

III Unidad

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme,
no ha mucho tiempo vivió un hidalgo. . .

Cervantes

Siglo XVII

TEMA I

MARCO SOCIAL HISTORICO

La explotación de las Indias llevó a España un estado general de bonanza, es la época en que este país ocupa un lugar preponderante en el ámbito mundial; pero esta situación duró poco, ya que los nobles se dedicaron a la holganza, el obtener riquezas sin ningún esfuerzo físico hizo decaer las cualidades morales, se acostumbraron a la vida fácil, al despilfarro, y en menos de dos centurias España descendió de ese lugar preferente hasta llegar a una mediocridad notoria.

Es la época de Felipe IV como soberano español cuando Portugal logra independizarse del resto de la Península. Las clases sociales bajas de España se dan cuenta de lo importante de su papel en la historia y vuelven con nuevos bríos, el comercio, la agricultura, la industria, la preparación militar y la pequeña artesanía. Así, en ese marco de situaciones difíciles ocupa el reino español Carlos II, último rey de la dinastía de la Casa de Austria.

En cuanto al idioma, el castellano adquiere su forma definitiva y se convierte en la lengua nacional, apareciendo un conjunto de normas para el uso del mismo que integran la primera gramática española. Prospera el humanismo y con él, el conocimiento de las lenguas y literaturas clásicas, aparecen excelsos representantes en todas las ciencias y artes y llegamos a no dudarlo, a la edad de oro de España.

Literariamente hablando el siglo XVII, ubica entre sus mejores años, al Barroco, movimiento literario que se caracteriza por el adorno profuso, lo exagerado del lenguaje y la hondura humana. Este movimiento es iniciado por Fray Luis de León en la escuela Salmantina y Fernando de Herrera en la escuela Sevillana; estas escuelas llevadas a su máxima expresión originan el Conceptismo representado por Francisco de Quevedo y el Culteranismo cuya figura más excelsa es Luis de Góngora. Con ellos la poesía y el idioma alcanzan un nivel óptimo y un enriquecimiento total.

Es conveniente mencionar que mientras el Barroco en España es llamado Conceptismo y Culteranismo, en Inglaterra se conoce como Eufuismo, en Francia como Preciosismo, y en Italia se le da el nombre

de Marinismo, su cuna se la debe al pueblo francés y como dato interesante diremos que éste es el primer movimiento literario de importancia que tiene México después de su etapa indígena.

Poco después de esta época, se inicia la decadencia económica, política y religiosa del pueblo español, observando que la Literatura como un arte que es fruto de la sociedad y de su cultura, lo acompaña en sus momentos de ascensión, plenitud y decadencia. Debemos observar que en la decadencia económica, política y religiosa de España, la Literatura alcanza su máximo esplendor.

TEMA II

Teatro Nacional de España

Siglo XVII

El Teatro nacional solo contados países lo han tenido. Ilustres dramaturgos han brillado en el mundo literario. En la antigüedad, los griegos y en la edad moderna. Inglaterra, en el período isabelino; España, con Lope de Vega, Tirso de Molina, Alarcón, Calderón de la Barca y otros; y Francia con Cornelle y Racine en la tragedia y Moliere en la comedia.

En España las Cofradías de la Pasión y de la Soledad fueron dueñas de los teatros y "Corrales" madrileños: el del Principe (reconstruido en 1582), el de la Cruz (1579), únicos a partir de 1584. Antes hubo otros, el de la calle del Sol, el de la Pacheca y el de Burguillos. Estos corrales en principio carecían de techo, y aprovechaban las ventanas de las casas vecinas como plateas si eran altas; y como aposentos que correspondían a los palcos de hoy si eran bajos. Luego venía el graderío. El patio, hoy lunetas o butacas, era la localidad mas barata; a ella acudía el pueblo que escuchaba la obra de pie. Al patio solo acudían hombres y por ser así constituía la parte mas ruidosa e impaciente, se le llamaba los mosqueteros. Las mujeres ocupaban una galería alta, la cazuela le llamaban al fondo del teatro, frente al escenario. Este se alzaba poco sobre el suelo, y en él solían sentarse los galanes de espaldas a los actores. La decoración era simple y los cambios de lugar lo anunciaban los cómicos sin dejar el escenario. En el S. XVI se permitió en España así como en Italia la actuación de mujeres lo que no sucedió en esa época ni en Inglaterra ni en Alemania hasta bien entrado el S. XVIII. Doce compañías Reales o de Título había en España a partir de 1615.

Bajo el título general de comedias se comprendía a los propiamente dichos como a los de desenlace lamentable.

Al empresario o director teatral lo llamaban "autor de comedias".

El domingo y dos o tres veces a la semana se representaba y al acercarse la cuaresma diariamente, y en la época religiosa se cerraban los "corrales".

Hablamos en páginas anteriores de los orígenes del teatro español, se mencionó el hecho de que Juan de la Cueva introdujo dos elementos claves en el auge de dicha producción teatral: la épica popular que dió origen a las comedias de carácter histórico nacional y la libertad de crear teatro al gusto del público. Lope y Tirso llegaron a la realización completa de conquistas tan especiales. Sin embargo señalaremos que es Lope de Vega con quien se consolida el teatro nacional ya que aprovechó muchos elementos dispersos del teatro anterior, fundiéndolos en una técnica nueva bajo el calificativo de "Comedia" y ésta fue imitada por sus seguidores.

A diferencia del teatro de Shakespeare, del teatro del Renacimiento en Italia y del Francés del S. XIV que fueron teatros de selección, el teatro español fue eminentemente popular, Lope interpretó los sentimientos de sus compatriotas y al imponer su ideología y su gusto estético contribuyó a la formación de la conciencia de sus contemporáneos, tema importantísimo en la consolidación nacional del pueblo, de cualquier país del mundo.

El unir la ideología del país, su vida social, sus costumbres, que a su vez influyeron en el artista, éste recogió para sí el sentir del pueblo y lo expresó creando de esta manera el Teatro Nacional.

Elementos constitutivos del Teatro Nacional:

- I.- Religioso
- II.- Monárquico
- III.- El del honor

Por su técnica el Teatro Nacional se divide en los ciclos de Lope y de Calderón.

Tirso de Molina: Nació en Madrid en 1571. Lo más destacado que escribió lo hizo para el teatro aunque creó también obras en prosa, novelas cortas al estilo de Boccaccio y de carácter histórico otras.

Su obra dramática se califica en la siguiente forma:

- 1.- Comedia religiosa: El condenado por desconfiado y La mejor espigadora, inspirados en la biblia y teología cristiana.
- 2.- Comedias de historia y leyenda: La prudencia en la mujer, El burlador de Sevilla y El convidado de piedra. En esta última creó Tirso un personaje universal, el Don Juan, cuya característica es enamorar a las mujeres pero no enamorarse jamás.
- 3.- Comedias de costumbres: El vergonzoso en palacio y Martha la piadosa.
- 4.- Autos: El colmenero divino y El laberinto de Creta.

Los caracteres femeninos son las mas perfectas creaciones de nuestro autor que llevó como nombre Fray Gabriel de Téllez.

Pedro Calderón de la Barca: Madrileño nacido en 1600 estudió en el Colegio de los Jesuitas y posteriormente en la Universidad de Salamanca.

Caballero de la orden de Santiago. Tuvo un hijo y a los 50 años de edad fue ordenado sacerdote. Fue nombrado capellán de Reyes nuevos de Toledo y posteriormente capellán de Felipe IV. Murió en Madrid en 1681 y fue enterrado en la iglesia de la Atocha.

Características de su obra:

- 1.- El honor (ver el sentido hispánico, unidad)
- 2.- Su españolismo
- 3.- Las ideas de su tiempo las expresó claramente.
- 4.- Lealtad a la monarquía.
- 5.- Devoción a la iglesia católica.
- 6.- Su escenografía fue lujosa y extraordinaria.

A Calderón se le considera el maestro sacramental. El auto sacramental es una composición teatral que lleva a su perfeccionamiento con profundidad teológica y su belleza poética.

Su estilo es poético, idealista y artificioso.

Las mujeres que aparecen en su obra son menos mujeres que las de Lope y las de Tirso.

El elemento psicológico de su obra es el sentimiento del honor que lo abordó con profundidad, simbolismo y la maestría de sus reflexiones.

Obras: de capa y espada: Casa de dos puertas mala de cuidar, La dama duende.

Teatro sagrado: El príncipe constante y El mágico prodigioso.

Autos sacramentales : El gran teatro del mundo, La cena de Baltazar y La Segunda esposa.

Drama filosófico que le dio fama universal: " La vida es sueño "

Juan Ruiz de Alarcón: Dramaturgo mexicano nacido en 1581 en la ciudad de México. Hizo en Madrid sus primeros estudios, los continuó en Salamanca hasta graduarse en Cánones y en Leyes, en donde ejerció su profesión como abogado de la Real Audiencia. Regresó a Madrid y ahí desarrolló su producción literaria, profunda, variada, con lenguaje correcto y versos esmerados, moralizantes y educativos. Murió en 1639 en Madrid.

Publicó veinte comedias aunque escribió muchas más.

Tuvo influencia en la literatura francesa. Las más importantes fueron comedias de carácter y destacan las siguientes: Las paredes oyen, Examen de maridos, Don Domingo de Don Blas, Los pechos privilegiados, El tejedor de Segovia, Mudarse por mejorar, etc.

Lope de Vega

Lope de Vega, ya lo hemos señalado anteriormente, es el creador del Teatro Nacional, con él cobra carácter definitivo. Señalamos que coexistían dos tendencias: la Medieval, teatro religioso y popular y la Renacentista de carácter culto.

La primera con la raigambre y vitalidad del pueblo pero carente de dignidad literaria. La segunda poseía calidad intelectual pero sin interés para el gran público. Y es Lope quien crea la fórmula perfecta: unió a lo popular, lo tradicional y Renacentista.

Nació en Madrid el 25 de Noviembre de 1562. Félix de Vega Carpio y Francisca Fernandez Flores fueron sus padres.

Estudió en Alcalá de Henares, a los diez años se descubre ya la primera característica de Lope: su facilidad para escribir. Entró luego al servicio de Don Jerónimo Manrique, Obispo de Avila, y estudió en la Universidad de Salamanca.

Su vida amorosa merece un capítulo especial puesto que esa parte de su existencia es motivo directo de su creación literaria.

Desde muy joven la vida de Lope está envuelta por sus amores y aventuras. En su obra han quedado eternizados los nombres de " Amarilis ", " Morfisa ", " Filis ", " Belisa ", " Camila Lucinda ", que corresponden a las mujeres que Lope amó a lo largo de su vida. Sus escritos están impregnados de vehemencia y pasión ya que sus temas fueron inspirados por ellas.

Sus hijos Antonia Clara, Marcela, Lope Felix, Carlos Félix fueron fruto de sus amores y para todos ellos encuentra en su obra complacencia y ternura.

Su vida entera está llena de escándalo y aventura. Fue soldado de la Armada Invencible y duelos, injusticias, y destierros vivió Lope.

La misma pasión con la que vivió sus amores profanos se entregó también al amor divino. Lope se ordenó sacerdote en 1614. Las obras de esa época están impregnadas de pesadumbre y arrepentimiento pero no son motivo para continuar con sus devaneos. Sin embargo aunque pecador muestra un profundo espíritu religioso.

Murió en Madrid en el año de 1635 el 27 de Agosto.

Ningún otro poeta ha sido famoso en su tiempo como Lope de Vega.

De la legión de escritores que integran el Siglo de Oro español ninguno disfrutó de tanta popularidad como él. Su nombre era sinónimo de perfección y excelencia; sin embargo jamás obtuvo Lope el apoyo " oficial " ni logró ser admitido en el seno de la Corte como poeta, perteneció al pueblo, para él escribió y en él obtuvo su gloria.

Obras: Es posible que sea Lope de Vega el escritor más prolífero de las literatura universal. 1800 comedias, 400 autos sacramentales además de obras literarias de otro género y poesías diversas.

Obras dramáticas.

Las características de su teatro son:

- a) Lo tradicional del teatro anterior está presente.
- b) Está escrito en tono heroico.
- c) El Romancero influyó
- d) Tiene influencia de la poesía italiana, de la provenzal y de la árabe.
- e) Los metros de sus versos son diversos.
- f) Los temas de su teatro son populares y patrióticos.
- g) En los argumentos de sus obras son usados todos los elementos.
- h) La intriga es su principal elemento y no el estudio de caracteres.

El teatro de este autor fecundo se puede clasificar en los grupos siguientes:

- 1.- Comedias heroicas: inspirado por la historia y la leyenda. Entre ellas están: Fuenteovejuna, Peribañez y el Comendador de Ocaña, El mejor alcalde, el Rey; El Caballero de Olmedo.
- 2.- Comedias de capa y espada: cuyos asuntos son los celos, lances y amores como: La noche tóledana, El acero de Madrid.
- 3.- Comedias de costumbre: El perro del hortelano, La dama boba, La moza del cántaro.
- 4.- Autos sacramentales como La ciega, El pastor lobo, El nombre de Jesús.

Características de su obra.

- I.- Modificó la estructura de la comedia, fijó definitivamente en tres el número de actos o jornadas en lugar de cuatro o cinco en que se dividía el teatro anterior.
- II.- Suprimió los añadidos como el prólogo, loa y entremés.
- III.- Escribió en verso sus obras en lugar de la prosa usual.
- IV.- Rechazó las tres unidades, famosas hasta entonces, originalidad mayor en Lope.

V.- Rompió con las unidades de tiempo y lugar que les obligaba a desarrollar las escenas en un mismo lugar y en un mismo día.

Estas reformas le valieron críticas acerbas de sus contemporáneos pero logró implantarlas y hacer que las escuelas posteriores las pusieran sin reparo alguno.

La doble intriga se manejó en su teatro obteniendo así la tensión despierta de los espectadores.

El dinamismo, la animosidad y capacidad creadora hacen de Lope el representante más fecundo y nacional de España.

A continuación te presentamos " El Caballero de Olmedo ", un drama Lopezco, para que realices su lectura completa para tu deleite y estudio.

El Caballero de Olmedo "

116

La obra está dividida en tres actos. Sus orígenes son históricos y está basada en un hecho real que todavía se guarda en la tradición oral de los pueblos de Medina y Olmedo. Toma en cuenta este hecho que aunque lo hacen parecido a Celestina no lo es propiamente, ya que emerge de un hecho real, coincidente, pero real. (Podrás hacer estudio comparativo de ésta obra con Celestina y ahondar en sus fuentes y en su estructura y ambiente.)

Un caballero del hábito de Santiago, Don Juan de Vivero fue muerto cuando volvía de unos toros, de Medina del Campo, por Miguel Ruíz, " saliendo al camino vecino de Olmedo sobre unas diferencias que traían, por quién se dijo aquella cantinela que reza:

" Que de noche le mataron
al caballero,
la gala de Medina "

EL CABALLERO DE OLMEDO

PERSONAJES

DON ALONSO.

DON RODRIGO.

DON FERNANDO.

DON PEDRO.

EL REY DON JUAN II.

EL CONDESTABLE.

DOÑA INÉS.

DOÑA LEONOR.

ANA.

FABIA.

TELLO.

MENDO.

UN LABRADOR.

UNA SOMBRA.

CRADOS.

ACOMPAÑAMIENTO.

GENTE.

La acción en Olmedo, Medina del Campo y en un camino entre estos dos pueblos.

117

FABIA.
¿A mí (otratro)?

TELLO.

A ti.

FABIA.

Debe pensar que yo soy perro de muestra.

¡Oh Fabia! ¡Oh retrato, oh copia de casto naturaleza
pues en ingenio mortal!
¡Oh peregrino doctor,
y para enfermos de amor
Hipócrates celestial!
Dame a besar esa mano,
honor de las tocias, gloria
del monil.