

II UNIDAD

Verdad que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy, y pensar como me sepa valer ”.

Lazarillo

TEMA I

MARCO SOCIAL HISTORICO DE LOS SIGLOS XV y XVI EDAD MEDIA Y RENACIMIENTO

Comprende la Edad Media desde el siglo V al XV D. C. aunque los albores literarios en España son en el siglo XII D.C.

Los tiempos son de luchas y problemas, prosigue la Reconquista, los árabes pierden su poder en la Península, existe pugna entre los reyes y los señores feudales; la burguesía y el pueblo en general aprovechan el momento para ganar libertades y derechos.

Así se integra una nueva conciencia: la Nación Española. El matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón aglutina intereses pero no se acaba del todo el poder feudal. Castilla ocupa un lugar preponderante en el reino español.

Dentro de este marco de agitación nacen y se desarrollan las letras, aparecen conventos y claustros en donde se manifiestan las artes y toda clase de cultura, poco a poco se van fundando bibliotecas y universidades y son los nobles en las cortes quienes protegen la publicación de las obras escritas.

La iniciación literaria coincide con el nacimiento del castellano; desde el siglo VIII se maneja lo que se llama un “ romance ”, pero como ya se dijo es hasta el siglo XII cuando se inicia la literatura usándose con más insistencia el castellano. Ya para el siglo XV la literatura llevaba un camino ampliamente recorrido tanto en el género épico como en el género lírico, en el siglo XIII y XV se dan muestras teatrales, apareciendo el género dramático y en el siglo XIII y XV surgen obras críticas y moralizantes dando lugar al género didáctico.

En las cortes aparece un nuevo tipo de caballero: el cortesano y aparece en España una nueva clase social: la burguesía, compuesta de comerciantes, financieros e industriales.

Desde el punto de vista cultural las ciencias y la aplicación de los inventos se desarrollaron; aparece la brújula, el astrolabio, la pólvora, la imprenta, el papel, etc. dando margen a descubrimientos geográficos importantes y a la difusión literaria que estaba estancada por las limitaciones de la época. Así surge en el siglo XVI el Renacimiento,

Idea de la muerte:

“ Recuerde el alma dormida,
avive el seso y despierte
contemplando
cómo se pasa la vida,
cómo se viene la muerte
tan callando ”

Jorge Manrique

Impaciencia de la eternidad:

“ Vivo sin vivir en mí
y tan alta vida espero,
y toda manera espero
que muero porque muero ”

La iniciación literaria coincide con el nacimiento del castellano; desde el siglo VIII se manifiesta lo que se llama un "romance", pero como ya se dice hasta el siglo XII cuando se inicia la literatura narrativa se con una insistencia el castellano. Ya para el siglo XV la literatura llevaba un camino rápidamente recorrido tanto en el género épico como en el género lírico, en el siglo XIII y XV se dan muestras de las apariciones de género dramático y en el siglo XIII y XV surgen obras críticas y moralizantes dando lugar al género didáctico.

En las cortes aparece un nuevo tipo de caballero: el cortesano y aparece en España una nueva clase social: la burguesía, compuesta de comerciantes, financieros e industriales.

Desde el punto de vista cultural las ciencias y la aplicación de los inventos se desarrollaron; aparece la imprenta, el astrolabio, la pólvora, la imprenta, el papel, etc. dando margen a descubrimientos geográficos importantes y a la difusión literaria que estaba estancada por las limitaciones de la época. Así surge en el siglo XVI el Renacimiento.

primero en Italia y después en todos los países europeos. Este movimiento significó un despertar del ser humano, un darse cuenta de la importancia del hombre mismo, el hecho de que toda actividad realizable tuviera como meta el hombre, un gustar del espíritu clásico de los griegos y romanos, imitar y recrear sus obras. En esto radica realmente la esencia del humanismo y no solamente en el estudio de las letras grecorromanas.

Un hecho de importancia reforzó el arraigo de las nuevas ideas: el descubrimiento de América. En la literatura abundan las obras que por primera vez se editan, las traducciones de autores italianos (Dante y Petrarca) y de otros países. Se deja de usar el poema épico, el romance y la copla, para ser sustituidos por la novela, el soneto y el madrigal. Es ya en el siglo XVI cuando el teatro adquiere un verdadero valor literario.

En esta época, principios del siglo XVI, es coronado Carlos I como rey de España, quien en Alemania gobernaba con el nombre de Carlos V, es un período de matrimonios por conveniencias, reparto de territorios y la colonización de posesiones americanas. En 1556, se inicia el reinado de Felipe III. En manos de estos reyes se fue concentrando el poder hasta que devino en absolutismo.

En síntesis, podemos decir que para muchos autores literarios, la Edad Media fue una época de obscuridad, el Renacimiento de claridez y el Siglo de Oro de esplendor.

TEMA II

El Teatro Medieval

El Teatro en España tiene su origen en la épica medieval en las principales ceremonias litúrgicas. El mismo procedimiento de creación y desarrollo en la Antigüedad Clásica viene a suceder en el Teatro español.

Los acontecimientos de Semana Santa y Navidad o sea nacimiento y muerte de Cristo, eran dialogados ante el altar por el sacerdote y los jóvenes estudiantes de los monasterios, posteriormente este mismo diálogo en forma de representación, salió al atrio de las Iglesias así co-

mo a los claustros de los Conventos. Fueron tomando luego temas diversos como la vida de los santos, parábolas del Nuevo Testamento y se agregaron "villancicos" con tonadas populares.

Así nació el Teatro español. Más tarde salió a la plaza pública montadas las representaciones en amplio tablado y al aire libre con escenografías rudimentarias convirtiéndose en un Teatro enteramente popular y humorístico.

El Teatro Religioso se agrupa en dos temas:

I.- Ciclo de Navidad: Tema del nacimiento de Cristo, Profecías y adoración de los reyes y pastores.

II.- Ciclo de la Pasión: Tema de la muerte. Muerte de Cristo, episodios de Redención, llanto y soledad de María.

El Auto de los Reyes Magos.— El más antiguo de los textos que se conocen data del siglo XIII y aunque mutilado nos sirve para conocer el espíritu ingenuo y sencillo de la época. La trama sigue el Evangelio de S. Mateo con escasas modificaciones. Mencionemos también el Misterio de Elche también del siglo XIII y que todavía se representa.

Teatro Religioso Medieval: Misterios y Moralidades.

El Misterio: Representa la vida de Jesús o de los Santos y suele llamarse Auto historia. Este tipo de Teatro da lugar a las llamadas Comedias de Santos.

Las Moralidades: Teatro simbólico, cuyos personajes son abstractos, como el bien, la honradez, la disciplina, el amor, etc. y se producen en forma de parábolas y alegorías llamadas Autos alegóricos que da lugar más tarde, en los Siglos de Oro a los Autos Sacramentales.

Teatro satírico y profano.— Paralelo al Teatro Religioso se va a crear un Teatro de carácter popular que se llamó "juegos de escarnio", farsas y monólogos de carácter profano, satírico y humorístico llamado por ellos "devergonzado". El Teatro profano es juglaresco y los constituyeron las Disputas (del agua y el vino, del alma y el cuerpo, Elena y María, etc.) Los juegos de escarnio y las Farsas, eran representadas el día de los inocentes. La existencia de Juglares, Mimos e Histriones en esa época y la prohibición de Alfonso el Sabio en sus

Partidas de escenificar este tipo de representación en las iglesias, nos dan testimonio de su existencia, ya que las obras no se han conservado, pero las menciones abundan en crónicas y leyes.

Las danzas de la Muerte.— Originales del norte de Europa participan del Misterio, de la Moralidad y de la Sátira. Tienen elementos religiosos, profanos, filosóficos y populares. Eran piezas en que la muerte invita a bailar en su coro al Papa y al Emperador, al Cardenal y al Rey; al patriarca y al duque; al niño y al mendigo.

En el diálogo y la danza se aprende que ante la muerte todo en vano, que las jerarquías mundanas y la vanidad del hombre es inútil. El tema de la muerte impera en el arte y la literatura europeos el Siglo XIX.

" A la Danca mortal venit los nascidos
Quex en el mundo soes de qualquiera estado,
El que no quisiere a fuerza e amidos,
Facerle he venir muy toste parado
Pues que ya el frayre bos ha predicado
Que todos bayaes a faser penitencia,
El que non quisiere poner diligencia
Por mi nom puede ser mas esperado "

A medida que nos adentramos en el S. XV la mutación teatral va teniendo lugar. Las nuevas corrientes literarias van imperando en lo que antes era profano y religioso, se transforman en un teatro humanista, producto del cambio operado en Italia que llega luego a España: El Renacimiento, corriente que va a transformar a la sociedad imperante.

Por algún tiempo los autores oscilan entre las dos corrientes y sus obras se representan con igual acogida.

Prelopistas

Juan del Encina.— Nació en Encina de San Silvestre en 1469 estudió en Salamanca. Estuvo al servicio del Duque de Alba como músico. Vivió en Roma donde fue cantor de la Capilla pontificia. Fue a Jerusalén y regresó a España donde murió en 1529.

Con él se inicia propiamente el teatro ya que son escasas las representaciones que se conservan de la Edad Media. Se inicia con este

autor un período que abarca a Torres Naharro, Gil Vicente, Lope de Rueda y otros. Dos ambientes se reflejan en su obra, el popular o medieval y el culto o renacentista. En su obra se funden armoniosamente elementos paganos y cristianos, así como la vida del campo y la vida citadina.

Gil Vicente.— Nació en 1470 fué portugués, sólo superado por Camoens el que con su obra *Los Lusíadas* fijó el idioma de Portugal. Compuso Gil Vicente Autos de Navidad siguiendo a Juan del Encina tomando los dos caminos el religioso y popular a la vez. Su producción es abundante y en ella censura los vicios de los clérigos cuya corrupción originó la Reforma de la Iglesia en el Concilio de Trento y la Reforma Protestante.

Produjo Gil Vicente solo teatro cortesano para los que gustaban de esa manifestación artística.

Lope de Rueda.— Fundador del teatro moderno, logró hacer del teatro un espectáculo independiente y retribuido, apartado por vez primera, de la Iglesia y el Ayuntamiento, con temas populares.

22

Se conservan: Cuatro comedias, tres coloquios pastoriles, once Pasos y un Auto.

Están escritos la mayor parte en prosa con giros castizos, refranes tan populares siempre en España y proverbios. El ingenuo realismo, una fuerza cómica natural y aguda gracia por arrobos y un diálogo perfecto.

Los Pasos cuyos nombres son: Los criados, Pagar y no pagar, Las Aceitunas, Cornudo y contento, El rufián cobarde, El convidado, La generosa paliza, La tierra de Jauja, Los lacayos ladrones, son los más interesantes y los más conocidos y populares hasta ahora. Los personajes son de condición humilde como la gitana, el bobo, el lacayo, etc.

Juan de la Cueva.— Nació en Sevilla en 1550 considerado como el que introdujo en la dramática española, la épica popular.

Las tradiciones heroicas de los tiempos antiguos fueron llevados a la escena por primera vez teniendo un éxito extraordinario con el público de entonces, así el poema del Cid, Los Infantes de Lara, Bernardo de Carpio pasaron a la escena española.

Juan de la Cueva marcó un camino que Lope de Vega posteriormente tomó, al dar vida a héroes legendarios inspirados en la historia de España.

Rompió con la tradición clásica en la unidad de tiempo y espacio, causando gran escándalo en los conocedores y el aplauso del público. Publicó cuatro cartas al estilo de Horacio proclamando la libertad teatral y señalando el derecho que tienen el público de complacerle antes que acatar reglas clásicas.

Iniciador de un teatro con temas nacionales y amplia libertad para representarse, tiene seguidores tan importantes como Lope de Vega y Tirso de Molina las dos figuras más grandes del Teatro de los Siglos de Oro.

TEMA III

La Celestina

En 1499 aparece en Burgos la tragicomedia de Calixto y Melibea. Novela dialogada o Teatro en prosa. La primera edición contaba con 16 actos. Apareció con el título de "Comedia de Calixto y Melibea" y en Sevilla 1501 aparece una nueva edición con 21 actos y un prólogo así como versos acrósticos en cuyas iniciales se lee "El Bachiller Fernando de Rojas acabó la comedia de Calixto y Melibea en Puebla de Montalbán".

23

Añadiremos que Fernando de Rojas nació en Puebla de Montalbán y se estableció en Talavera de la Reina, era jurista y varios años fué Alcalde Mayor. Allí murió en 1541. Se conserva el testamento así como una lista de libros que poseyó y fueron muy numerosos. Unos investigadores consideran que era judío otros, que no fue ni judío ni converso sino hidalgo y cristiano.

La Celestina divide dos épocas de la literatura de su tiempo: Medieval y Renacimiento. El Realismo con que están trazados los personajes tienen máxima importancia. Se describe en ella la historia de dos enamorados Calixto y Melibea, jóvenes ricos, nobles, despreocupados, y el del hampa con seres codiciosos, lisonjeros, malévolos y con conocimiento de la vida y el corazón humano y que en Celestina se agudiza en forma notable y cruel.