GENERO DRAMATICO. Antecedentes.

En los últimos años del siglo XV se escribió una obra de valor extraordinario y gran influencia en la literatura posterior, con el título de: Tragicomedia de Calixto y Melibea, o la Celestina a pesar de éste título, no es una obra de teatro propiamente dicha, está escrita en forma dialogada, pero su excesiva extensión la hacía inadecuada para la escena. La Celestina es una obra de transición, divide dos épocas de la literatura española: Medieval y Renacimiento.

"Calixto, joven de familia noble, penetra, persiguiendo a su halcón en un jardín allí encuentra a Melibea y se enamora apasionadamente de la bella doncella, aunque ella no le corresponde.

Sempronio, criado de Calixto, a quien éste cuenta lo sucedido, le aconseja que utilice a la vieja Celestina, experta entre otras cosas, en arreglar entrevistas amorosas por medio de sus astucias. La vieja efectivamente, bajo una excusa intrascendente, penetra en casa de Melibea para convencer a la bella joven y vencer su resistencia hacia Calixto, lo que consigue con su palabrería engañosa. Calixto agradecido, le regala una valiosa cadena de oro para pagarle tan buen servicio; Sempronio y otro criado se creen también con derecho sobre esta cadena; ante la negativa de la Celestina de repartir el botín con ellos, la matan para robársela. Denunciados a la justicia son condenados a morir en la horca. Mas tarde, estando juntos Melibea y Calixto en el jardín de la casa de la joven se oyen voces y ruidos en la calle. Calixto sale para enterarse de lo que ocurre, pero, al descender de la tapia por una cuerda, resbala y cae desde gran altura, muriendo. Melibea desesperada, se arroja también desde una alta torre, ante el dolor de sus padres, que contemplan la trágica escena" (4).

La Celestina, obra de contrastes afirma el autor Fernando de Rojas, que su obra es una tragicomedia porque en ella existen elementos de los dos géneros; con ésto queda ya planteado el primer contraste de los muchos que existen en la obra. En el argumento se plantea otro fuerte constraste por la "doble acción" que se desarrolla entre los dos tipos tan diferentes de personajes que intervienen. La clase noble aparece representada por Calixto y Melibea, que

viven en un mundo "ideal", preocupados tan sólo de su amor. La Celestina, el personaje más interesante y mejor dibujado junto con los criados, son la representación del mundo "plebeyo" y ruin de las clases más bajas morales y económicamente, la falta de escrúpulos de estos últimos es tal que la Celestina maneja la ingenuidad de Melibea y el apasionamiento de Calixto para conseguir dinero, y los criados llegan a matar a su cómplice Celestina, para participar de sus ganancias. Aquí aparece reflejado con claridad un rasgo muy característico de toda la literatura española: un idealismo desconectado de las realidades elementales, adornado con todas las perfecciones posibles a los seres y a las cosas, frente a un realismo que resalta los aspectos más vulgares de la vida, de forma cruda, ejemplo típico de estas dos caras son Don Quijote y Sancho.

Esta doble cara del mundo en que viven los distintos personajes se manifiesta también por medio del lenguaje que utilizan cada uno de ellos. Y, por último en el fondo de la obra está el más profundo contraste entre el pensamiento y los valores del mundo medieval moralista y lleno de pesimismo, frente al entusiasmo renacentista hacia la vida, el amor y la belleza.

Por su gran valor dramático, por la calidad humana de algunos de sus personajes, por su valor representativo de la época de transición entre el Medievo y el Renacimiento, esta obra está considerada como una de las mejores de toda la literatura dramática española.

EL TEATRO NACIONAL ESPAÑOL

El teatro en España fué uno de los géneros literarios más abundantes y valiosos.- gozó de inmensa popularidad entre todas las clases sociales que hallaban en este espectáculo la expresión más acabada del espíritu nacional. Entre los autores del siglo XVI hay que destacar: Torres Naharro, Lope de Rueda, Juan de la Cueva y otros que recogen las corrientes artísticas del Renacimiento, pero no logran sin embargo, a dar forma definitiva al teatro nacional. Esta había de ser la obra genial de Lope de Vega.

Lope Félix de Vega y Carpio. Nació en la villa de Madrid el 25 de Noviembre de 1562 y muere el 27 de Agosto de 1635. Su extraordinario poder de creación alcanza a todos los géneros literarios: fué poeta épico, poeta lírico, novelista y dramaturgo. Su gran temperamento le llevó a una vida intensa y le hizo escribir la producción más extensa de toda la

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

literatura española y probablemente de la mundial. Sólo su obra dramática consta de 1800 comedias, mas cuatrocientos autos religiosos. Por esta incomparable facilidad creadora, sus contemporáneos le llamaron "Fénix de los Ingenios" y "Monstruo de la Naturaleza".

La gran aportación de Lope de Vega a las letras españolas, es la creación de un teatro nacional, con caracteres propios, cuya esencia ha perdurado hasta el siglo XX.

Sus innovaciones fueron objeto de mucha crítica, que él en su largo poema "Arte nuevo de hacer comedias, "intenta justificar, diciendo que aquella gente a la cual va dirigido su teatro le exige esos cambios. En el fondo Lope compartía el gusto popular y rompiendo con la rigidez de las normas clásicas renacentistas da a sus comedias un estilo nuevo, ágil y animado.

Para conseguir este estilo divide la obra en tres actos, correspondiendo cada uno de ellos al planteamiento, nudo y desenlace de la acción. Tuvo gran acierto al considerar que para la paciencia de inquieto y dispar auditorio los cinco actos de la comedia clásica eran excesivos. Une los elementos trágicos con los cómicos, dando así una - visión más de acuerdo con la vida - real. Rompe con las tres unidades - clásicas --acción tiempo y lugar-- con lo que consigue una mayor variedad y vivacidad de la comedia. Lo - importante para Lope era la acción animada y rápida, que estaba más de acuerdo con el modo de ser y los -- gustos del español medio de entonces. Los personajes no están tratados con profundidad.

Compartiendo sus preferencias con las del pueblo, cultiva preferentemente tres temas muy ligados a la tradición nacional: la épica medieval los asuntos religiosos (tratados con sencillez) y el tema del honor, que es otro de sus grandes aciertos al - hacer partícipes también a los "villanos" (pertenecientes a una villa) de una dignidad personal que había sido sólo privilegio de señores. En este - último tema, la figura de la monarquía es exaltada, ya que solían ser los -- propios reyes los que al final imponían la justicia, apoyando a los más débiles frente a los abusos de los poderosos.

Sus obras más logradas corresponden a las que tienen como tema principal el honor popular. Quizás "Fuente - Ovejuna, sea la más representativa y - la más representada actualmente en todo el mundo. Se desarrolla la acción durante el reinado de los reyes católicos en el pueblecito de Fuente Ovejuna de una provincia andaluza. Ante los desmanes y abusos del Comendador, el pueblo va cargándose de ira contra él, hasta que un día todas deciden vengarse, muriendo el Comendador a manos del pueblo enardecido bajo el grito unánime de "Vivan los reyes y mueran los traidores". Cuando la justicia intenta encontrar al culpable y pregunta a uno por uno quién mató al - - Comendador, responden todos a una "Fuenteovejuna señor". Convencidos de las poderosas razones que justifican la acción del pueblo, los reyes otorgan su perdón.

Otra obra de este tipo es: "Peribañez y el comendador de Ocaña". El tema está tomado por Lope de una canción popular, de esta manera fué como Lope se inspiraba; bastaba una cancioncilla donde el tema está apenas esbozado para -- componer una comedia entera, con sus -- personajes y vicisitudes, como "El Caballero de Olmedo" y otros.

La fecunda imaginación, capaz de - crear multitud de personajes, situaciones y temas y su dominio de la acción - teatral queda bien patentes en su extensísima producción, llegando a tal extremo su facilidad que, según el mismo Lope afirma, algunas de sus comedias están compuestas en 24 horas. Su persona alcanzó en vida gran popularidad, extendiéndose en aquella época la frase "Es de Lope", como sinónimo de la alta calidad de cualquier cosa.

LA NARRATIVA RENACENTISTA EN ESPAÑA.-

En pleno Renacimiento, España -- pondrá de moda en Europa un género típicamente medieval: la novela de caballería; este género era de origen francés y alcanzó un gran éxito y difusión en España, Estas novelas de pura imaginación sin ninguna relación con la verdad histórica, alcanzaron una gran difusión entre todos los públicos europeos. Se llegó a tener tal afición en España por los libros de caballería -- que fueran muchos los escritores severos y moralistas que atacaron y desaconsejaron su lectura. Finalmente fué Cervantes, con su "Quijote", el que lo logró.

Pero el mérito de la novela de -- Cervantes no se reduce a terminar con el género caballeresco: Don Quijote, -

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

fué el último caballero andante, pero la novela de Cervantes fué la obra genial que inauguró la novela moderna.

Durante los siglos XV y XVI se escribieron muchas novelas de muy diversas clases; sin embargo, se dice que Don Quijote es la primera novela moderna porque tomó elementos de todas las anteriores y creó una nueva clase de novela que es el origen de la novela moderna.

¿Cómo utilizó Cervantes los diversos géneros anteriores?. En las novelas de caballerías se relataban las hazañas de los caballeros andantes, hombres valerosos que salían a buscar aventuras guiados por un ideal y por el amor a su dama. Todas las aventuras eran fantásticas y sucedían en países extraños, muchas veces inexistentes, y en épocas desconocidas. El héroe se enfrentaba solo a todo un ejército, mataba dragones y animales imaginarios, luchaba contra magos y brujas.

Algo así como un superhombre que fuera totalmente invulnerable. Este poderoso caballero no sufría ningún cambio en su interior, empezaba siendo heroico y terminaba de la misma manera era un héroe que siempre tenía que serlo.

Cervantes utilizó el procedimiento de la parodia o imitación humanística de este tipo de novelas. Don Quijote es un caballero andante que vive en el mundo real y no en el imaginario de los caballeros.

No hay animales, ni magos ni brujas en las aventuras de Don Quijote - hay gente común de la España de la época; ¿dónde están los magos, los encantamientos, las damas prisioneras y los castillos? sólo en la imaginación de Don Quijote. Es como si un lector de hoy, apasionado por las aventuras de James Bond, creyera que es verdad todo lo que se cuenta en sus novelas o se ve en sus películas. Quizás en un momento dado salga a la calle y crea descubrir un espía en el vendedor de la esquina o en el frutero. Este "agente secreto", vivirá un mundo de fantasías y planes secretos que chocaría continuamente con la vida diaria originándose situaciones cómicas, tal como le sucede a Don Quijote en sus continuas aventuras.

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, inaugura así una nueva clase de novelas en donde se podía hablar de muchas cosas a la vez, con momentos cómicos y trágicos, mezclan la burla y la reflexión; las fantasías

de Don Quijote con el sentido realista de Sancho.

"Miguel de Cervantes Saavedra - (1547-1616). Nace Cervantes en un momento de máximo esplendor económico y político de España, en los últimos años del emperador Carlos V. Las artes y las letras alcanzan en este época, una cumbre difícilmente superable, de modo que Cervantes tuvo entre sus contemporáneos, figuras de gran relieve, tanto en el campo de la literatura, como en pintura escultura y arquitectura.

Su lugar de origen: Alcalá de Henares, y fué su padre Rodrigo, un modesto cirujano. Estudió Humanidades en Madrid hacia los 20 años. Sirvió luego en Italia a las órdenes del cardenal Aquaviva y formó parte de la expedición naval contra los turcos, vencedora en Lepanto (1571). Allí recibió heridas que inutilizaron su brazo izquierdo y dieron origen a su sobrenombre de "El manco de Lepanto". Participó en otras empresas guerreras y cuando regresaba a España, fué apresado por los turcos, permaneciendo más de cinco años cautivo en Argel, siendo rescatado cuando contaba ya 33 años. Muere Cervantes el 23 de abril de 1616 (el mismo día, mes y año que Shakespeare). En ese entonces su nombre era ya famoso en toda España, pero no logró alcanzar en vida la popularidad y aprecio general de que gozaron sus contemporáneos como Lope de Vega y Calderón. (5)

a) Cervantes dramaturgo. En el teatro de Cervantes podemos distinguir dos etapas. A la primera que se ajusta, a las características de teatro renacentista, pertenece "El cerco de Numancia", que trata del heroico comportamiento de los numantinos cuando su ciudad fué sitiada por los romanos a la segunda "Los baños de Argel", obra en la que recoge recuerdos de su cautiverio. De la misma época son "Los Entremeses", piezas cortas que son lo más logrado de su obra teatral en ellos nos presenta tipos y costumbres populares.

b) Cervantes, novelista genial. Es en este género, la novela, donde Cervantes se nos presenta como un verdadero genio literario. Sus novelas ejemplares son relatos cortos, de los cuales el propio autor nos dice: "Heles dado el nombre de ejemplares y si bien las miras no hay ninguna de la cual no se pueda sacar algún buen ejemplo". Pero el verdadero valor de estos relatos no está en su pretendido carác

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

ter moralizador, sino en la certera descripción de los tipos y de la sociedad en que se desarrolla. Son especialmente interesantes las de carácter realista - como: "Rinconete y Cortadillo", y "El - coloquio de los perros", en los cuales se recogen tipos y ambientes populares. No fueron éstas sin embargo, las que tuvieron más éxito en su época sino otras con sucesos inverosímiles y personajes aristocráticos como "La ilustre Fregona" "La Española Inglesa", "La Gitanilla"; - la última fué "Trabajos de Persiles y - Segismunda", obra donde deja volar su - imaginación y consigue hacer una obra - de verdadero valor a la que estimaba -- mucho.

Cervantes y el Quijote. "Sin embargo, la novela que lo ha inmortalizado, cumbre de la literatura española es: El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Compuesta probablemente 1598 y 1604 y publicada en 1605, le siguió una segunda parte en 1615. Libro polifacético en que con maestría se mezclan ilusión y -- realidad, en él proyectó Cervantes toda la melancólica sabiduría fruto de su - - azorosa vida. Su influencia ha sido enorme y Don Quijote ha pasado ha ser sinónimo del noble y generoso ideal que lucha para encarnar en la realidad cotidiana" (6).

c) El Quijote y Sancho. Dos personajes de todas las épocas.

Cervantes creó unos personajes tan reales que adquirieron vida propia, como si se hubieran desprendido de las - páginas del libro que los lanzó al mundo.

El propio Cervantes quizo que fuera así, y desde el principio, para darle - más realidad a sus personajes, dice que no inventa sus hazañas, sino que las -- encuentra escritas en una crónica que - le sirve como fuente de información.

En la segunda parte de la obra Don Quijote encuentra personajes que le -- conocen por que han leído la primera - parte del libro, con lo cual aumenta - la sensación de independencia del personaje con respecto a la obra. El estilo de Cervantes sencillo y realista, - contribuye también a dotar de vida propia a los personajes. Pero lo que ha - hecho vivir para siempre, es su valor de símbolos representativos del idealismo y materialismo.

Don Quijote representa al hombre idealista que busca hacer el bien y la verdad con tanta entrega que ningún obstáculo le parece insuperable. Por el contrario, en Sancho vemos reflejado al - hombre de espíritu práctico que en todo momento piensa en su propio provecho. Sin embargo, con frecuencia vemos a -- Sancho contagiado de la locura de su - amo, y a Don Quijote que al fin de su vida, vuelve a la realidad y renuncia a sus ideales de caballero andante. -- Del mismo modo, cualquier hombre es -- una mezcla de idealismo y realismo, de Sancho y Don Quijote. Cabe concluir -- que no se trata de una obra humorística, aunque tiene muchos episodios que nos hacen reir. Pero analizada en su - totalidad se puede decir que encontramos un mundo de tristeza porque vemos estrellarse el idealismo de Don Quijote contra la bajeza y ruindad de los que le rodean.

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA