

Humanismo y desengaño: Renacimiento y Clasicismo El teatro clásico inglés y francés en los siglos XVI y XVII

Resumen U2_Tema3

La teatralidad forma parte de la vida europea en estos siglos. Este sentido del espectáculo, del artificio, ayuda a fusionar las tendencias teatrales populares y cultas lo que dará lugar al nacimiento de los teatros nacionales.

El teatro se convierte en un espectáculo de masas y reproduce en sus textos la vida, los sentimientos y las necesidades de las gentes.

1. La "Commedia dell'arte"

- Es la aportación italiana más significativa a la historia del teatro, que triunfa en los siglos XVI y XVII.
- No se conocen con certeza sus orígenes.
- La intención fundamental en este tipo de teatro es la de provocar la risa del público mediante un enredo amoroso. Además, es frecuente que en estas obras aparezcan ciertas dosis de sátira social y política.
- El rasgo más significativo de estas representaciones es la inexistencia de diálogos escritos, por lo que los actores improvisaban sobre esquemas o argumentos predeterminados.
- Los personajes responden a un código que establece su vestuario (incluyendo la máscara), maquillaje, accesorios, tipo de lenguaje y comportamiento en escena: Criados (arlequín, Brighella, Polichinela, Colombina), Amos (Pantaleón, El Doctor, El Capitán) y Enamorados.

2. El teatro isabelino

- El teatro florece en Inglaterra durante el reinado de Isabel I (1558-1603), gracias a la protección que la corte y la nobleza proporcionaron a las compañías teatrales.

Principales características del teatro isabelino:

- Los teatros eran construcciones circulares o hexagonales en cuyo centro se hallaba la escena.
- El público es heterogéneo, pero domina el elemento popular.
- Se escribe en verso.
- Es un teatro que rompe con las reglas clásicas (de acción, tiempo y lugar).
- Se cultivan la tragedia, la comedia y la tragicomedia.

Autores más destacados:

- **Thomas Kyd**: *Tragedia española. Hamlet*.
- **Ben Jonson**: *Volpone*.
- **Christopher Marlowe**: Retoma e impulsa el mito de Fausto con su obra *La trágica historia del doctor Fausto*.

3. William Shakespeare

- Su sistema dramático se caracteriza por desbordar totalmente los moldes y reglas del arte clásico (lo único que mantiene son los cinco actos); especialmente importante es la **mezcla de lo trágico con lo cómico**.

- Escribió treinta y siete piezas teatrales, entre las cuales las más significativas son las siguientes:

- Comedias: *La fierecilla domada*; *El sueño de una noche de verano*; *A buen fin no hay mal principio*. *Cuento de invierno*; *La tempestad*.
- Dramas históricos: Shakespeare no sólo lleva ante el pueblo la historia, sino que se interesa especialmente por los hombres, busca lo humano por detrás del personaje histórico. Entre sus mejores obras están *Ricardo III*, *Falstaff*, *Julio César*, *Antonio y Cleopatra*.
- Tragedias: Indican el pesimismo del autor tanto por cuestiones de inestabilidad política del país como por razones personales. *Romeo y Julieta*, *Hamlet*, *Otelo*, *El rey Lear*, *Macbeth*.

4. La tragedia clásica francesa

El teatro clásico francés se caracteriza por:

- Separación de géneros y estilos.
- Las obras constan de cinco actos, según el modelo clásico.
- Se eliminan los excesos de patetismo (muertes en escena, sangre, etc.).
- Se respetan las reglas, o "tres unidades".

Los dos grandes representantes de la tragedia clásica francesa son:

- **Pierre Corneille**: *Le Cid*.
- **Jean Racine**: *Fedra*.

5. La comedia nacional francesa: Molière

Molière renovó profundamente la comedia. Consiguió que sus obras sirvieran para realizar una crítica de la sociedad de su tiempo, forzando a que el espectador tuviera que reflexionar acerca de diferentes situaciones.

Las principales características de su teatro y obras más significativas son:

- Las **fuentes** de su teatro fueron: la herencia clásica de Plauto, la comicidad de la farsa popular francesa, la improvisación de la comedia del arte italiana y algunos aspectos del teatro español del Siglo de Oro.
- Buscó la verosimilitud, la naturalidad y la penetración psicológica; sus comedias nos dejaron prototipos universales de caracteres ridículos.

-
- Con sus comedias pretendió "corregir a los hombres", pero divirtiéndolos, haciéndolos reír.
 - Detrás de sus obras hay una concepción de la vida: es necesaria una moral social natural y razonable, hecha de moderación y libertades equilibradas.
 - En el estilo, respetó las "reglas"; escribió en prosa o verso y con un lenguaje muy expresivo.
 - Sus principales obras siempre se orientan hacia la crítica de determinados vicios y comportamientos de su tiempo: lo pernicioso de los matrimonios impuestos (*La escuela de mujeres*), la superficialidad de la vida social en los "salones" (*El misántropo*), la avaricia desmedida (*El avaro*), la hipocresía religiosa (*Tartufo*), la ignorancia de los profesionales de la medicina (*El médico a palos*), etc.