajos. La Europa configurada por estos acontecimientos históricos no fue tan solo la Europa de Felipe III y Felipe IV o del diplomático y escritor Diego de Saavedra Fajardo que presenció en calidad de ministro plenipotenciario del rey de España las negociaciones en *Muñiste* – nombre español de Münster en aquel entonces. Fue también la Europa y la época de Pedro Calderón de la Barca como muy bien lo evidencian obras teatrales suyas como la comedia *El sitio de Bredá*, el auto sacramental *El primer blasón de Austria* o el drama *El Prodigio de Alemania*, compuesto en colaboración con Antonio Coello y cuyo protagonista es el mariscal Wallenstein, duque de Frislán, héroe militar del *Sacro Imperio Romano Germánico* de Fernando II y, a la vez, antagonista católico de los príncipes de la Alemania protestante.

Gracias a la hospitalidad de la Universidad de Münster los congresistas pudieron reunirse en este lugar tan empañado de recuerdos históricos en estrecha relación con la cultura del Siglo de Oro español. En nombre de todos los participantes del *Coloquio anglogermano sobre Calderón* (que en 2014 cumplió sus 45 años de existencia) quisiéramos dar las más cordiales gracias a nuestro colega y experimentado calderonista Christoph Strosetzki del *Departamento de Filología Románica* de la Universidad de Münster por haber asumido con insuperable competencia e infatigable compromiso la organización local de nuestro encuentro. Quisiéramos incluir en estas palabras de agradecimiento a todos los colegas y, muy especialmente, el equipo del prof. Strosetzki así como el *Franz Hitze-Haus*, la Academia de la Diócesis de Münster que hospedó, en su recinto ameno e inspirador,

nuestras actividades y nuestros descansos durante los días del coloquio de cuya labor fructífera y ambiente amistoso guardarán todos los participantes los mejores recuerdos.

Siguiendo la tradición de los *Coloquios Anglogermanos*, también este decimoséptimo encuentro desarrolló sus actividades bajo una temática general que esta vez quiso centrarse en uno de los aspectos –no ignorados, pero menos estudiados– de la obra de Calderón: *Figuras del bien y del mal. La construcción cultural de masculinidad y feminidad en el teatro calderoniano*. Para investigar adecuadamente este vasto campo de problemas (cuyo punto de partida es el fenómeno bien conocido de la «mujer vestida de hombre» en el teatro áureo) es indispensable conjugar la filología tradicional, la historia del teatro y los recientes estudios culturales, centrándose así en el concepto mucho más amplio y más analítico del «género» que no tan solo implica ambos sexos sino que se refiere también de manera muy intensa a sus contextos filosóficos y sociales. Este enfoque temático y analítico del XVII *Coloquio Anglogermano*, se formuló, en líneas bastante generales, en la convocatoria del congreso que se reproduce a continuación:

En el teatro calderoniano se encuentra un sinnúmero de figuras literarias que en la acción de las comedias, los dramas, los autos sacramentales y el teatro cómico breve asumen una riquísima gama de individuos, caracteres y tipos con una gran variedad de papeles y funciones dentro del panorama «del bien y del mal» en cada una de las obras teatrales desplegadas para el placer, instrucción y la manipulación del público. Estas figuras no son, evidentemente, copias o mimesis de personajes reales de la época, sino «construcciones» de la masculinidad y feminidad de dichas figuras, cuyas características se deben a las normas de las antropologías profanas y religiosas de la época y a las necesidades de los papeles impuestos por las exigencias del suspense como una de las metas principales del teatro barroco. Las contribuciones que se presentarán en el XVII Coloquio Anglogermano sobre Calderón se centrarán en una gran variedad de enfoques y metodologías. Se analizarán figuras individuales (p.ej. Eusebio, don Fernando, Semiramis) o tipos de personajes (la dama / el caballero, el rey / la reina, el criado / la criada, el amigo / la amiga, el santo / la santa, el «Otro» / la «Otra», etc.) de obras teatrales particulares o de una serie de obras teniendo en cuenta sus presupuestos ideológicos y su repercusión en la mentalidad de las diferentes capas sociales de los espectadores. Asimismo se estudiarán aspectos especiales como son el lenguaje o la indumentaria masculinos y femeninos incluyendo el cross-dressing de la mujer vestida de hombre. Cada uno de estos enfoques se conectará, desde la perspectiva de la historia literaria y cultural o de género, con los contextos formales y filosóficos del mundo circundante al teatro calderoniano, incluyendo también la construcción de la masculinidad y de la feminidad en otros autores –no tan solo hispanos– y géneros literarios diferentes como son la narrativa y la poesía lírica.

El eco que tuvo esta convocatoria entre los calderonistas internacionales fue muy positivo, lo que permitió estructurar un programa con conferencias plenarias de Susana Hernández Araico (California State Polytechnic University), Ángel María García Gómez (University College Londres) y Susanne Schlünder (Universidad de Osnabrück) y un total de una cuarentena de ponencias cuyas actas se publican en este volumen. Todas ellas se centran en el teatro calderoniano –tanto de las comedias como de los autos sacramentales– ilustrando así la gran riqueza formal e intelectual de su obra.

La totalidad de las contribuciones presentes en ese volumen coincide en la convicción de que ya no se puede defender la añeja tesis de un pretendido «realismo» de las comedias y de que las figuras femeninas y masculinas del teatro calderoniano –las que se conforman, pero sobre todo las que no se conforman con los roles «naturales» de su sexo y las normas de la sociedad aureosecular– son reflejos miméticos de la realidad histórica de una España pintoresca desaparecida para siempre. No cabe duda de que todas aquellas figuras son construcciones deliberadas por parte de los autores, aunque sí también es cierto que siempre conviene discutir el origen y la finalidad de tales construcciones, sobre todo cuando se trata de construcciones relacionadas con el «género». En cuanto a la interpretación de esta finalidad las opiniones son bastante divergentes – también entre los calderonistas del Coloquio presente:

- Para unos críticos la inmensa mayoría de las figuras masculinas y femeninas en las comedias se conforman por regla general con el «rol natural» (tanto social como sexual) que se les atribuyen las instituciones relevantes de la sociedad de entonces. Las figuras de los «caballeros» y las «damas» de las comedias así que los «criados» y «criadas», especialmente los «graciosos», son construcciones idealizadas con un largo trasfondo literario que no hacen otra cosa que propagar el orden establecido de la Monarquía y de la Iglesia. No ponen en entredicho las normas y leyes vigentes de la época, ni siquiera aquellas figuras que se desvían con tanta evidencia de la norma general como lo hace el fenotipo de la «mujer vestida de hombre» tan presente en la comedia áurea. Tanto las idealizaciones como las transgresiones son tan solo un juego teatral sin alcance ideológico, puesto en escena con la única finalidad de atraer y divertir al público. La presencia del travestismo (y del homoerotismo) en el teatro áureo se explicaría según estos críticos por el hecho de que el público siempre prefiere la violación de las normas, muchas veces provocando a risa, y no el respeto de dichas normas. Sin embargo, frente a esta interpretación de los fenómenos como meros tecnicismos teatrales conviene tener en cuenta que en los innumerables debates sobre la licitud del teatro del mismo Siglo de Oro autores teatrófobos, tanto clericales como laicos, denuncian este travestismo y este erotismo, viendo en este juego teatral nada menos que un peligrosísimo cuestionamiento de la moral imperante e, incluso, una de las causas de la evidente decadencia militar de la España del Barroco.
- Otros estudiosos interpretan la presencia tan intensa del travestismo en el teatro calderoniano como señal de una «fragilidad» general de los conceptos oficiales de género y el deseo de una nueva comprensión de los roles sexuales y, particularmente, del homoerotismo. Para ellos el hecho de poner en escena esta fragilidad es prueba fehaciente de la modernidad de Calderón.
- Finalmente no faltan estudiosos que interpretan el travestismo y la reflexión sobre los problemas del género en el teatro áureo como señal de un cuestio-

namiento a fondo de los conceptos básicos del pensamiento filosófico y teológico de la época, como es por ejemplo el concepto del «orden natural» de las cosas y de la sociedad atribuyendo así a la literatura aureosecular un papel más bien subversivo o revolucionario que anticipa, a nivel imaginario, el desarrollo intelectual de los siglos venideros.

Ateniéndose a este marco general de opciones interpretativas los calderonistas presentes en Münster analizaron, cada uno con su perspectiva y metodología especial, una serie de obras de Calderón, desvelando la construcción no tan solo de la masculinidad y feminidad a nivel general, sino también la construcción de tipos especiales como son el santo y la santa, el rey y la reina, el héroe, la devota, la «mala mujer», hombres afeminados o mujeres apocadas, sin pasar por alto aspectos formales y retóricos que contribuyen de manera indudable e importante a la construcción de los «géneros». Todo ello forma un conjunto que, no cabe duda, corresponde al deseo de los *Coloquios Anglogermanos* de contribuir a un mejor conocimiento del pensamiento y del teatro de Calderón, de su época y de su cultura.

Gero Arnscheidt

Manfred Tietz