

Literatura II

Unidad III

Tema 1. Teatro del renacimiento: elementos intratextuales y textuales de la obra dramática

Teatro del renacimiento: elementos intratextuales y textuales de la obra dramática

El renacimiento, según Ritzer (2003), Von Martin (1968) y Lozano (2012) es reconocido como uno de los periodos más prolíferos en todos los aspectos de la vida social, política y económica de occidente, en el caso de las artes, esto no fue la excepción, pues, como se ha expuesto en el curso de Literatura I, no sólo se comenzaron a definir las temáticas de las producciones dramáticas, también, según Ledo (2009), comenzaron a recopilarse distintos dramas de la época griega y medieval, para elaborar obras basadas en ellas pero con un enfoque moderno.

ELEMENTOS DE LA OBRA DRAMÁTICA, INTRATEXTUALES: ESTRUCTURA, ACCIONES, TEMAS, CONFLICTO SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO.

En el renacimiento, según Lozano (2012) y Navarro (2010), se presentaron diversos cambios que afectaron la estructura interna de las producciones dramáticas, lo cual permite contrastar este periodo con los que le precedieron.

Los primeros elementos que se deben tomar en consideración para analizar el teatro en el periodo renacentista son los cambios en la estructura de la obra y la forma en que se lleva a cabo la acción. En cuanto a la estructura es importante considerar que en el periodo griego, los sucesos que acaecían en la obra se dividían en cinco o seis episodios separados por intervenciones del coro; mientras que en la transición entre la época medieval y renacentista, se comenzó a prescindir casi totalmente de las intervenciones del coro, y el número de episodios se redujo a solamente tres actos, lo cual no ha variado hasta la fecha, como se puede observar en las obras de Lope de Vega.

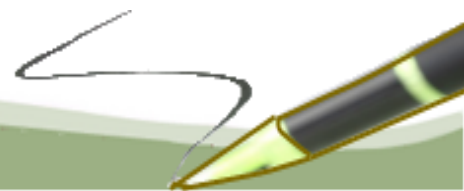
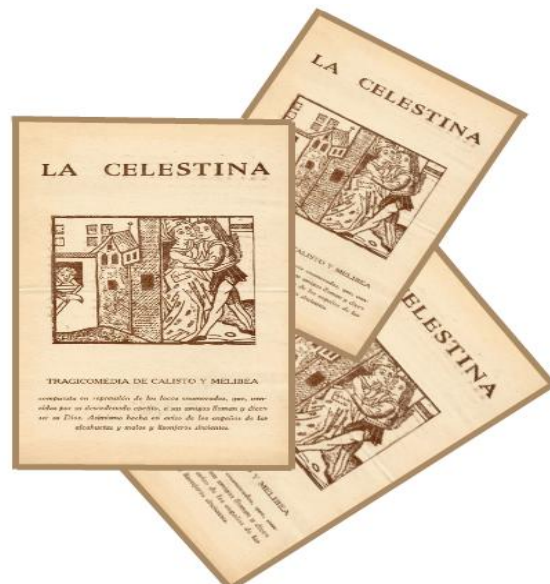
El segundo elemento que se debe considerar para analizar el teatro del renacimiento son las temáticas, y para ello hay que tener en cuenta que la cuestión religiosa ya no era la parte central de la vida de las personas y que se presentaron diversos fenómenos entre los que se destacan la Revolución Industrial y la Ilustración; que la burguesía ascendió como clase dominante y que las personas, principalmente los intelectuales, comenzaron a desarrollar una conciencia crítica, por lo que se cuestionó todo aquello que hasta hace un tiempo era venerado y respetado como tradición. En este sentido, los temas que se

abordaron en el renacimiento, fueron de los más diversos, comenzaron a surgir incontables subgéneros dramáticos, pues, hubo un reavivamiento de las historias románticas, las cuales buscaban legitimar las virtudes de la clase burguesa; las tragedias griegas y los mitos de dioses, que buscaban acercar a los jóvenes pensadores al pensamiento filosófico de aquel tiempo; las obras que criticaban o exponían el cambio religioso que se

presentaba debido a la división entre católicos y protestantes, las comedias y juegos de escarnio, que buscaban mostrar los vicios de la burguesía, como lo hace el Márquez de Sade, quien además de exponer la opulencia y avaricia que caracterizaba a esta clase social, buscaba mostrarlos como perversos con su teatro erótico, del cual no quedan vestigios debido a la censura.

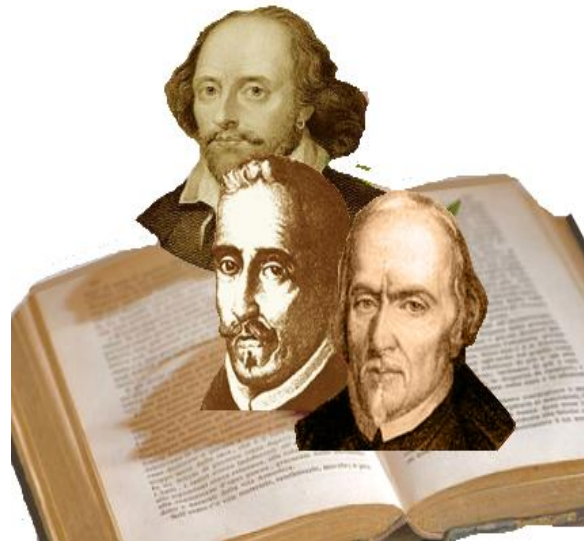
El ejemplo más importante de las obras del renacimiento es La Celestina, cuya autoría se atribuye a Fernando Rojas. Esta obra fue escrita en dos modalidades, primero como una comedia y posteriormente como una tragicomedia, pues en ella se exponen los duelos morales de personas comunes que son: “La Celestina”, quien es una mujer que reparte dinero entre los sirvientes de una familia adinerada, Calisto, quien es un joven pobre que se enamora de una dama rica llamada Melibea. La trama gira en torno al amor impetuoso de Calisto y Melibea, quienes buscan unir sus vidas representando así el carácter contestatario de la época, y la Celestina, quien niega sus apoyos a Calisto y posteriormente es asesinada por este; el punto culminante de la obra se presenta en una torre en donde Calisto y Melibea esperan encontrarse para huir de las sobrinas de la Celestina, quienes buscan vengarla, la historia concluye con la muerte de Calisto, quien cae por las escaleras, y el suicidio de Melibea, quien se lanza de la torre.

ELEMENTOS CONTEXTUALES DE LA OBRA DRAMÁTICA: BIOGRAFÍA DEL AUTOR, CORRIENTE LITERARIA, ASPECTO SOCIAL, ECONÓMICO, POLÍTICO, IDEOLÓGICO Y CULTURAL.

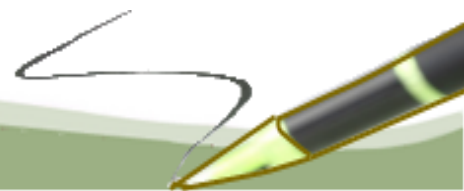
El renacimiento fue una época de grandes transformaciones culturales, sociales y políticas, en palabras de Fineman (2012), en el renacimiento, el hombre se colocó en el centro del mundo desplazando a Dios, es decir, se adueñó de su historia y destino, se dio cuenta de que podía construir y destruir, de que la sociedad necesitaba una reestructuración para adaptarse a las nuevas formas de vida que devenían con el progreso. Entonces, para analizar las obras del renacimiento se debe tomar en cuenta la biografía del autor, su corriente literaria, y los aspectos referentes al contexto social, económico, político, ideológico y cultural en el que se encuentra inserto.

El conocimiento de la biografía y la corriente literaria de un autor, nos permite comprender su visión del mundo, y como los distintos elementos de la vida social se cruzan en sus vivencias más significativas y la forma en que lo expresa. En el caso de Shakespeare, se sabe que fue hijo de una acaudalada familia aristócrata que comenzó a caer en ruina debido a sus creencias religiosas y a acusaciones de delitos

comerciales, lo cual influyó en que la producción de este dramaturgo tratara los temas más variados, como podrá verse más adelante en un apartado que se dedicará exclusivamente a él. En el caso de Lope de Vega, por otro lado, tuvo una vida agitada en el aspecto romántico, que en un principio fue contestatario y que tuvo fuertes relaciones con la nobleza, lo cual influyó en que abordara temas acordes a los gustos de la burguesía, pero también cuestiones como los amores prohibidos. En el caso de Pedro Calderón de la Barca, llevó una vida tranquila, que estudió filosofía en un colegio de jesuitas y su familia tenía una fuerte relación con la realeza, no obstante, debido a la corriente cultural e ideológica de la época, en sus obras muestra los profundos conflictos entre la realeza y la clase popular de una manera estética y sublime.

El conocimiento del contexto social, económico y político, nos permite conocer el tipo de ambiente con el que interactúa el autor de una obra determinada, pues, esto determina en gran medida las características de los personajes que evocará en sus textos, las temáticas que abordará, la forma en que se difundirán e incluso

el público al que estarán destinados. En el caso del renacimiento, es importante considerar que los avances tecnológicos permitieron una mayor difusión, popularización y comercialización de las obras dramáticas, así como la ascendencia de la burguesía al poder permitió que se convirtiera en el centro de atención de los dramaturgos de la época.

Finalmente, el conocimiento de la ideología y la cultura de la época, permiten conocer la influencia que han tenido los autores de las distintas obras y las intenciones de sus discursos. En el caso del renacimiento, esto se puede observar en que la mayoría de los dramaturgos tuvieron un fuerte acercamiento con

la filosofía griega y sus expresiones artísticas, además, fueron formados con base en ciertas normas gramaticales o estilísticas que permitieron explorar nuevas formas de creatividad. Así mismo, se puede observar que en la mayoría de los dramas se presenta un dualismo entre lo que es una exaltación de la clase burguesa y una crítica a sus vicios.

