

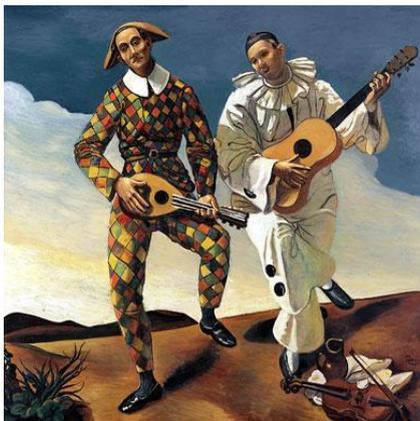
TEMA 7 (II): EL TEATRO DESDE LA ANTIGÜEDAD HASTA EL S. XVII. El teatro europeo (S.XVI-XVII): Comedia del arte, teatro isabelino inglés. William Shakespeare.

- I. El teatro clásico: Grecia y Roma
- II. Introducción: El teatro europeo de los s. XVI-XVII. La Comedia del arte italiana.
- III. El teatro isabelino inglés.
 - 1. Características del nuevo teatro.
 - 2. Los teatros y su público.
 - 3. Principales autores.
 - 4. El teatro de William SHAKESPEARE
 - 4.1. El mundo de Shakespeare: entre el Renacimiento y el Barroco
 - 4.2. Su vida
 - 4.3. La obra teatral de Shakespeare:
 - a) Rasgos generales
 - b) Comedias
 - c) Tragedias
- IV. El teatro clasicista francés. Corneille, Molière y Racine

II) Introducción: El teatro europeo de los s. XVI-XVII. La Comedia del Arte italiana

A partir del siglo XVI vamos a encontrar un desarrollo paralelo del teatro en distintos países europeos:

1. En **Inglaterra y España**, el teatro popular es dignificado por **Lope de Vega y Shakespeare**, y triunfa sobre el teatro culto, cortesano.
2. En **Francia** será el teatro cortesano y de moldes clásicos el que triunfe a partir de 1630, con **Molière**, Corneille y Racine.
3. La gran aportación italiana al teatro es la **Commedia dell' arte**.

✓ Surgida en la Italia del siglo XVI, se trata de un género de teatro popular en el que, sobre un breve guion, los actores **improvisan**.

✓ De tono **satírico e irreverente**, sus antecedentes se encuentran en las comedias griegas de Aristófanes y Menandro y las latinas de Plauto y Terencio.

✓ El elemento carnavalesco se aprecia en la utilización de **máscaras**, lo que proporciona una gran importancia a la expresión corporal de los actores.

Era un **teatro coral** en el que no había protagonistas indiscutibles. Presentaba una **galería de arquetipos**: Arlequín (gracioso que enreda la trama), Polichinela (gracioso que pretende hablar culto y habla sin sentido), el Capitán (fanfarrón, con actitud de conquista hacia las mujeres que acaba siendo objeto de burla), los enamorados... Este tipo de teatro popular y ambulante influyó en grandes autores europeos, como Molière, Lope de Vega, y Shakespeare.

III) El teatro isabelino inglés

El florecimiento del teatro en Inglaterra, durante el **reinado de Isabel I (1559-1603)**, se debió fundamentalmente

- ✓ al gran potencial económico del país,
- ✓ a la protección que la corte y la nobleza proporcionó a las compañías teatrales, lo que ayudó a su profesionalización,
- ✓ y a la construcción de locales destinados específicamente al teatro (en un primer momento las obras se representaban en los patios de las posadas).

Es un ciclo que **se extiende desde 1580 a 1642**, cuando los puritanos del Parlamento inglés dispusieron el cierre de los teatros.

1. Características del nuevo teatro

- ✓ **El teatro era el principal foco cultural de la época y el público sentía pasión** (como en España) por este espectáculo, con muy escasa escenografía pero con gran lujo en el vestuario y, sobre todo, con unos textos de gran calidad, que la gente entendía a pesar de su complejidad. El público sentía una gran atracción por los temas morbosos, truculentos, misteriosos, por los asesinatos, la violencia, los fantasmas, las brujas...
- ✓ Existieron, por un lado, **compañías teatrales ambulantes**, de escasos medios, que iban de pueblo en pueblo representando obras de teatro. Por otro lado, algunos nobles e incluso la realeza (Isabel I), promovieron un **teatro estable en la propia corte**, en palacio.
- ✓ Hasta bien avanzado el s. XVII se mantuvo la costumbre de que **los papeles femeninos los representaban hombres jóvenes** (en relación con moda de los “castrati” para evitar que las mujeres cantasen, o en el caso del teatro, actuasen).

2. Los teatros y su público

- ✓ **El principal teatro se ubicaba en Londres**, a las afueras, porque las autoridades no lo veían con buenos ojos, al pensar que **podía ser peligroso política y religiosamente**. Los primeros teatros estables se edificaron a finales del S.XVI. En 1595 se construyó **The Globe** (en la imagen), teatro circular, con espacio para tres mil personas, con palcos, con un escenario cubierto con un tejadillo, con puertas, ventana y balcón (como el del corral de comedias de Almagro). [Teatro The Glove](#)

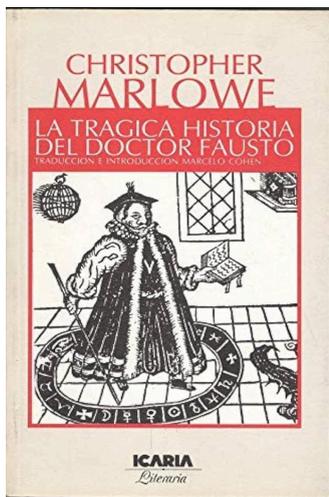
✓ En The Globe estrenó Shakespeare *Hamlet o Macbeth*. Este teatro fue destruido en 1644 al declararse el teatro perjudicial e indecente, y reconstruido en 1997.

✓ En estos teatros **se representaban obras desde abril a octubre** pues, al ser descubierto, no se podía representar con mal tiempo. Se aprovechaban las horas de sol: **entre las dos y el atardecer**.

- ✓ Las representaciones tenían una **mínima decoración escenográfica y escaso atrezzo**, todo se dejaba a la fuerza del verso y a la interpretación de los actores: apenas algún elemento musical, algún elemento muy simple para indicar los cambios de tiempo y espacio...
- ✓ **El público era heterogéneo**, pero dominaba el elemento popular (artesanos, comerciantes, marineros, soldados...).
- ✓ Su raíz fundamental es **popular**, por eso es un **teatro al margen de las reglas clásicas**: no se respeta la regla de las tres unidades (hay variedad de tiempos y lugares, no se respeta la unidad de acción); no se separan los géneros (tragicomedia); cinco actos en lugar de tres; y se escribe en verso.
- ✓ Los géneros dominantes **tendían a la truculencia**, con abundancia de venganzas, tragedias sangrientas y presencia, en ocasiones, de fantasmas. Eran habituales los dramas históricos y también, como en España, las comedias de enredo.

3. Principales autores

Los autores más significativos, excluyendo a William Shakespeare, son: **Thomas Kid** (1592), **Ben Jonson** (1573-1637) y **Christopher Marlowe** (1564-1593), sin duda el primer gran autor del teatro inglés, de quien se puede decir que lo moderniza.

Su obra más famosa es *La trágica historia del doctor Fausto* (1588) en la que un hombre vende su alma al diablo para conseguir poder y conocimiento. Es una obra de gran influencia en la cultura occidental posterior y recreada por Goethe, durante el período romántico.

De su vida, cabe decir que fue perseguido por ateo y homosexual (vivía con Thomas Kid) y que murió en extrañas circunstancias: fue apuñalado en una posada cuando estaba acompañado de algunos personajes relacionados con el servicio de espionaje de la reina Isabel. Al homicida se le dejó en libertad, al considerarse que había sido un acto en legítima defensa. Pero algunos piensan que Marlowe no murió, sino que siguió vivo y se dedicó a escribir las obras que ahora atribuimos a Shakespeare.

4. El teatro de William SHAKESPEARE (1564-1616)

4.1. Introducción. Se considera a Shakespeare el **escritor de mayor influencia en la historia de la literatura**, esencialmente por su teatro, por la creación de caracteres universales.

En el teatro de Shakespeare es natural la **presencia de la guerra, la violencia y el dolor en sus obras históricas y tragedias** (*Hamlet, Ricardo III, El rey Lear...*). También **escribió grandes comedias**. De ahí parte de su genialidad: supo ver que la vida tiene varias caras y que es necesario divertirse aun en las circunstancias más difíciles.

4.2. Su vida

- **Nacimiento y juventud.** Nació en Stratford-upon-Avon, cerca de Londres. En su pueblo debió conocer el teatro. Como en España, algunas compañías ambulantes representaban en los pueblos. Con 18 años se casa y pronto tiene una hija y después otro dos más.
- **Vida de actor y autor en Londres.** Hacia 1587 Shakespeare se traslada solo a Londres con intención de dedicarse al teatro. Trabajó primero como actor y luego como autor teatral. A pesar de que careció de estudios universitarios, conoció a través de la lectura tanto la literatura italiana (*Romeo y Julieta* se toma de ésta y también escribió magistrales sonetos) como la española (se nota su lectura de las obras de Cervantes). Durante 1592-93 los teatros estuvieron cerrados por la peste; Shakespeare escribe poesía entonces. [Tráiler:"Shakespeare in love"](#)
- **El comienzo del éxito.** En 1594 forma parte de la prestigiosa Compañía de Lord Chamberlain, que estaba bien relacionada con la corte real. Con ella nuestro autor representó *Ricardo III, El rey Lear y Romeo y Julieta*. También actuaba en sus obras en papeles secundarios. En este momento le llega el éxito, que le lleva a ser copropietario del teatro The Globe, construido e inaugurado en 1599.
- **El éxito definitivo.** El prestigio y el éxito de su teatro fue tal que se granjeó el favor de la corte y de la reina Isabel I y, tras la muerte de ésta (1603), la de su sucesor, Jacobo Estuardo I. Representa en esta época *Macbeth* (quizá pensando en Jacobo I, también rey de Escocia, donde se desarrollan los acontecimientos de esta obra), *Hamlet, Otelo y El rey Lear*.

En 1610 se publicaron sin su consentimiento, sus Sonetos, su obra de tono más lírico y amoroso. Están dirigidos a "W.H.", sin que se sepa a quién pertenecen esas siglas. La falta de relación con su mujer, a la que apenas vio, y la falta de datos sobre sus relaciones sentimentales han permitido numerosas especulaciones, incluida su posible homosexualidad.
- **El retiro y la muerte.** Entre 1610 y 1611 se retira a una casa en su pueblo natal. Allí escribirá sus obras finales: *La Tempestad, Cuento de invierno e Historia de Cardenio* (en colaboración con otro dramaturgo, John Fletcher). Esta última estaba basada en un pasaje del *Quijote*. Shakespeare murió a los 53 años el 23 de abril de 1616, como Cervantes.

4.3. La obra teatral de Shakespeare

- **RASGOS generales de su teatro**

- ✓ La profundidad de sus protagonistas, muchos de los cuales se han convertido en arquetipos de maneras de ser o de comportarse: Hamlet es la personalidad dubitativa, Macbeth, el arribista sin escrúpulos, Romeo y Julieta, los más dulces enamorados, Puck, el juguetón permanente.
- ✓ No sigue las tres unidades clásicas, mezcla la prosa con el verso, pero mantiene la división en 5 actos del teatro grecolatino.
- ✓ El rigor lingüístico, la riqueza del léxico y de las estructuras gramaticales. Sus traductores siempre destacan la riqueza del vocabulario, las referencias cultas, etc.
- ✓ La dramaticidad, el carácter extremadamente teatral de sus obras, escritas para ser representadas, para ser contempladas sobre un escenario. De ahí que el autor no tuviese interés en publicarlas.
- ✓ La complejidad argumental. En numerosas ocasiones se establecen tramas secundarias paralelas a la principal, con lo que se rompe el modelo tradicional renacentista.

[Vídeo: Vida y obra de Shakespeare](#)

- **OBRAS**

COMEDIAS:

Escribió **16 comedias**, entre las que destacamos: *Trabajos de amor perdidos*, *Sueño de una noche de verano*, *El mercader de Venecia*, *Mucho ruido y pocas nueces*, *Las alegres comadres de Windsor*, *la comedia de las equivocaciones*, *La fierecilla domada*, *La Tempestad*, etc. Comentemos una de sus comedias.

El sueño de una noche de verano (1558). Es una de sus comedias más sorprendentes por el despliegue de elementos fantásticos y mágicos. La acción se sitúa en la Atenas clásica, en un mundo fantástico donde su principal personaje es Puck, un duende burlón y bromista. Puck por orden de Oberón, el rey de las hadas, intentará por medio de un filtro mágico que Helena y Demetrio se enamoren, pero Puck se equivoca, lo que lleva a una serie de conflictos de amor. Además el duende verterá el filtro en el oído de la reina de las hadas, mientras duerme, que le hará enamorarse de la primera persona que vea al despertar, que será - no su amado Oberón- sino un rústico artesano al que Puck transforma su cabeza en la de un asno. Oberón manda que el duende deshaga los entuertos para que reine el orden otra vez en el mundo de las hadas.

Esta obra introduce, como en *Hamlet*, la técnica del “teatro dentro del teatro”, con la presencia de una compañía de teatro (acto III) que representa “La tragedia de Píramo y Tisbe” ante los personajes de *El sueño de una noche de verano*.

Representación de “El sueño de una noche de verano”(RESAD):https://youtu.be/6egV4zUsk2g?si=k3chmMAMFMe_yGoq

TRAGEDIAS:

Shakespeare escribió **20 tragedias**. Destacamos algunas: *Hamlet, Romeo y Julieta, Otelo, El rey Lear, Macbeth, La Tragedia de Ricardo III, etc.* Las tragedias de Shakespeare evidencian que el mundo es un caos sin sentido, dominado por las pasiones y los engaños en los que los personajes no son más que juguetes en manos de la naturaleza. En ellas se sitúa al hombre en situaciones límite, llenas de presión psicológica y escenificadas de modo magistral

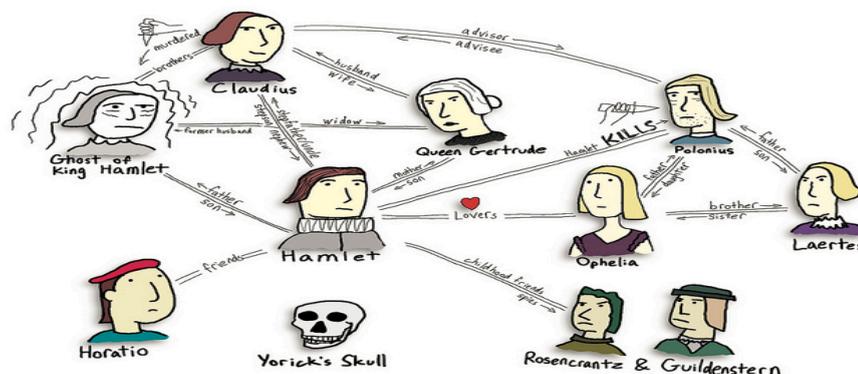
- **Otelo.** Basada en una novela italiana. El protagonista masculino es engañado por Yago quien le induce a creer en la infidelidad de su esposa. Otelo mata a la inocente Desdémona con un tratamiento tal que tanto la asesinada como su verdugo suscitan la piedad de los espectadores.
- **El rey Lear.** Basada en una leyenda celta, trata de la historia de Lear quien, abandonado y vejado por dos de sus hijas y herederas cae en una intensa desesperación que le conduce a la locura y a la muerte, sin que los esfuerzos de la tercera de sus hijas, a la que había desheredado, puedan impedirlo.

Romeo y Julieta. Es la tragedia del amor más puro y más noble. Dos jóvenes, Romeo y Julieta se aman, pero los padres, los Montescos y los Capuletos, se oponen. [Secuencia de "Shakespeare in love" \(escena de la representación de "Romeo y Julieta"\)](#)

Macbeth. Trata de la ambición de poder destructora y autodestructora, desarrolla un episodio de la historia de Escocia, el asesinato del rey Duncan por Macbeth impulsado por su mujer.

Hamlet, probablemente la obra de teatro más representada de todos los tiempos, está basada en una leyenda nórdica. Se trata de una típica tragedia de venganza, en la que el padre asesinado exige al protagonista que venga su muerte.

IV) El teatro clasicista francés

1. Introducción y características:

Es la época de Luis XIV (1630....) , la del todopoderoso “Rey Sol”, y de su gran ministro el cardenal Richelieu. Sus autores - Corneille, Racine y Molière- leen el teatro español, conocen a Lope de Vega y su *Arte nuevo de hacer comedias*, por el que el teatro español rompió los moldes clásicos y la regla de las tres unidades, para escribir unas obras libérrimas, en las que todo era posible. También el teatro de Shakespeare lleva a cabo el mismo proceso, más acentuado aún (mezcla de prosa y verso o ausencia de rima). Pero **el teatro de Corneille y Racine y, parcialmente el de Molière** renuncia a la ruptura de normas, y **mantiene las normas del Clasicismo grecolatino**.

Veamos sus características:

- **Tono moral y ético** de sus obras.
- **Exclusión de escenas truculentas o de mal gusto.**
- Mantenimiento de la **regla de las tres unidades**.
- **Separación clara de géneros** (tragedia o comedia), frente al teatro de Lope (teatro no didáctico, sino como divertimento del pueblo, no respeta la regla de las tres unidades, existencia de tragicomedias...).
- Además el **teatro** francés no irá **dirigido a** un público ignorante, indiscriminado, sino **a unos espectadores cultos**.

Se considera esta etapa del Clasicismo como **la edad de oro del teatro francés**, ya que se encuentran tres de sus más grandes dramaturgos: Pierre Corneille, Jean Racine y, por encima de todos, Molière.

1. Molière (Jean-Baptiste Poquelin, 1622-1673)

Molière está considerado como uno de los grandes dramaturgos de todos los tiempos. Es el **principal representante de la comedia francesa**. De familia burguesa, tuvo estudios clásicos, pero abandonó la vida acomodada para dedicarse al teatro. Con 21 años fundó su propia compañía teatral, con la que recorrió Francia, alternando el oficio de actor con la creación de sus propias obras. Obtiene pronto sus primeros éxitos. Pero la crítica social de sus comedias le granjeó enemistades; sin embargo, gozó de la protección de Luis XIV. En 1673, durante la representación de *El enfermo imaginario*, sufrió un ataque y murió pocas horas después.

El teatro de Molière **funde**

- los elementos de las comedias populares francesas e italianas (**la Commedia dell'arte**),
- **con la descripción de los vicios y las virtudes de la sociedad de su tiempo**,
- y un penetrante **análisis de la psicología de sus personajes**.

Y, aunque tuvo que doblegarse a las normas clásicas del teatro, su **objetivo fundamental** fue siempre **divertir al público** y, por medio de la diversión, consiguió **hacer una crítica de la falsedad e hipocresía de su época**.

Mencionemos algunas de sus comedias:

La escuela de las mujeres, acusada de inmoral por defender la educación de las mujeres.

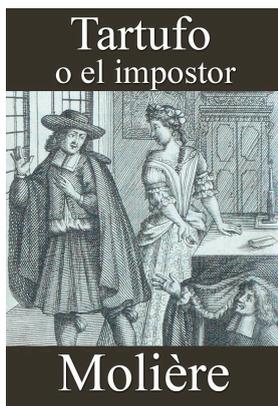
El avaro, en la que critica al hombre avariento.

El misántropo, comedia en la que el protagonista aborrece a la humanidad.

Las preciosas ridículas, obra que ridiculiza a las mujeres pedantes.

El burgués gentilhomme, trata sobre los nuevos ricos.

El enfermo imaginario, crítica del lenguaje oscuro de los médicos.

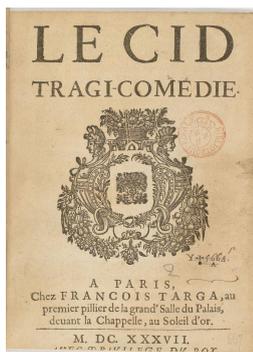
Su obra maestra, el **Tartufo**, que contenía una **gran crítica social**, le causó, igual que otras obras, no pocos problemas; estuvo encarcelado y sufrió pena de excomunión.

Esta obra es una **sátira contra la hipocresía religiosa**. El protagonista que da título a la obra es un farsante que, fingiendo ser un colmo de bondades con la finalidad de lucrarse, se gana la confianza y el favor de Orgón, un necio beato y rico que lo acoge en su casa y pretende integrarlo en la familia, casándolo con su propia hija. Tartufo logra ser nombrado heredero de todos los bienes de Orgón, pero es descubierto intentando seducir a su esposa. Al final un oficial real imparte justicia en nombre de Luis XIV y se lleva preso al impostor.

Sus mejores obras, salvo ésta, están en prosa, rompiendo las normas de la época, y son comedias.

Los dos grandes representantes de la tragedia francesa son Corneille y Racine.

2. Corneille (1606-1684)

Su teatro se caracteriza por la presentación de personajes en busca de la libertad y de la gloria. En esa búsqueda el héroe luchará ("conflicto corneliano") entre seguir los impulsos de su voluntad o acatar los dictados de un deber superior. Es el caso del Cid, en su obra clave - **Le Cid** (1636)- que lucha entre su amor a Jimena y su honor. Siempre se impondrá el deber, pero será un deber trágico. Fue un gran éxito en su época.

Racine FEDRA

Tradução de
Mendo Trigo

3. Racine (1639-1699)

Sus tragedias se refieren a dramas interiores producidos por una pasión desbordante. Sus héroes son personajes nobles, cegados por un amor prohibido o imposible, marcados por una maldición hereditaria o por un destino adverso. Así en **Fedra** (1677), el personaje se degradará por su amor a su hijastro Hipólito, hasta provocar la muerte de éste y su propia destrucción.