

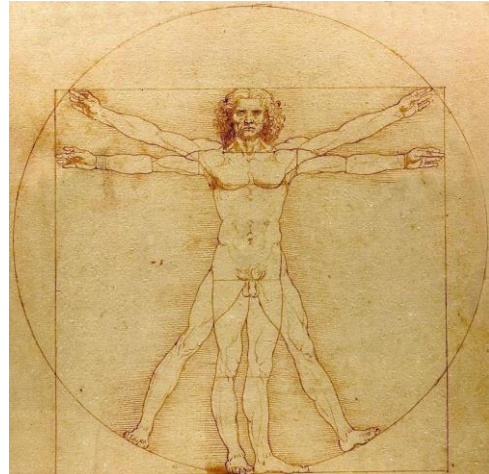
LA LITERATURA EN LA EDAD MODERNA: LOS CLÁSICOS, FUENTE DE INSPIRACIÓN

1. Contexto general de los siglos XVI y XVII. Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre.
2. La lírica: el petrarquismo en Europa.
3. El teatro en los siglos XVI y XVII:
 - La comedia española.
 - El teatro isabelino. Shakespeare.
 - El teatro en Francia. *Molière*.
4. La literatura en el Siglo de las Luces. El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración
 - La *Enciclopedia*. La literatura didáctica (ensayistas y fabulistas).
 - La narrativa ficcional en el siglo XVIII:
 - Cervantes y la novela picaresca, el nacimiento de la novela moderna. Influencia en la novela inglesa.
 - La literatura de viajes. Daniel Defoe y Jonathan Swift.

1. CONTEXTO GENERAL DEL RENACIMIENTO: LOS CAMBIOS DEL MUNDO Y LA NUEVA VISIÓN DEL HOMBRE

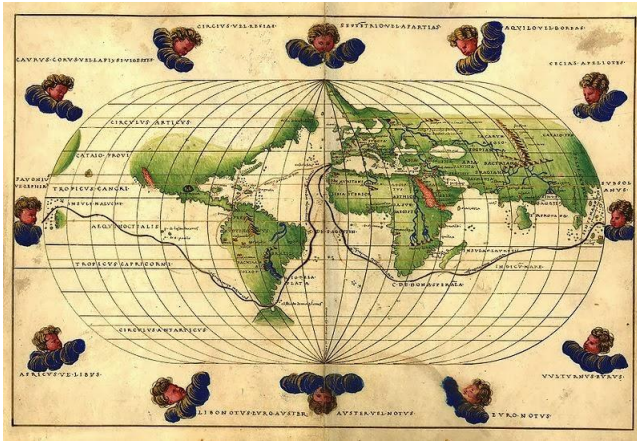
El término Renacimiento suele ir unido casi de manera inevitable al de cambio: con el siglo XVI el hombre europeo se abre a una nueva etapa en la que irán quedando atrás creencias y modos de vida que habían sido vigentes durante siglos. Dichos cambios, como sabemos, empezaron a gestarse en la Italia del Trecento y del Quattrocento, y desde allí se irradiarían al resto de Occidente.

Repasemos de forma breve algunos de los **acontecimientos históricos** que marcarán el paso de la Edad Media a la Moderna. (*En la imagen, el famoso dibujo Hombre de Vitruvio, de Leonardo, que refleja el ideal de equilibrio propio del Renacimiento*)

En el sistema sociopolítico se pasará **del feudalismo a la aparición de los estados modernos y al afianzamiento de la burguesía**. Junto con una entidad territorial más definida, la centralización del poder es lo más característico de los estados modernos (un ejército profesional y nacional, un ordenamiento jurídico estatal y un sistema fiscal nacional). Aparecen las monarquías absolutistas: los estamentos privilegiados (los nobles), para contener la presión de otros grupos (la emergente burguesía mercantil) y poder mantener sus privilegios (no obligación al pago de impuestos), aceptaron renunciar a algunos de sus derechos, lo cual comportaba que el rey concentrase todo el poder; también aparecen las monarquías parlamentarias (el Parlamento regula la función del Rey).

Los grandes descubrimientos. El deseo (o necesidad) de buscar nuevas rutas comerciales impulsaría los viajes por mar que culminarían, como todos sabemos, con el **descubrimiento de América** en 1492 y con **la primera vuelta al mundo** (1519-1522). El descubrimiento del llamado Nuevo Mundo y la confirmación de que la Tierra era redonda hubieron de suponer, sin duda, una fuerte sacudida en la mentalidad del hombre del Quinientos. (*Página siguiente, mapamundi portulano con el recorrido de Magallanes alrededor del mundo*)

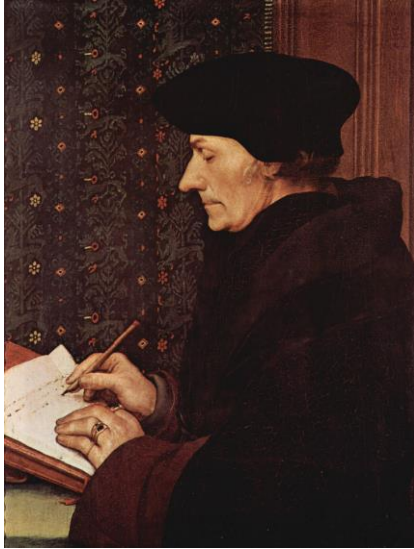
Además hay que añadir las teorías de Copérnico, de una importancia tal que se habla incluso de la *revolución copernicana*. El polaco Nicolás Copérnico (1473-1543) expuso en 1507 su **formulación del sistema heliocéntrico**, según el cual la Tierra orbita alrededor del Sol, y no al revés como se creía hasta entonces (geocentrismo). Johannes Kepler (1571-1630) y Galileo Galilei (1564-1642) son otros nombres importantes en el avance de los estudios científicos. No

obstante, no podemos olvidar los graves problemas que le acarrearón a Galileo sus intentos de difundir las tesis copernicanas y su teoría sobre el movimiento de la Tierra: sus ideas no eran admitidas por las autoridades eclesiásticas, por lo que el científico, ya anciano, sufrió un proceso inquisitorial, tuvo que retractarse (o sea, negar sus propias teorías) y vivió los últimos años de su vida confinado en una residencia de su propiedad.

Los avances tecnológicos. A mediados del siglo XV había aparecido un nuevo invento llamado a revolucionar la transmisión y la difusión cultural: **la imprenta de tipos móviles de hierro**. Hacia 1455 **Gutenberg** conseguiría sacar de su taller la *Biblia*. En los incunables (libros impresos desde invención de la imprenta hasta principios del siglo XVI) se utilizó mayoritariamente la lengua latina, seguida del italiano, alemán, francés, inglés y español; los temas son religiosos fundamentalmente (45%), mientras que la literatura, clásica y medieval, representa el 30%. (A la derecha, réplica de la imprenta de Gutenberg en el Museo Nacional de la Imprenta en El Puig, Valencia)

Una nueva mentalidad. La caída de **Constantinopla** en poder de los turcos otomanos en **1453** (desaparición del llamado Imperio Romano de Oriente) favoreció la difusión de la cultura, los valores y el idioma griego. Muchos sabios bizantinos fijarían su nueva residencia en Italia, donde ya el siglo anterior había surgido el interés por la recuperación de la antigüedad clásica grecolatina (Petrarca y Boccaccio por ejemplo). Recordemos que se trata del movimiento conocido como **Humanismo**, el cual se manifiesta fundamentalmente en la restauración del ideal educativo de la Antigüedad Clásica: la *Humanitas* o cultivo de las Humanidades, pues los grandes maestros del Renacimiento estaban convencidos de que la lengua y la literatura clásica darían una formación integral al hombre de su tiempo. La apenas mencionada imprenta, las universidades y la protección de importantes mecenas (los Medici de Florencia, por ejemplo) extendieron la labor de los humanistas. De entre estos últimos destacamos los siguientes: **Erasmus de Rotterdam** (1466-1536, creador de una corriente de crítica del cristianismo medieval tradicional); **Tomás Moro** (1478-1535, autor del escrito satírico *Utopía* y ejecutado por el rey Enrique VIII por defender sus propias ideas); **Michel de Montaigne** (1533-1592, autor de los *Ensayos*, tres volúmenes en los que elaboraba un proyecto de educación basado en el espíritu crítico; vertió en francés lo más selecto del pensamiento grecolatino). Es también importante la influencia de dos italianos: **Nicolás Maquiavelo** (1469-1527), autor de *El príncipe* (1513), en que

plasma la idea de que la política debe desligarse de la religión y de la ética, el gobernante debe conseguir el éxito político sin importar qué medios utilice para ello; y **Baltasar Castiglione** (1478-1529), quien en su obra *El cortesano* traza el ideal del hombre renacentista como un caballero culto en el que se armonizan las armas y las letras, lo cual refleja bien el proceso de refinamiento de la vieja nobleza guerrera de los siglos medievales.

Imágenes: A la izquierda, retrato de Erasmo de Rotterdam por Hans Holbein el Joven en 1523. Abajo, Garcilaso de la Vega, poeta toledano que encarna el hombre de armas y de letras, el ideal renacentista al que se refiere Cervantes en estas palabras de El Quijote cita: “Dos caminos hay, hijas, por donde pueden ir los hombres a llegar a ser ricos y

honrados: el uno es el de las letras; otro, el de las armas.” (II parte, cap. 6).

También el **antropocentrismo**, frente al teocentrismo medieval, es otro de los términos vinculados al inicio de la Edad Moderna. La inteligencia, la razón adquieren un valor extraordinario, se tiene fe en las capacidades del hombre, es una etapa de optimismo. Sin abandonar la religión, el hombre del Renacimiento busca su felicidad terrenal, quiere vivir plenamente, persigue la fortuna, busca la fama y el triunfo en el mundo terrenal. La concepción antropocéntrica también se manifiesta en el individualismo y materialismo del hombre moderno, que, como decimos, busca su propia riqueza y su propia gloria personal.

la arquitectura renacentista)

El arte y la literatura en el

Renacimiento. La imitación de lo clásico –modelo de perfección– es la nota predominante de esta época. Las ideas de equilibrio, proporción y armonía prevalecen en las artes, en el lenguaje el ideal será el de la naturalidad. *(A la izquierda, vista aérea de Villa Capra, conocida como La Rotonda, cerca de la ciudad italiana de Vicenza. Esta obra de Andrea Palladio es un buen ejemplo de*

Tres son los grandes **temas** de la literatura renacentista (en especial en la lírica): el **amor**, la **naturaleza** y la **mitología**. Siguiendo la línea de Petrarca, el amor es un sentimiento sincero que es analizado por el poeta; las desgracias amorosas se convierten en materia artística. La naturaleza se presenta idealizada (*locus amoenus*) y se convierte en el escenario sobre el que se proyectan los sentimientos amorosos. La mitología, además de responder al gusto por lo clásico, también se pone al servicio del sentimiento amoroso y a las preocupaciones del hombre renacentista.

Algunos de los **tópicos clásicos** más repetidos por los poetas renacentistas son el *carpe diem* (invitación al goce de la juventud y la vida), el *collige, virgo, rosas* (disfrute del amor), el *beatus ille* (elogio de la vida sencilla y retirada), el *aurea mediocritas* (dorado término medio). En definitiva, se propone una invitación serena y optimista al goce de la belleza y del amor, así con la

búsqueda de la paz y la armonía en un entorno natural más o menos idealizado y alejado de la vida mundana y cortesana.

Evolución de los ideales renacentistas: hacia la complejidad barroca. A medida que **avanza el siglo XVI y nos adentramos en el XVII** las dificultades económicas aumentarán en Europa, **se extiende una visión negativa del mundo** y un sentimiento de desencanto impregnará la literatura y el arte. Se trata de un período en que entran en **conflicto las corrientes religiosas**: los principios de las reformas religiosas del siglo XVI (luteranismo, calvinismo, erasmismo) chocan con los de la Contrarreforma católica (Concilio de Trento, 1545-1563), tan característica de España.

En las artes, en la literatura más concretamente, los tres grandes temas renacentistas siguen siendo vigentes, pero las formas pasan del equilibrio y la armonía al artificio formal característico del Barroco; de la invitación optimista al goce de la vida propia del Renacimiento poco a poco se pasará a una visión del mundo dominada por el pesimismo y el desencanto en que es constante la acuciante presencia de la muerte. Por ello, en las obras se desarrollarán los tópicos del *tempus fugit* (el tiempo es fugaz) o el *quotidie morimur* (morimos cada día, cada día es un paso que nos acerca a la muerte) que reflejan las preocupaciones filosóficas y morales propias del momento. (En la imagen, detalle de El rapto de Proserpina del escultor Bernini del año 1621 o 1622. El artista refleja fuerza y movimiento en esta escultura inspirada en el mito clásico)

2. **LA LÍRICA: EL PETRARQUISMO EN EUROPA**

El *Cancionero* de Petrarca fue de enorme influencia en toda la poesía europea, de ahí que hablemos de petrarquismo (o de poesía italianizante) para referirnos a toda la producción poética que encuentra en Petrarca su modelo¹.

Frente a la poesía de los trovadores, cuyos poemas eran independientes y se acompañaban de música, Petrarca (como los poetas clásicos de la Antigüedad) articula su *Cancionero* como un libro en el que un yo lírico doliente se dirige a Laura, una dama idealizada que sirve al poeta para humanizar y hacer más concreto el sentimiento amoroso. Se ha discutido mucho si estamos ante una ficción o ante un sentimiento verdaderamente vivido; no sabemos casi nada de Laura, pero el *Cancionero* de Petrarca presenta la figura de un poeta enamorado que analiza sus estados anímicos, sus pasiones amorosas, y que se dice gozoso en su estado de dolor (*en su penar dichoso*) porque Laura no atiende sus requerimientos.

En realidad, Petrarca partía de los tópicos del amor cortés provenzal (la *dama idealizada*, el sujeto lírico sometido al dolor y a la distancia, la *religio amoris*), pero encuentra nuevas formas expresivas que evitan las a veces repetitivas antítesis, los juegos de palabras y los versos rítmicamente más rígidos de los trovadores. La poesía de Petrarca nos expresa un sentimiento amoroso concreto y cercano a los sentidos.

El ideal renacentista buscaba la naturalidad y la sencillez en la expresión. El verso *endecasílabo* (propio de la lírica italiana) proporcionaba un nuevo ritmo, permitía un período sintáctico más largo y una mayor fluidez del pensamiento a lo largo del poema, especialmente en el *soneto*, combinación estrófica que será imitada en todas las literaturas europeas. (En español, por su

¹ Las cuestiones relativas al *Cancionero* de Petrarca y a la lírica de origen provenzal se pueden repasar en el tema 2 de nuestra programación.

parecido fonético con el italiano, se adapta el endecasílabo; en francés su adaptación será el alejandrino dodecasílabo y en inglés el pentámetro yámbico blanco)

ESPAÑA

El poeta catalán Juan Boscán fue el primero en trasladar a la lengua castellana la métrica y los temas italianos. Pero fue **Garcilaso de la Vega** (1501?-1536), amigo del propio Boscán, quien consolidó esta adaptación. Garcilaso –que también compuso poesía de tipo cancioneril– supo adaptar en su obra poética la nueva sensibilidad irradiada desde Italia. Sus canciones, sus tres églogas, sus sonetos (publicados en 1543) serán decisivos en el nuevo rumbo de la poesía española.

FRANCIA: La Pléyade y Pierre de Ronsard

Es a mediados del siglo XVI cuando se impone la nueva poesía renacentista en Francia gracias a la labor de **La Pléyade**, un grupo de siete escritores entre los que destaca **Pierre de Ronsard (1524-1585)**, uno de los poetas franceses de mayor prestigio universal. De su producción lírica amorosa destacan tres grandes ciclos: *Amores de Casandra* (1552-53), *Amores de María* (1555-56), y *Sonetos para Helena* (1578). Al igual que en Petrarca, en su lírica puede rastrearse la huella de su experiencia personal. Ronsard combina el petrarquismo con reminiscencias literarias de la Antigüedad. Para el lector de nuestro tiempo, el mejor Ronsard se halla en la poesía que trata el tópico de la fugacidad del tiempo, como la del famoso soneto a Helena que empieza *Quand vous serez bien vieille* (“Cuando seáis anciana...”).

INGLATERRA

Fue **Thomas Wyatt (1503-1542)**, con sus traducciones e imitaciones de Petrarca, el que aclimató el soneto y la temática petrarquista a la poesía inglesa. Wyatt adopta el soneto petrarquista pero adaptándolo a la lengua inglesa (en vez de dos cuartetos y dos tercetos aparecen tres cuartetos y un pareado). En la época isabelina (segunda mitad del siglo XVI) **Edmund Spenser (1552?-1599)** y **Philip Sidney (1554-1586)**, preparan el terreno para la creación sonetista de **William Shakespeare**, quien, aunque más conocido por su obra teatral, también escribió composiciones líricas.

Spenser hizo famoso el llamado *soneto spenseriano* (tres serventesios de rima entrelazada (abab/bcbc/cdcd) y el habitual pareado de cierre [ee]). En su obra *Amoretti* (1595), encadena una serie de sonetos que cantan las diferentes fases que experimenta el amor del poeta con la novedad de que culmina en el matrimonio. De esta manera los poetas ingleses se distancian del modelo italiano, porque sus composiciones tienen un matiz más sensual y práctico, el amor es posible y se disfruta en la tierra, como hace Spenser en su poema «Al besar sus labios, (pues hallé tal gracia)».

3. EL TEATRO EN LOS SIGLOS XVI Y XVII

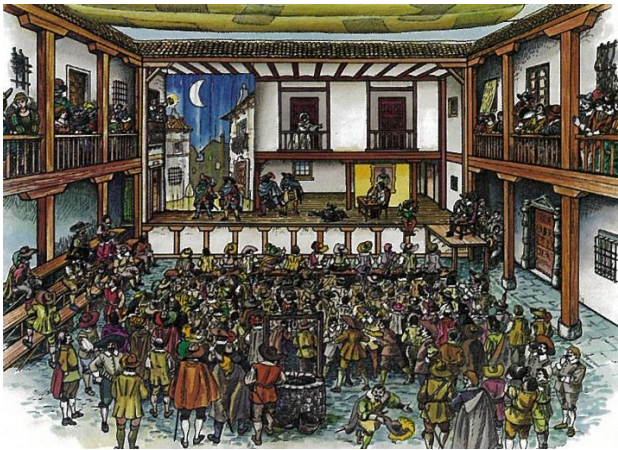
Desde finales del siglo XVI a finales del XVII, y coincidiendo con la época de fijación y florecimiento de la comedia nacional española, se asiste al desarrollo del teatro isabelino en Inglaterra y del teatro francés del Grand Siècle.

Estos tres grandes teatros nacionales se encontraban en el momento de establecer su forma definitiva ante la disyuntiva de seguir los preceptos clasicistas o, por el contrario, crear un teatro nuevo e independiente con respecto al grecolatino. Mientras el teatro inglés y el teatro español optaron por la libertad artística, el francés se decantó por el más riguroso clasicismo. (Esto último en lo que concierne especialmente a la tragedia; en cualquier caso, nosotros aquí nos referiremos fundamentalmente a la labor de Molière en la comedia.)

Podemos decir que en los tres países existían tres modalidades teatrales fundamentales:

- ❖ un **teatro eclesiástico** (autos, misterios...): promovido por la Iglesia y representado en las grandes fiestas religiosas.
- ❖ un **teatro cortesano**: de inspiración clásica, era el preferido en las cortes renacentistas.
- ❖ un **teatro popular**: de comediantes profesionales, empieza como divertimento del pueblo pero cobrará dignidad gracias a autores de prestigio.

Numerosos autores italianos compusieron obras a imitación de las de autores clásicos como Plauto y Terencio, en las que el enredo pasaba a primer término (malentendidos, confusiones, múltiples peripecias...). Autores españoles de comedias, así como Shakespeare o Molière, tomaron de estas piezas el argumento para algunas de sus obras. Por otra parte, cabe destacar la influencia de la *commedia dell'arte* italiana, un teatro popular en el que tiene gran importancia la improvisación del actor, es más un teatro de actor y de equipo, que de autor; de trama sencilla, la *commedia dell'arte* pretendía sobre todo divertir al público con bailes, canciones y acrobacias que interrumpían la acción.

La comedia española. Los corrales de comedia y la función.

A partir del último tercio del siglo XVI en algunas ciudades (Madrid, Toledo, Sevilla, Barcelona...) comienzan a surgir lugares fijos de representación teatral: los llamados

corrales. Se trataba de los **patios o corrales** de las casas, sin tejado ni asientos para el público; sólo el escenario estaba cubierto con un pequeño tejadillo; los balcones o ventanas de las casas servían a modo de *palcos o aposentos* para las gentes distinguidas; las mujeres se colocaban en la *cazuela* al final del patio; los mosqueteros, de pie, se concentraban en el patio. Con el tiempo se mejoraron estos corrales con la construcción de *galerías de madera* a lo largo de las paredes y la colocación de *bancos*.

Las **representaciones** de las obras se realizaban por la tarde y duraban de dos a tres horas. Además de la propia obra, en la *función* se incluían *entremeses*, canciones y bailes en los entreactos con el fin de entretener al público.

Como se ha dicho, al principio estos *corrales* eran muy rudimentarios: sólo unos sencillos decorados (pinturas o cortinas distinguían unas escenas de otras), hecho que permitía una gran libertad de acción, tiempo y lugar al autor teatral. Tiempo después la puesta en escena contará con medios técnicos complejos y sofisticados que la dotarán de una mayor espectacularidad y que harán del teatro un lugar de ostentación.

El arte nuevo de hacer comedias: las razones para un nuevo teatro

En el *Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo* (1609) Lope de Vega describe cómo debe ser compuesta una obra teatral. Lope defiende la ruptura de la regla de las tres unidades (lugar, tiempo y acción) y prefiere la pluralidad (incluso en la métrica: polimetría), junto con la mezcla de lo trágico y lo cómico; no se tomaba como modelo a imitar a los clásicos grecolatinos, sino que se imitaba la propia realidad y la naturaleza del hombre en toda su complejidad (para que la acción dramática resultase más verosímil); además, Lope considera que la finalidad del teatro es “*dar gusto al público*”, es decir, el dramaturgo tiene que ofrecer un espectáculo que guste a su variado público.

Hay una gran **diversidad en los temas**: temas de la historia universal y española, temas religiosos, temas de la tradición épica medieval, temas renacentistas (novelas pastoriles, de moriscos, de caballerías...), de la vida española contemporánea. Tres son los **grandes temas** de la comedia española, a menudo relacionados entre sí: el honor y la honra, el amor y la monarquía.

El desarrollo de la trama estaba supeditado a la intriga: la obra se dividía en tres actos o jornadas, presentándose el *caso* (conflicto) desde la primera escena y su desenlace al final. En cuanto a los **personajes**, es habitual encontrar los siguientes: el rey, el noble, el villano, el caballero, el galán y la dama, el criado (que suele ser el *gracioso* o *figura de donaire*) y la criada. Se utilizaban versos y estrofas de la tradición española, (romances por ejemplo) pero también los italianizantes (sonetos p. ej.). El lenguaje debe adecuarse al estatus del personaje para conseguir la mayor eficacia dramática.

Junto al citado Lope de Vega, dramaturgos españoles destacados son Calderón de la Barca y Tirso de Molina entre otros.

El teatro isabelino inglés

Este teatro es denominado isabelino (o elisabetiano) por coincidir en sus inicios con el reinado de Isabel II (1559-1603), se extiende, aproximadamente, desde 1580 hasta 1642, fecha en que los puritanos del Parlamento decretaron el cierre de los teatro. (A la derecha, retrato de la reina Isabel I de hacia 1588, tras la derrota de la Armada Invencible)

El teatro isabelino tiene un gran parecido con el teatro español y, al igual que éste, no se sujetó a las normas academicistas de la preceptiva clásica y en él el público imponía sus gustos. Las **características** más importantes del teatro isabelino son:

- ❖ La ruptura de la regla de las tres unidades; las acciones se multiplican para aumentar el *enredo*.
- ❖ La mezcla de lo cómico y lo trágico.
- ❖ La mezcla de la prosa y el verso.
- ❖ La mezcla de lo popular y lo sublime.

En cuanto a los **géneros** se cultivaron:

- ❖ la comedia, siempre con un enredo sutil,
- ❖ la tragedia,
- ❖ la tragicomedia y
- ❖ los dramas de tema histórico.

El teatro inglés es un teatro urbano, es decir, es un teatro escrito y representado en las ciudades. El público era muy heterogéneo, con predominio del pueblo. Pronto empezaron a organizarse compañías dramáticas profesionales y colegiales que hacían sus **representaciones** en Londres y en otras ciudades en los **patios de posada**, cuya forma no era rectangular, sino poligonal (hexagonal normalmente) o incluso circular; la sencillez del decorado potenciaba el poder evocador de la palabra. A partir de 1576 comenzó la edificación de locales específicos para las representaciones con la construcción del *The Theater*; en 1599 se levantó *The Globe*. (En la página anterior, fotografía de *The Globe* en la actualidad, reconstrucción del antiguo teatro)

En cuanto a los **autores**, podemos mencionar a predecesores de Shakespeare como Thomas Kyd o Christopher Marlowe (cuya *Tragedia del Doctor Fausto* es la primera versión escénica de la famosa leyenda alemana), al contemporáneo Ben Jonson o a sucesores como Webster.

William Shakespeare (1564-1616)

Shakespeare nació en 1564 en Stratford-on-Avon, una ciudad al noroeste de Londres, ciudad en la que su padre, un acomodado comerciante, ejerció algunos cargos de importancia. En 1582 se casó con Ann Hathaway, una mujer varios años mayor que él con la que tuvo tres hijos.

Entre 1585 y 1590 viajó a Londres, donde entró en contacto con el teatro e ingresó en la profesión de actor. Más tarde comenzó a adaptar y reescribir viejas comedias. Hacia 1595 ya era un autor y actor de prestigio e incluso accionista de la compañía más importante del momento (*Lord Chamberlain's Men*). Con su compañía construye el teatro *The Globe*.

Tras la muerte de Isabel II (1603), sube al trono Jacobo I Estuardo y la compañía de Shakespeare cobra aún más impulso y favor real. En este tiempo se construye el teatro *Blackfriars*, que ya no es al aire libre. Este cambio de ubicación favoreció un teatro más *cortesano*, menos *popular*, lo cual se considera el comienzo de la decadencia del *teatro isabelino*. No obstante, los teatros al aire libre siguieron funcionando.

Además de dos largos poemas y un volumen de Sonetos (publicado en 1609), Shakespeare **compuso 37 obras dramáticas** que abarcan los tres grandes géneros de la época: comedias, dramas históricos y tragedias.

➤ **Comedias**

Inspiradas en el latino Terencio y compuestas para la compañía de *Lord Chamberlain*, tienen una trama novelesca o de enredo, intriga amorosa y acción complicada. Se clasifican en tres épocas:

- **Inicial:** *La fierecilla domada*, *El mercader de Venecia*, *El sueño de una noche de verano*.
- **Segunda fase** o de “**comedias sombrías**” (más centradas en conflictos entre realidad y apariencia, felicidad o hipocresía): *Bien está lo que bien acaba*.
- **Tercera época** (coincide con la etapa del teatro *Blackfriars*, de mayor lirismo y fantasía): *La tempestad*.

➤ **Dramas históricos**

En una época de nacionalismo patriótico y religioso, estas obras tenían la función de reforzar la monarquía y la paz. Los argumentos se buscan en episodios de los siglos XIII al XV, aunque no se

pretende hacer historia, sino profundizar en el personaje histórico, en su forma de ser. Un ejemplo podría ser *Ricardo III*.

➤ Tragedias

Sus obras de “asunto romano” tratan diversos temas. Así, en *Julio César* podemos observar una meditación sobre el asesinato político o la tiranía; en *Marco Antonio* y *Cleopatra* el eje es la intriga amorosa que conduce al suicidio.

En *Romeo y Julieta*, de tema italiano, la intransigencia y la hostilidad vencen al amor y provocan la muerte de los jóvenes enamorados. (En la imagen, una pintura de 1884 de Frank Dicksee que representa la despedida de los enamorados)

La etapa de **las grandes tragedias** de Shakespeare fue la correspondiente al período de su composición para *The Globe*: *Hamlet* es el símbolo de la indecisión; *Otelo, el moro de Venecia* es una tragedia de celos; *El rey Lear*, trata sobre el castigo al orgullo; y *Macbeth* representa la ambición y el horror del propio remordimiento.

El teatro en Francia

Como dijimos al principio, el teatro francés se afianzó según la preceptiva clásica y buscó sus argumentos en la historia nacional o en el mundo legendario del pasado de sus pueblos.

Los principales **rasgos estructurales** del teatro francés del *Grand Siècle* son:

- La **separación entre géneros y estilos**. Para la tragedia siempre se utilizará el pareado alexandrino, mientras que en la comedia se podrán mezclar prosa y verso, aunque nunca se utilizará un lenguaje vulgar.
- Las obras constan de **cinco actos**.
- En nombre del buen gusto, **se prohíben los excesos de patetismo** en la escena (muertes, sangre...).
- Respeto de las reglas de las tres unidades**.

La representación. Los teatros franceses eran salas cubiertas en las que había división por clases: un *parterre*, donde los hombres comunes asistían de pie a la función, y unos *palcos* y *galerías* para la gente principal. Aunque la tramoya está condicionada por la adecuación a la unidad de lugar, el escenario tenía varios ambientes. La escenografía y los vestuarios solían ser suntuosos.

Los principales representantes de la tragedia son Pierre Corneille y Jean Racine, pero aquí destacaremos la figura del autor de comedias Molière.

Molière (1622-1673)

Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière, representó un hecho nuevo en el *Grand Siècle*: el caso de un actor y empresario que se convirtió en autor cuya obra respondía a los gustos del público. Y no sólo conquistó el favor de este público, sino también el de la corte e incluso el del

rey (llegó a vivir en el palacio de Luis XIV). En algunas de sus piezas también aparecía la música y el baile (comedias ballet).

Las **treinta comedias** de Molière suelen dividirse en dos grupos: las farsas y la alta comedia. En estas últimas ya no existe una comicidad superflua, no se trata simplemente de una burla cómica, sino que constituyen una crítica sobre la sociedad que invita a la reflexión. Entre sus obras destacan:

- **El médico a palos** (*Le médecin malgré lui*, traducida por el dramaturgo español Moratín): una burla de la pedantería e ignorancia de los médicos.
- **El burgués gentilhomme**, también traducido al español con el título de *El ricachón en la corte*, (*Le bourgeois gentilhomme*). Jourdain, un burgués enriquecido, en su deseo de relacionarse con la clase social superior caerá bajo el engaño de un aristócrata que intentará hacerse con su dinero.
- **La escuela de mujeres** (*L'école des femmes*). Trata sobre la educación de las mujeres y sobre el matrimonio, planteándose en la obra si este deber ser consentido o impuestos por los padres. La cuestión de los matrimonios de conveniencia fue abordada por Moratín en *El sí de las niñas*.
- **El avaro** (*L'avare*): retrato del hombre avaricioso.
- **Tartufo o el impostor** (*Tartuffe ou l'imposteur*): un ataque contra la hipocresía religiosa. En ella Tartufo desea hacerse con los bienes de Orgon, el único junto con su madre, que no advierte las verdaderas intenciones del falso devoto.
- **El enfermo imaginario** (*Le malade imaginaire*). Fue la última compuesta por el dramaturgo, quien sufrió un ataque de tos durante la representación que terminaría costándole la vida horas después.

Molière consiguió pasar de la comedia de *enredo a la italiana* a la comedia de caracteres. Los propios títulos ya revelan una forma de ser, un vicio o una cualidad que pretende ser criticada: la avaricia (Harpagon), la ignorancia de los nuevos ricos (Jourdain), la hipocresía (Tartufo), etc.

4. LA LITERATURA EN EL SIGLO DE LAS LUCES. EL DESARROLLO DEL ESPÍRITU CRÍTICO: LA ILUSTRACIÓN

En el siglo XVIII se asiste a un importante crecimiento demográfico y a un aumento de la producción gracias a diversos motivos como la desaparición de las grandes epidemias, al desarrollo del comercio o a la industrialización. Desde finales del XVII se va gestando un replanteamiento de las bases de la mentalidad y cultura europea que culmina con la **Ilustración** del siglo XVIII, denominado a menudo como *Siglo de las Luces* o *de la Razón*. El pensamiento ilustrado se caracteriza por la convicción de que la razón (y no la fe) es el medio para alcanzar el progreso del hombre.

Política y sociedad. El sistema político de esta época es el **Despotismo Ilustrado**, una forma de gobierno caracterizada por la orientación reformista e incluso progresista de las monarquías absolutas, las cuales están lejos del sistema democrático porque, aunque persiguen la felicidad y el bienestar de los ciudadanos, no cuentan con ellos: **“todo para el pueblo, pero sin el pueblo”** es el lema que resume este sistema político. Sin embargo, en algunos países europeos la burguesía se va

afianzando económica y culturalmente y se irán imponiendo los valores burgueses del trabajo y la eficacia (frente a la ociosidad de la aristocracia), lo que impulsaría las reformas de las estructuras políticas del antiguo régimen por las del liberalismo y el parlamentarismo. En Inglaterra, donde tuvo lugar la Revolución Industrial, estas reformas serán paulatinas; en cambio, en Francia será necesaria la Revolución de 1789 para acabar con la vieja sociedad estamental.

Pensamiento filosófico y científico. Se difunde el **racionalismo** sobre la base del empirismo (demostración mediante la observación y la experiencia) y el materialismo (estudio de la realidad material). Con **Newton** (1642-1727) nace la moderna metodología científica, basada en el método empírico; **Inmanuel Kant** (1724-1804) es el filósofo que marca el punto de partida del pensamiento contemporáneo. Como se ha dicho, en la Ilustración existe la confianza del hombre en la resolución de problemas éticos y científicos por medio de la razón natural.

Se observa el notable avance de las ciencias experimentales a partir de la observación directa de la naturaleza. En las Humanidades hay un despliegue de las ciencias sociales de principios racionalistas: destacan las aportaciones de **Rousseau**² (1712-1778) en política y pedagogía, de **Montesquieu** (1689-1755) en derecho³ o de **Adam Smith** (1723-1790) en economía⁴, quien sienta las bases del liberalismo económico.

La literatura y las artes. El **Neoclasicismo** es el estilo por excelencia del Despotismo Ilustrado. Se caracteriza por el didactismo, la verosimilitud, el utilitarismo y la búsqueda de un arte reflexivo. Se pretende acabar con los excesos, con las complicaciones del Barroco del siglo anterior; por ello, frente a la libertad creadora del movimiento barroco, ahora se imponen las reglas clásicas, el concepto del buen gusto y la imitación de modelos; se reprime la expresión de los sentimientos y se

Figure 1 The *Punch* cartoonist John Leech's satirical illustration of Newton receiving his famous flash of inspiration from a falling apple in his garden at Woolsthorpe. Reproduced from Ref. 2, by permission of the British Library (shelfmark 9505.d.3).
Endeavour Vol. 23(4) 1999

² La influencia de **Rousseau** no solo fue considerable en su época sino que perdura hasta nuestros días como en el caso concreto de la pedagogía. En literatura, al poner de moda la **libre expresión de los sentimientos íntimos y una profunda admiración por la naturaleza**, anunciaba ya la corriente romántica de la que fue el más relevante precursor en Francia. La aparición de Jean-Jacques Rousseau en el escenario literario de la Ilustración supuso un cambio radical en la manera de pensar y de vivir de aquel entonces. Contrariamente a los demás pensadores ilustrados, estaba convencido de que la felicidad del ser humano no dependía del progreso de la ciencia, que corrompe las costumbres, sino de su capacidad de vivir en armonía con la naturaleza. Este punto de vista era revolucionario, ya que en el fondo Rousseau defendía la superioridad del estado natural al estado social urbano.

Podemos resumir el pensamiento de Rousseau en tres puntos:

- 1º. Los hombres nacen libres, iguales, buenos y felices.
- 2º. Pero la sociedad moderna los corrompe.
- 3º. Por tanto, lo que hay que cambiar, no es al hombre, sino a la sociedad.

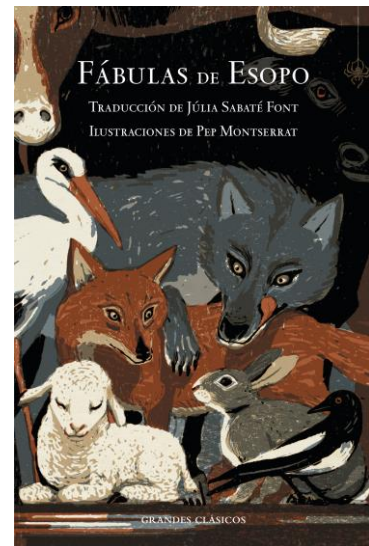
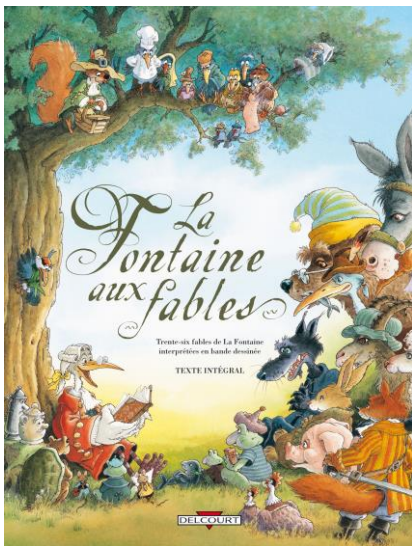
³ **Montesquieu** proponía la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial para evitar el despotismo. Esta doctrina fue asumida por los gobiernos democráticos posteriores.

⁴ Defensor de la idea de que la riqueza procede del trabajo, la obra de **Adam Smith** sienta las bases del capitalismo moderno. Según Smith, la división del trabajo es la condición previa para el crecimiento de la productividad; además, afirma que el motor de la economía es el “principio del egoísmo”.

rechaza lo fantástico y lo poco natural. Por todo ello, cobran importancia los géneros didácticos como la fábula, el cuento moral, el teatro burgués-moralizador y el incipiente periodismo (artículos y ensayos), aunque en muchos casos también está presente el componente satírico o irónico (cierta dosis de crítica).

La Enciclopedia. La literatura didáctica (ensayistas y fabulistas)

Será la *Enciclopedia* (dirigida por Diderot y D'Alambert) la que difunda el pensamiento ilustrado. Este proyecto, concebido por Dennis Didérot (1713-1784) y el matemático D'Alambert, es la máxima expresión del espíritu racionalista y progresista de la Ilustración. La *Enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, de las artes y de los oficios por una sociedad de gente de letras* constaba de 28 volúmenes publicados entre los años 1751 y 1772 y pretendía divulgar la ciencia experimental, las técnicas y los oficios, las nuevas ideas sobre el orden social, la religión, la moral y la política. En ella participaron autores como Voltaire (1694-1778) y los ya citados Rousseau o Montesquieu.

Como se ha dicho, buena parte de la literatura de este siglo tiene un fuerte carácter utilitario, didáctico, se pretende fomentar la reflexión, de ahí que tengan un lugar destacado los fabulistas. Los españoles **Tomás de Iriarte** (1750-1791) y **Félix María de Samaniego** (1745-1801) escriben fábulas en verso y en ellos se evidencia la influencia del francés **Jean de la Fontaine** (1621-1695), quien en sus *Fábulas escogidas y puestas en verso* intentaba recopilar lo mejor de la producción de este género desde la antigüedad clásica (Esopo, Fedro) a autores más modernos. Con ellos se revisaban nuevamente estos relatos moralizantes como ya habían hecho siglos atrás el Arcipreste de Hita en su *Libro de buen amor* o don Juan Manuel en *El Conde Lucanor*. Y como ya sucedía en las fábulas de Esopo, estos relatos protagonizados por animales sirven para reflexionar, criticar, ironizar sobre los vicios y defectos de los hombres.

La narrativa ficcional en el siglo XVIII

Cervantes y la novela picaresca: el nacimiento de la novela moderna

Como ya sabemos, al final de la Edad Media los poetas cultos tomaron los personajes de la épica medieval y los transformaron según los ideales del Renacimiento en unos caballeros cultos y refinados; éstos no se movían ya por los viejos ideales de defensa de la fe religiosa y de fidelidad a su señor sino por la defensa del amor. El *Orlando innamorato* de Matteo Maria Boiardo (s. XV) o el

Orlando furioso del también italiano Ludovico Ariosto (s. XVI), ambas escritas en verso, se encuadran en la llamada épica culta⁵.

Posteriormente, cuando la aparición del soldado profesional ponía en entredicho la función guerrera de la antigua nobleza y las monarquías europeas estaban relativamente consolidadas, Cervantes dio vida al último de los caballeros andantes, Don Quijote. Poco a poco, los viejos héroes caballerescos van siendo sustituidos por personajes más cercanos a la realidad, y la novela sustituía al cantar épico. Y en el siglo XVI en la literatura española aparece la novela picaresca queda reflejada la realidad española de un modo crítico gracias a la ironía y al humor y cuyo protagonista es una especie de antihéroe: el pícaro.

Algunos críticos definen la novela, por oposición a la epopeya, como la *historia de un héroe problemático en un mundo problemático*; el protagonista de las novelas es un “héroe” que busca su lugar en el mundo, se busca a sí mismo. Este es, entre otros, uno de los motivos por los que *El Quijote* de Cervantes se considera el inicio de la novela moderna.

Influencia de la picaresca y de Cervantes en la novela inglesa

En la Inglaterra del siglo XVIII, y a pesar de que el índice de analfabetismo era bastante alto todavía, el número de lectores aumentó entre la clase burguesa y entre las mujeres de las clases acomodadas. Los ideales racionalistas de la época explican que desaparezcan como materia novelesca los hechos fabulosos, las ficciones idealizadas y evasivas de los antiguos caballeros y héroes épicos; en su lugar, el género narrativo preferirá los hechos de la vida cotidiana presentados con verosimilitud. (A la derecha, imagen de Cervantes y abajo, la venganza de Lázaro antes de abandonar al ciego figurada en unos azulejos)

Tanto *El Quijote* de Cervantes como la novela picaresca (con *El Lazarillo* como obra emblemática de este género) se convertirán en modelos narrativos para los autores ingleses del siglo XVIII fundamentalmente por estos motivos:

- La verosimilitud: se refleja la realidad, no se trata de ficciones fantásticas ni se idealiza la realidad.
- La individualidad, la evolución de sus personajes: “No son estereotipos idénticos desde la primera a la última página, sino que, según les van ocurriendo cosas, van actuando de manera diferente”⁶. Es la búsqueda exterior-interior (como decíamos en el punto anterior) lo que explica las transformaciones internas y la evolución de los personajes.

⁵ En estas obras se funden los temas y motivos del ciclo carolingio y los del ciclo bretón, el primero caracterizado por los valores guerreros, el segundo de carácter más cortés, más fabuloso y con mayor cabida para el amor. En definitiva, el caballero Orlando (Roland) vivirá aventuras amorosas y maravillosas con el telón de fondo de las luchas entre moros y cristianos.

⁶ José Manuel Lucía Megías, catedrático de Filología Románica de la Universidad Complutense de Madrid y coordinador académico del Centro de Estudios Cervantinos

- El reflejo crítico de la sociedad mediante la parodia, la ironía, el humor.
- En el caso de la picaresca, el uso de la técnica narrativa epistolar (autobiografismo).

Junto con el ensayo, la novela es el género de mayor importancia durante el siglo XVIII. Se pueden distinguir dos tendencias fundamentales: **la novela didáctica y satírica** (la obra es vehículo para la transmisión de ideas) y **la novela sentimental** (que abre el camino a la novela romántica). En cuanto a las técnicas novelísticas, se avanza en la descripción de ambientes y el retrato de personajes.

La literatura de viajes: *Robinson Crusoe* y *Los viajes de Gulliver*

Estas dos obras señalan el inicio de la novela inglesa. En ambas, el contraste entre el realismo de los protagonistas –que encarnan al típico hombre burgués del siglo XVIII– y los mundos fabulosos y exóticos en que suceden las historias revela el trasfondo crítico y la sátira social de las dos novelas.

DANIEL DEFOE (1660-1731)

Es el autor de *Robinson Crusoe* (1719), la historia de un náufrago en una isla desierta, de la cual es rescatado después de casi treinta años. Gracias a su esfuerzo e ingenio, el protagonista consigue adaptarse a sus nuevas circunstancias, primero en soledad, luego en compañía del nativo Viernes. La utilización de la primera persona, la abundancia de detalles de la vida cotidiana, el estilo claro y directo dotan a la narración de una gran verosimilitud.

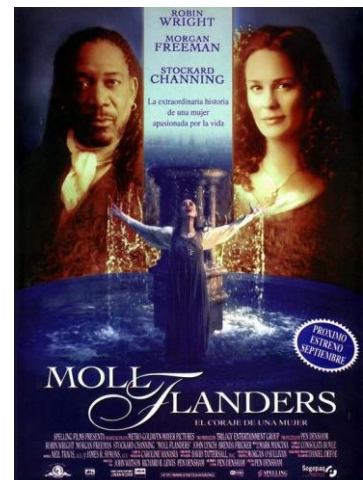

La película *Náufrago* (en inglés *Cast Away*), protagonizada por Tom Hanks y dirigida por Robert Zemeckis, relata las peripecias de un *robison moderno* que deberá arriesgar su propia vida para volver a la civilización.

Interpretaciones de la obra. La historia de superación personal de Robison Crusoe se ha interpretado como el valor del individuo frente a la sociedad. También ha sido considerado como un modelo o

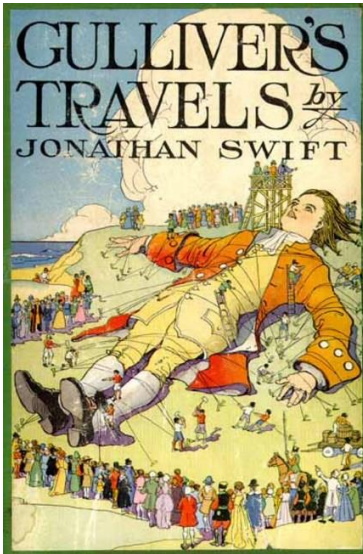
justificación del colonialismo inglés en la medida en que Robison se enfrenta a una naturaleza de la que aprende sus reglas y a la que logra dominar mediante la razón, como una especie de epopeya de la laboriosidad burguesa. Se ha considerado incluso una alegoría de la existencia y del proceso evolutivo de la humanidad: la lucha contra un medio hostil, la dedicación a la caza, la agricultura y el pastoreo, el culto a la divinidad, los problemas de convivencia... No se trata simplemente de una novela de aventuras, pues el personaje va evolucionando interiormente a medida que se enfrenta a los diversos obstáculos.

Defoe también es autor de *Moll Flanders* (1722), la historia de una mujer que, gracias a su astucia y esfuerzo, consigue ascender en la escala social desde su nacimiento en la cárcel (quedó abandonada en Inglaterra al ser deportada su madre). En algunos aspectos se puede relacionar esta novela con la picaresca española: ascenso social desde unos orígenes humildes, narración en episodios, el engaño como principio del modo de actuar. Sin embargo, al final de la historia la protagonista queda engrandecida a pesar de sus

orígenes, a diferencia, por ejemplo, de nuestro Lázaro de Tormes, quien ya adulto vive en un estado deshonoroso.

JONATHAN SWIFT (1667-1745)

Es el autor de *Los viajes de Gulliver*, que por su estructura se puede relacionar como un libro de viajes. Dividido en cuatro partes o viajes, en la primera, el médico Gulliver, aficionado a los viajes, naufraga y llega a nado a la isla de Liliput, donde es hecho prisionero por unos diminutos hombrecillos; en la segunda, llega al país de gigantes, donde cae en poder de un labrador que lo vende a la corte como si fuera un divertido enano; en la tercera, llega a una extraña isla flotante donde viven filósofos y sabios estafalarios; en la última parte, el protagonista llega a un país en el que habitan unos caballos nobles, cultos y filósofos y unos hombres irracionales; finalmente, Gulliver logra regresar a Inglaterra.

En realidad, las aventuras del protagonista por esos lugares imaginarios sirven al autor para hacer una crítica a la sociedad inglesa de su época y, en general, para dar una visión pesimista y escéptica de la condición humana. En la primera y segunda parte, analiza temas como la educación y las formas de gobierno, criticando a políticos, abogados o médicos; en la tercera, la crítica va contra la fe ciega en la razón de los intelectuales ilustrados; la cuarta, le sirve para alabar la nobleza de lo natural.

