

BLOQUE 3- RENACIMIENTO Y CLASICISMO

Tema 8- El teatro clásico europeo: Shakespeare y Molière

1. LA SITUACIÓN DEL TEATRO EUROPEO EN LA EDAD MEDIA.

Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, durante el largo período medieval, se produjo un olvido general del teatro clásico. Pero esto no quiere decir que el teatro desapareciera totalmente, ya que sobrevivió el espectáculo teatral o parateatro (*bufones, acróbatas y juglares*) que se manifestaron bajo formas teatrales ligadas a las fiestas religiosas: **Carnavales, y Danza de la Muerte**

Hacia el s.XII el arte teatral renace en el interior de las iglesias, en las representaciones que conmemoraban las fiestas cristianas: Navidad y Pascua. Poco después, sale al atrio de las iglesias y más tarde, a la calle y a las plazas.

Tenemos ejemplos en diversos países: EN FRANCIA- **los milagros** (historia de un pecador salvado milagrosamente por la Virgen). Miracle de Theophile (S.XIII) / s. XIV- **los misterios y moralidades** (de intención didáctica y religiosa) y EN ESPAÑA-los **autos sacramentales** y las representaciones teatrales religiosas de Navidad y Pascua.

A partir del s. XIV, por iniciativa de humanistas italianos, resurge el teatro clásico, en latín y después en lenguas romances, escrito para ser leído: **la comedia humanística** (antecedente de la Celestina) y en las cortes europeas del s. XV nace un **teatro cortesano** como espectáculo, de temática profana y de inspiración clásica.

2. EL TEATRO EUROPEO DE LOS SIGLOS XVI Y XVII

Vamos a encontrar un desarrollo paralelo en los países europeos: de las formas dramáticas medievales, religiosas o profanas, se pasa, de una parte a manifestaciones de teatro popular (farsas, enredos novelescos o improvisaciones) y de otra, a formas de teatro culto.

- En Inglaterra y España- el teatro popular es dignificado por **Lope y Shakespeare**, triunfando sobre el teatro culto, cortesano.
- En Francia- no surge una figura propia y será el teatro cortesano y de moldes clásicos el que triunfe a partir de 1630.
- En Italia-. Se cultiva una género de gran repercusión en otros países: la **comedia de enredo** (mezcla de la comedia de Plauto y Terencio junto con la influencia de los novelistas en la línea de Boccaccio). **Ariosto**, con varias comedias de tipo terenciano y **Maquiavelo** con *La madrágora*, al estilo de Plauto, son los creadores del teatro culto italiano.
Este tipo de comedia proporcionó argumentos, situaciones y tipos al teatro inglés y español.

Pero la gran aportación italiana al teatro es la **commedia dell' Arte**, de gran influencia sobre Molière, entre otros.

Sus características son las siguientes:

- Es un teatro popular
- Sin texto previo ni fijo. Sobre un breve guión los actores improvisan.
- Tiene una serie limitada de personajes, que son tipos (Arlequín, el criado ingenioso/ Spavento, el soldado fanfarrón y los enamorados)
- Se concede una gran importancia a la expresión corporal de los actores.

2.1. El teatro inglés

En la segunda mitad del s XVI, Inglaterra experimenta bajo Isabel I un momento de gran auge y apogeo, que se refleja también en el campo de las letras y las artes: es la época isabelina, entroncada dentro del Renacimiento. (1559-1642)

Antes de 1576 las compañías de teatro eran ambulantes: son los “ministrels”, que actuaban en posadas. Después de esa fecha el teatro se hace institución permanente, en edificios construidos expresamente para el teatro (en Londres había ocho, los más famosos: Blackfriars y el Globo) imitando la forma poligonal de las posadas o “inns”, uno de cuyos lados avanzaba hacia el público una plataforma a la altura del cuello de los espectadores que estaban de pie en el patio. Tras ella se abría un soportal, con una cortina al fondo y dos puertas laterales y encima un balcón que permitía la acción en dos niveles. En lo más alto del edificio, en una especie de torrecilla, se disponían los músicos.

El público era heterogéneo, pues desde la familia real hasta artesanos y soldados acudían a los espectáculos. Un público que exige emoción y diversión, lo que hace del teatro un hecho comercial.

En cuanto a los actores, eran exclusivamente hombres, que representaban todos los papeles.

Características:

- ✓ Los dramaturgos se pliegan a las exigencias del público. Es un teatro vivo y popular.
- ✓ Es un arte al margen de las reglas clásicas, pues no respeta las tres unidades.
- ✓ No hay separación de géneros (cómico y trágico se dan en una misma obra) comedia/tragedia/tragicomedia
- ✓ Importancia de la figura del “clown” (el gracioso)
- ✓ Mezcla de prosa y verso y éste polimétrico. Aunque el verso más usado será el libre (“blank verse”)
- ✓ Se mezcla los estilos y lenguajes (según la categoría social de los personajes)

Géneros:

- La comedia- de fuerte influencia italiana, de la comedia de enredo.
- La tragedia- busca provocar los sentimientos del público.
- El teatro histórico- tenía poco enredo argumental, apelando al sentir patriótico de la Inglaterra ascendente en el escenario mundial.

AUTORES:

- Predecesores:

Christopher Marlowe (1564-1593)-gozó de gran popularidad en su tiempo. Escribió tragedias. *La trágica historia del doctor Fausto/ El judío de Malta/ La masacre de París*. Es el creador del teatro poético inglés. Es él que aportará el dominio del verso libre y la figura del héroe trágico del teatro inglés, elementos que llevará a su culmen Shakespeare.

- Contemporáneos:

Benjamín Jonson- autor humanista y culto, presagia lo que será el teatro inglés posterior: correcto y superficial. Sus obras, escritas en verso y prosa, ponen en práctica de forma muy elástica las tres reglas. Destaca *Volpone*

En 1642 el Parlamento inglés decreta el cierre de los teatros. Antes se había ido dando un proceso de decadencia de la tragedia inglesa, que se va haciendo cada vez más sofisticada y cortesana y alejada de lo popular. Desde 1660 el teatro recobra plena vigencia; pero es ya un teatro barroco lleno de efectos sorpresa y honor.

William Shakespeare (1564-1616)

Creador del teatro nacional en Inglaterra. Actor, autor y empresario, hombre de teatro, autodidacta, recogerá el teatro de éxito en su tiempo y lo elevará en calidad.

Clasificación de su producción: 36 /37 obras

- A. Obras juveniles (1590-1600) producirá obras en la línea de la comedia de enredo y en la línea de la tragedia clásica. A la vez, escribe sonetos amorosos.
 - Comedias: *Sueño de una noche de verano/ La fierecilla domada*
 - Dramas históricos: *Enrique VI/ Ricardo III*
 - Otras obras: *El mercader de Venecia/ Mucho ruido y pocas nueces / Romeo y Julieta.*
- B. Obras medias (1600-1603)-se ve ya su refinamiento y virtuosismo técnico.
 - Comedias: *Las alegres comadres de Windsor*
 - Tragedias: *Hamlet, Otelo, Julio César*
- C. Época de las grandes tragedias (1603-1608) período de madurez literaria. Hay una visión trágica y desengañada de la naturaleza humana.
 - Tragedias: *El rey Lear/ Macbeth*
- D. Obras finales (1608-1613) período de aceptación serena de la vida y de sus contradicciones.
 - *Cuento de invierno/ La tempestad*

Estudio de los principales géneros

COMEDIAS- parte de una fórmula ya consagrada: la comedia de enredo, con influencias de Terencio, mezclando fantasía y realidad, enriqueciendo los personajes, que eran planos.

DRAMAS HISTÓRICOS- utiliza acontecimientos de la historia de Inglaterra, pero se muestra más interesado por los hombres y sus conflictos que por los acontecimientos, de ahí su alcance universal.

TRAGEDIAS- modelo claramente alejado del clásico: no hay fuerzas exteriores al hombre sobre las que cargar la responsabilidad de los hechos. Es el hombre quien elige responsablemente su acción. La estructura es similar: una persona de gran virtud y altas cualidades se encuentra en una circunstancia que la somete a prueba. En ella, el espíritu noble deja ver sus flaquezas humanas, pudiendo ser instigado al mal por otros personajes. Así sus personajes son prototipos de sentimientos y pasiones humanas: la duda, la venganza, etc...

Sistema dramático y estilo

- ✓ Perfecto encadenamiento de las acciones, que conducen hacia el fin dramático.
- ✓ Utilización del destino en algunas obras: *Hamlet/ Romeo y Julieta.*
- ✓ Contrapunto cómico: dignificación del personaje del "clown"- en sus gracias encierra sentencias de hondura filosófica, dentro de una visión crítica y desengañada de la vida.(los sepultureros de Hamlet)
- ✓ Variedad de registros en los diálogos: lenguaje solemne, familiar y vulgar. Lenguaje filosófico y lírico. Utilización de los juegos de palabras y de la reflexión sobre el propio lenguaje y su poder para encerrar la realidad del mundo.
- ✓ Distanciamiento escéptico de sus personajes, utilizando el juego del "teatro dentro del teatro" (los mismos personajes expresan dentro de las obras que serán representados)

2.2. El teatro francés del “Grand Siècle”

Los géneros medievales religiosos se representaron hasta 1548, en que el Parlamento de París los prohíbe, cerrándose así la normal evolución del teatro que se dio en España e Inglaterra. En ese tiempo se instalan en París los comediantes italianos, cuyas comedias de enredo y dell' arte influirán en el teatro francés. A la vez, se va extendiendo un fuerte interés por el teatro clásico.

A partir de finales del s. XVI hay varios teatros fijos en París, como el Hotel de Bourgogne o el Palais Royal junto a los teatros reales de los palacios del rey, donde se representan fundamentalmente tragedias. Las compañías se pondrán bajo protección de grandes nobles o de los mismos reyes, como la Troupe Royale de Luis XIII

Aún con todo, el teatro francés hasta 1630 tiene las mismas características que el inglés y el español.

De 1636 a 1699 se desarrolla el “teatro clásico francés”, fomentado por el desarrollo de una vida social burguesa y ciudadana, una política cultural favorable por parte del estado y el interés de la monarquía en mantener una corte prestigiosa, que protegió el ballet, la ópera y el teatro.

Características:

- Empleo casi exclusivo del verso alejandrino.
- Respeto de la tres unidades.
- Rígida separación de tragedia y comedia.
- Las obras constan de 5 actos.
- Se impone el buen gusto, rechazándose todo exceso dramático.

Causas:

- No surge ningún autor francés que consiga una fórmula dramática popular de éxito.
- La protección real sobre el teatro impone gustos clásicos.
- El público se va acercando a estas representaciones cortesanas.
- Importante papel de la Academia francesa, que impone el gusto clásico.

AUTORES:

Pierre Corneille- el verdadero creador de la tragedia clásica francesa. *Le Cid*

Jean Racine- el más alto representante del clasicismo a la francesa. *Fedra*

Moliere (1622-1673)

Creador de la comedia clásica francesa, que se impondrá con posterioridad a toda Europa. De formación clásica, recibe una fuerte influencia de la *commedia dell' arte* italiana. Actor, autor y empresario, hombre de teatro. Criticado por los preceptistas clásicos, sufrió la mala reputación de los actores, aunque contó con el apoyo real.

Características:

- ✓ Su mayor aportación es la farsa y la comedia de enredo. En ellas pretende enseñar a los hombres cómo son sin dejar nunca de divertirlos.
- ✓ Destacan sus comedias de caracteres, de profunda crítica social- defiende la razón y el sentido común.
- ✓ Busca la verosimilitud, la naturalidad y la penetración psicológica. Destacan ciertos personajes que aparecen en varias obras, como Sganarel y Scapin y los criados, figuras cómicas y sabias.
- ✓ Respeta las unidades.
- ✓ Sus obras están escritas en prosa o en verso (pareados alejandrinos)
- ✓ Variedad de registros, adecuados a los personajes y uso de juegos de palabras

Temática:

Casi todos los de la comedia moderna y de costumbres: la familia, la educación, la situación de la mujer en la sociedad, el arribismo y el esnobismo burgueses, la falsedad y la hipocresía y la capacidad de autoengaño humano.

Clasificación de sus obras:

- a. Farsas- *El médico a palos/ El enfermo imaginario/ Las preciosas ridículas*
- b. Comedias-
 - b.1. Comedias de costumbres— *Las escuela de mujeres* (crítica de la educación social de la mujer y de los matrimonios impuestos)/ *Las mujeres sabias*
 - b.2. Comedias de caracteres- *Don Juan / El misántropo / El avaro/ Tartufo.*