

TEMA II: INTROD. A LA LIT. RENACENTISTA: HUMANISMO Y LA REFORMA. LA POESÍA A Y EL TEATRO. SHAKESPEARE.

1) EL RENACIMIENTO INGLÉS

-1485. La batalla de Bosworth termina con la Guerra de las dos Rosas entre los Lancaster y los York, coronándose Henry VII Tudor y destronando a Richard III, terminando a su vez el período medieval. Desde el punto de vista literario, el drama es la parte más importante. Aparecen los actores profesionales.

-“Renaissance” viene del latín “renascentia”, y la palabra fue utilizada por primera vez por los estudiantes italianos para hablar de la vuelta al mundo clásico.

-Al hablar de Renacimiento también se habla de “humanismo”, que da importancia a la figura del hombre, perdiendo fuerza la religión.

-Empieza el Renac. Porque se recuperan manuscritos antiguos y coincide con la toma de Constantinopla por parte de los turcos.

-Este descubrimiento hace cambiar el tipo de enseñanza, toman importancia los estudios antiguos (filosofía, retórica, etc.).

-Manifestaciones de este movimiento son la literatura (con figuras como Shakespeare, The University Wits), arte, etc.

-Se tradujeron los textos antiguos y el latín se volvió la lengua oficial y el humanismo tomó importancia en la corte (sobre todo con Henry VIII, quien escribió un libro en latín en contra de Lutero, y que cuando se separó de la iglesia católica, se saquearon las abadías, monasterios, etc.) y las tierras fueron tomadas por la muchedumbre.

-Erasmus de Rotterdam y Tomás Moro fueron los humanistas más importantes. Eran muy amigos, el primero dio clases en Cambridge y escribió “praise of Folly” (en latín “Encomium Moriae” y en español “Elogio de la Locura”)

-Tomás Moro (quien fue nombrado santo por el papa en 1935) escribió “Utopía” (que significa “no where”) en 1515 en latín, considerada la obra maestra del humanismo. Se basa en los descubrimientos de los españoles y portugueses y el descubrimiento de la “República” de Platón. Usa algunas experiencias anteriores.

-Utopía es un cuento que se basa en una isla del Nuevo Mundo y como se hace un nuevo modelo de gobierno, como comportarse la gente, etc. Sus ideas políticas se leen entre líneas.

-En su mundo no hay nada privado, ni desempleo, las leyes eran normales, no hay oro ni monedas ni piedras preciosas, ni guerras. Decía que el trabajo era de 6 horas por día, y que el tiempo libre la gente lo usaba para leer, estudiar, etc.

-Por otro lado, hay libertad de culto, y dice que la filosofía griega era mejor que la latina excepto por Séneca y Cicerón.

-Escribió “la historia de Richard III” y Shakespeare se inspira en esta obra para escribir una suya.

-Tomás Moro fue encarcelado en la torre de Londres y allí escribió “De Tristitia Christi”, en latín, y su vida terminó cuando le cortaron la cabeza (en realidad, debería haber muerto porque le sacasen las tripas estando aún vivo pero Henry VIII se compadeció de él en el último momento y dijo que merecía una muerte digna y decidió que le cortaran la cabeza).

-Utopía fue traducida al inglés en 1551.

-Al principio del S.XVII, Francis Bacon escribió el libro filosófico más importante, en latín, “Novum Organum”. Al final del s.XVII Isaac Newton escribió “Principia Mathematica”

-En 1605, en Oxford (en Bodliam Library) tuvieron 6000 volúmenes, pero solo unos pocos estaban en inglés.

2) ANTECEDENTES DEL TEATRO ISABELINO. LOS INTERLUIDOS

-Los orígenes del teatro son religiosos hasta el Renacimiento. Las primeras obras aparecen sobre el 1550 en Inglaterra y son dramas de 5 actos, con decorados, etc. Hay tragedias, comedias e historias. Las tragedias tienen influencia de Séneca, imitan los modelos antiguos. Las historias se basan en las crónicas de ese momento y las comedias siguen también los modelos clásicos, como Plauto y Terencio. La influencia de Séneca es la más importante. Las tragedias se basaban en horrores y desventuras, y fueron seguidas en las universidades, comenzando en Cambridge. Al final del s.XVI, Séneca fue el primer latino cuya totalidad de sus obras fue traducida al inglés. Estas obras eran seguidas en todas las escalas sociales.

-La primera tragedia fue “Gorboduc” (1562), escrita por Thomas Norton y Thomas Sackville. Gorboduc era un rey inglés, y la trama se basa en sus hijos, el inicio de su reinado y que al ser asesinados todos, el reino se queda sin sucesor.

-Hay tragedia de venganza (como Hamlet), y la influencia de Séneca puede verse en Richard III y Macbeth.

-“The University Wits” fue un grupo de dramaturgos que escribieron pocos años antes que Shakespeare, pero que sin ellos la obra de este no hubiese sido igual. Muchos de ellos tenían vidas irregulares y tormentosas. Escribían sobre temas heroicos y sobre figuras históricas, además escribían parecido, con descripciones espléndidas, largos discursos, fuertes sentimientos, ambición, etc. Todas las obras fueron escritas en verso, no había nada de humor.

-**George Peele:** Nació en Londres, estudió en Oxford y escribió tragedias históricas como “The Famous Chronicle of King Edward I”, de estilo violento; representa un gran avance porque influye a algunos de sus contemporáneos.

-**Robert Green:** estudió en Oxford y Cambridge y se hizo bastante famoso. Fue enemigo de Shakespeare y murió después de un atracón de arenques y vino del Rhin en una taberna londinense. Algunas de sus obras son traducciones de obras italianas. Otra obra es “The Scottish History of James IV”, inspirada en las tragedias de Séneca.

-**Thomas Nash:** estudió en Cambridge y volvió a Londres para dedicar su vida a la literatura, fue periodista y escribió muchos reportajes sobre la política inglesa, pasó mucho tiempo en la cárcel por sus crónicas hacia la política. Escribió muchas tragedias.

-**Thomas Lodge** (1558, hijo del alcalde de Londres y que estudió Derecho en Oxford, pero lo dejó y se metió de en Literatura, y se hizo actor. Su trabajo es escaso, trabajó con Shakespeare, “Las heridas de la Guerra Civil”, una crónica suya, y Shakespeare se inspiró en varias de sus obras.

-**Thomas Kyd** (1558, nació y estudió Literatura en Londres, estuvo en prisión por sus “libels” (escritos injuriosos contra alguien sin presentar pruebas), casi todo su trabajo está perdido, una de sus obras más famosas es “Spanish Tragedy” (1585).

-**Christopher Marlowe**

2.1) Christopher Marlowe (1564-1593)

-El más importante de todo el grupo. Nació en Canterbury y estudió en Cambridge. Quería vivir de la literatura, de lo que escribía, trabajaba en una compañía de actores, fue acusado de inmoral y fue asesinado en una pelea (quarrel) en una taberna a las afueras de Londres cuando le apuñalaron en un ojo. Escribió en 5 años 5 tragedias.

-Escribió también crónicas históricas como “Edward II” (1592). Escribía en verso, con energía y buena dicción, hacía buenas descripciones, incluía poesía, astronomía, etc. en sus obras.

-Una de sus obras más famosas es “Tamburlaine the Great” (1587), en la que Tamburlaine es el protagonista, un maquiavélico villano; otra es “The Jewel of Malta” (1589), pero la más importante de todas es “The Magical History of Doctor Faustus” (1588) con la que se hizo muy famoso y que sirvió de inspiración para el “Fausto” de Goethe.

-Todas sus tragedias giraban en torno a una figura histórica con muchas penurias. En sus obras predominaba el “poder” en varios sentidos (poder por el dinero en “The Jewel of Malta”, por la sabiduría en “Doctor Faustus” y por el poder político en “Tamburlaine the Great”).

-Es importante porque es el impulsor del Blank Verse (Ben Jonson lo llamaba “el poderoso verso de Marlowe”). Ya existía pero Marlowe hace que sea utilizado en toda la época isabelina. Son versos sin rima, donde la atención está en los pies, decasílabos, con sílabas agrupadas de dos en dos, por eso se les llama pentámetros, y además yámbicos, una sílaba sin acentuar y la otra sílaba.

-Todos escriben unos años antes que Shakespeare y van fortaleciendo sus obras siguiendo a Séneca, y la obra de Shakespeare no hubiese sido igual sin ellos, quienes a su vez perdieron importancia con las obras de éste. De todas formas, Marlowe es el principal de todos, y sólo escribió 5 obras, pero si no hubiese muerto a los 29 años, hubiese tenido la misma importancia que Shakespeare o incluso más.

2.2) LOS INTERLUDIOS

-Se representaban en los intermedios de obras extensas, o en banquetes, bodas, etc. Se representaban en la corte, con la nobleza, en casas señoriales o palacetes, pero nunca al aire libre, y con actores profesionales o amateurs.

-Las características son:

-Son obras breves, sobre temas simples, es decir, no trataban argumentos difíciles.

-Los espectadores son muy reducidos, de corte elitista.

-Están representadas por actores amateurs (incluido profesores con niños) y por primera vez por actores profesionales que se agrupan en compañías y que son itinerantes, que van por las ciudades ofreciendo sus servicios (de entre cuatro y cinco actores y un niño porque hacían papeles femeninos, o de ángeles, etc).

-Los autores ya se dan a conocer porque quieren vivir de sus obras, y necesitan que los conozcan.

-Se sabe también en que tiempo se va a representar y el lugar, porque se componían obras sabiendo de para que va a ser. En las casas Tudor había una habitación ("Great Hall"), una gran sala anexa a la cocina y en el centro de las mesas era donde se representaba. Los actores también interactuaban con los espectadores.

3) LA POESÍA A ISABELINA. LOS SONETOS

-Destaca el uso del Petrarchan Sonnet, compuesto por 14 versos de 11 sílabas, divididos en octaves (two quatrains): ABBA, y tercets (two tercets): CDE CDE / CD CD CD.

-Este soneto era italiano y fue muy usado por Petrarca. Nunca en un soneto italiano había un pareado que cierre y que además rimen entre ellos.

-Los autores más importantes son Thomas Wyatt, Philip Sidney, Edmund Spenser y Shakespeare.

-Wyatt fue el que lo introdujo en Inglaterra, los otros dos lo perfeccionaron y Shakespeare fue el que lo hizo famoso.

-Wyatt lo que hace es adaptarlo a los gustos y a la tradición poética inglesa y entonces traduce de Petrarca (de 34 sonetos, 17 son iguales a los de Petrarca).

-La innovación es que pone un cuarteto más y que no rima con los demás (ABBA ABBA CD DC EE) y además son endecasílabos.

-Wyatt se caracteriza porque el soneto de Petrarca se basaba en que el caballero estaba doblegado ante la dama y sufría mucho pero no le importaba si así le correspondía. Wyatt es inglés, así que para él el amor no es tan exagerado, no está dispuesto a estar llorando por la dama todo el día, él ofrece el amor a la dama y si le acepta bien, y si no, no se desespera.

-Sidney lo que hizo fue una recopilación, hizo una obra que revisó (Astrophel and Stella, que en realidad son él y su amada Penelope, que luego se casó con otro. La rima de Sidney es ABBA ABBA CDCD EE.

-Para él el amor sí que es digno, su enamorada es un modelo de belleza física, similar a la pureza y virtud interna, y esa virtud hace que el autor y los que la rodean afectan a los demás.

-Spenser hizo también una recopilación, "Amoreth: Little love-offerings". Su rima es ABAB BCBC CDCD EE.

-Shakespeare escribió también poesías, una recopilación llamada "The Sonnets" y luego tres obras escritas en distintas formas de rima (ABAB CDCD EFEF GG). Se divide en "The Friend (1-126) y "The Mistress" (127-154). La primera trata del matrimonio, Absence, la falta del amigo, los rivales, el error, la inmortalidad, y la segunda de la virtud, Physical decay, beauty. En la primera parte no se sabe quién es el Friend y se divide en los demás de antes, urge al lector/amigo a que disfrute del amor y que se case (the invitation to marry), en la segunda parte hay una separación física con su amada (the poet in Absence) y en la tercera parte el amigo y Shakespeare admiten esta separación (the Friend's fault), y en la cuarta parte hay rivales que tratan de cortejar al Friend y el poeta le dice que lo elija a él (the poet and his Rivals), en la quinta el poeta se siente herido por los pretendientes y que no lo quiere y entonces le deja el campo libre (the poet's error) que después se resuelve y se reconcilian y por eso en la sexta parte el poeta se siente inmortal porque el Friend lo ama y lo inspira y cree que pasará a la posteridad con estos sonetos.

4)WILLIAM SHAKESPEARE (1564-1616)

-Nació en Stratford upon Avon, se casó con y tuvo 4 hijos, fue a Londres tras unos años negro, allí se hizo actor profesional (se sabe por las facturas), escribió poemas y obras, regresó a Stratford e hizo un testamento, murió y allí fue enterrado.

-Se sabe que sus obras son suyas porque se conservan en dos formas:

>Bad Quartos: son las cuartillas sin revisar con errores, lagunas, personajes que al final desaparecen, frases que son dichas por las personas erróneas. Se sabe cuáles son las obras buenas y cuáles las malas porque había a personas que iban tres veces, se la aprendían de memoria y luego la escribían de lo que se acordaba y lo vendían. Otro modo es que se cuele un actor en el grupo, la escriba y la venda. Los apuntes que tomaba Shakespeare los robaban, otros le quitaban los borradores y se los vendían a un impresor o robaban las versiones pequeñas que usaban los actores para aprenderse su texto.

>Good Quartos son las versiones buenas, revisadas, que se daban ya para imprimir y que ya no iban a ser revisadas más.

-La producción se divide en etapas:

-1588-1594: se sabe que ya está en Londres. Hace sus primeros experimentos usando la poesía con rima, hace obras similares para ir tanteando el gusto del público (por ejemplo, Taming of the Shrew, Midsummer's Night)

-1595-1600: es la edad de oro de sus comedias. La más conocida es "Much Ado", Merry Wives. As you like it". Es una comedia muy graciosa. Sus personajes son más complejos, van metamorfoseándose a lo largo de la obra. Abandona la rima, toma el Blank verse y para los personajes más bajos usa la prosa.

Basa sus history plays en hechos históricos.

-1601-1606: hay dos tipos de obras: las problem comedies, que acaban bien pero hay sufrimiento y momentos tristes (como son Measure for Measure, All's well) y escribe sus mejores tragedias: Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth.

-1607-1612: está a punto de retirarse. Son obras muy optimistas, hay momentos difíciles y que acaban muy bien, con perdón, reconciliación (como The Winter's Tale, The Tempest)

4.1)Shakespeare's World

-Samuel Johnson hizo una recopilación de Shakespeare y dice que lo que él hace es retratar características universales que identifica con las sensaciones y pasiones que pueden ocurrir en cualquier momento. Los personajes pasan de ser individuales a ser prototipos de la realidad.

4.2)History plays

-Son las obras que hablan de los reyes de los dos siglos anteriores:

-Henry VI: (90-92)

-Richard III: es una imitación del de Marlowe (92-93)

-Richard II: 95-96

-Henry IV: 97-98

-Henry V: 98-99

-King John: 96-97

-Henry VIII: 1613

-Shakespeare toma el material de Holinshed de su "Chronicles of England, Scotland and Ireland" y el "union of the Two noble and Illustre Families of Lancaster and York" de Hall.

-Eran cronistas muy famosos, que habían recogido la historia de estos monarcas y a partir de esto Shakespeare elaboraba su obra, modificando o manteniendo los hechos.

-La estructura es muy similar en todas las obras. Todas empiezan con una situación de desorden por culpa del rey, porque o es un tirano o es muy maleable, y ello motiva que haya una acción que revele un noble que decide derrocarlo y se produce un enfrentamiento, y se producen muertes, violencia, etc. y para acabar con ese caos llega un personaje que estaba en el exilio o estaba a oscuras, o era el que había la contra y después se nombraba el rey.

-Los temas surgen del patriotismo inglés, durante el imperio isabelino, cuando ocurre el hecho de la Armada Invencible, y el surgimiento del imperio Británico, y surge el orgullo. Esto nos transmite una situación conservadora, porque el rey es nombrado por Dios y nadie se podía revelar contra Él, no se justifica la rebelión y lo único que hace es estropearlo todo más. Por eso hay que mantener el orden. Además cada uno tiene su sitio en la sociedad, si un general es general no puede ser rey, ni un campesino noble, el rey es nombrado por dios y cada uno tiene su puesto y cuando alguien quiere salirse del redil surgen problemas.

4.3)Shakesperean Comedy

-Hay dos definiciones de las comedias de Shakespeare.

-La primera dice que la comedia es una obra agradable, que no necesariamente tiene que ser de risa. Ocurre en una atmósfera exótica, con aura de misterio. Los personajes son galanes, ni campesinos ni granjeros, galanes que se enamoran, que les ocurren una serie de tragedias y que todo se soluciona por la ayuda de la diosa Fortuna.

-La segunda definición dice que una comedia es pasar de un ambiente familiar a un ambiente extraño, con gente que no se conoce y que acaban volviendo al lugar de origen.

5)DRAMATURGOS CONTEMPORÁNEOS Y SUCESORES DE SHAKESPEARE.BEN JONSON

5.1) POST-SHAKESPEREAN DRAMA

-Muchos de los autores que escriben obras en esta época eran contemporáneos de Shakespeare pero se inspiraron en Él y son el declive desde las obras de Shakespeare.

-El primero es **Ben Jonson**: estudió en Westminster School. Fue bricklayer (albañil) pero a Él no le gustaba ese trabajo y se hace actor profesional en una compañía muy popular. Al principio tuvo un poco de éxito, y parece ser que era bad-tempered. En un duelo mató a un compañero pero escapó de la cárcel por el beneficio de la Iglesia, además de la horca. The Benefit of the Clergy era un beneficio para los clérigos que comprendieran y estudiaran la Biblia pues se salvaban de la horca y sólo les confiscaban sus

bienes (aunque Æol no era clÁrigo).

1603. Muere Isabel I y entra como rey James I y con Æol llegan a la corte unas obras llamadas “masques”, en las que tuvieron mucho éxito y Ben Jonson fue el mejor escritor. En espa±ol se traducen “mascaradas” pero no tienen el mismo significado, tiene sentido negativo, en inglÁs eran espectÁculos lujosos, con grandes escenografías y música y trajes, etc que se representaban en la Corte. Innigo Jones era quien representaba los escenarios para Jonson. Jonson escribi³ sobre todo masques y comedias, tragedias y algo de poesía. Lo más importante es que Jonson fue el primer neoclásico, estaba en contra del arte contemporáneo, creía que la literatura isabelina se dedicaba a exagerar todo, y vuelve su vista a lo clásico y sus comedias y tragedias se sitúan en la época clásica y se basaban en los modelos antiguos (plot, action and place).

Decía que la literatura era para enseñar. Shakespeare nunca dijo cual era la función de la literatura en la sociedad. En sus obras había sátira, reforma el drama, hace comedias realistas, y destaca la caracterización de los personajes. Su comedia es llamada “Comedy of humours” que describía que lo individual tenía una característica (¿?). Decía que los tipos estaban regidos por cada uno de los humours. “Humour” viene del latín humor, -is y tiene que ver con la teoría medieval de que el cuerpo estaba compuesto por cuatro líquidos o humores: blood, phlegm, yellow bile and black bile y tenía que haber armonía entre ellos y que según se descompensaba alguno así era la forma de ser de cada uno: melancólico con la black bile, el flemático, el sanguíneo; cuando están compensados son saludables.

Lo que hace Jonson es que pone a los personajes en estas formas de ser y a partir de ahí los desarrolla. Debido a sus dos obras *Everyman in his humor* y *Everyman out of his humor* de ahí que sus obras se llamen de la “comedy of humours”.

Volpone or the Fox es una de sus tragedias más famosas, que tienen lugar en el mundo romano. Se escribió en cinco semanas en el año ____, en España fue representada en 1924. Volpone es el protagonista y el tiene lugar en Venecia. Se desarrolla desde la mañana hasta la tarde. Era avaricioso, y hay muchas referencias al mundo animal. Tuvo mucha influencia de Ovidio y Horacio; critica la avaricia y el hedonismo de la sociedad.

Hay dos escritores más contemporáneos: **Francis Beaumont** y **John Fletcher** y que escribían juntos, y describían la sociedad londinense y sus costumbres, sus defectos, y los plots eran mero al inglés. **John Marston**, educado en Oxford y que se hizo profesor de religión, y se hizo de la asociación de Sóneca (¿?) y sus obras se basaban en la venganza, como en su obra *Antonio's Revenge*.

5.2) ELISABETHAN DRAMA CONVENTIONS

Los autores ya cobran por su trabajos y los escritores cobraban por las entradas.

-Teatros:

Inn-yards: “patios de las posadas”. Disfrutaban de las obras que disfrutaban los alojados o los que pagaban la entrada. La entrada era más cara y el aforo más limitado.

-Blackfrierst: son privados, son cerrados con techo y se podía representar siempre, pero la luz es artificial. Tiene 3 alas, galerías y la arena y el escenario elevado. Hay que cobrar más para mantener el edificio. Entran entre 400 y 500 personas.

-The Swan Amphitheatres: es público y tienen forma circular. Están abiertos por lo que están supeditados al clima, y se hacían de día. Se izaba la bandera cuando se estaba representando. Tiene tres filas de balcones circundando y los ocupaban los ricos, en la arena los pobres. Dos columnas sujetan la torre. Había

maquinaria para ascender a los personajes y dos puertas para que saliesen los actores.

Eran de madera (de hecho, el Globe se quemó y se reconstruyó) y con una trampilla en el escenario. Y lo que había pintado en el techo de la torre se llamaba “heaven” porque tenía dibujado planetas, estrellas, etc. Entraban 1500 personas.

5.3) LA TRAGEDIA ISABELINA

-Las tragedias están documentadas (Macbeth, Hamlet, etc. existieron), están basadas en hechos históricos. Son más llanas, más simples, se va haciendo un gran problema. En la tragedia se toman decisiones muy importantes.

-De Séneca se toma el castigo para el malo y la recompensa para el bueno; también usa la Rueda de la Fortuna (tan pronto arriba como abajo). Había mucha sangre en sus obras porque decía que cuanto más violencia mejor era la tragedia. Hay un mensajero que da las malas noticias y por eso casi siempre se le mata (es muy útil para no tener que representar las guerras, etc). Las “sententiae” son refranes que encierran un concepto más amplio.

-La influencia fundamental es Aristóteles: el tema de la “hamortia” donde al protagonista se le obliga a elegir entre varias opciones y se lo pone difícil. La hamortia es la debilidad del protagonista. Pero llega un momento en que el protagonista se da cuenta de eso (autoconocimiento) y ve que lo que ha hecho (o no) se lo merece, eso se llama “anagnórisis”. La “catharsis” es la reacción del lector se siente purificado por el dolor del drama de los protagonistas.

5.4) REPRESENTACIÓN DEL TEATRO ISABELINO

-En el escenario isabelino no había casi nada de elementos teatrales el escenario era muy pobre, poca cosa suficiente para que indicase donde estaban (un trono representa un castillo). Tampoco se sabe donde ocurre la acción, es decir, sólo se conoce por el texto.

-El tiempo no se respetaba, el tiempo era instantáneo, todo iba más rápido (amor a primera vista para ser más rápido, venganza rápida). Hay cierto interés por el realismo pero no es lo fundamental. También había algo de fantasía.

-En cuanto a la acción, hay personajes que aparecen en escenas que realizan una acción pero no dicen nada (dumb shows). Los sub-plots son un argumento secundario aparte del principal que refleja al principal (ej: protagonistas enamorados, secundarios enamorados).

-La “play-within-the-play”, es decir, dentro de una obra de teatro se desarrolla otra obra (ej: en la obra hay actores que hacen un teatro (Hamlet Simpson)).

-En cuanto al vestuario, era muy rico, contrasta con el escenario, pero son vestuarios contemporáneos isabelinos aunque representen a extranjeros. Y había típicos en los disfraces que hacían que los espectadores supiesen su procedencia, o las brujas con verrugas, de negro; los fantasmas iban en negro o blanco y con truenos; el vengador siempre iba de negro, iba meditabundo, que hablaba a veces parrafadas sin sentido, suspiraban exageradamente, etc.