

SESIÓN 4

TEATRO INGLÉS, FRANCÉS Y ALEMÁN

I. CONTENIDOS:

1. Importancia del drama europeo.
2. Literatura del Renacimiento.
  - 2.1. William Shakespeare.
3. La literatura en el periodo Barroco.
  - 3.1. Pierre Corneille.
  - 3.2. Jean Racine.
4. La literatura Neoclásica: Moliere.
5. Teatro moderno:
  - 5.1. El Romanticismo; Johans Schiller.
  - 5.2. El Realismo.
  - 5.3. El Naturalismo.
  - 5.4. Edmond Rostand.
  - 5.5. Henrik Ibsen.
  - 5.6. Bernard Shaw.

II. OBJETIVOS:

Al término de la Sesión, el alumno:

- Conocerá las aportaciones del Renacimiento, Barroco y Neoclasicismo a través de sus autores más representativos y sus obras más significativas.
- Distinguirá las ideas de la estética literaria del romanticismo, realismo y naturalismo a través de sus autores más representativos y sus obras más significativas.

III. PROBLEMATIZACIÓN:

Comenta las preguntas con tu Asesor y selecciona las ideas más significativas.

- ¿Cuáles son los siglos que conforman el periodo histórico del Renacimiento?
- ¿Cuál es el argumento de *Romeo y Julieta*?
- Determina la diferencia entre lo natural y lo sórdido.

IV. TEXTO INFORMATIVO-FORMATIVO.

1.1. Importancia del drama europeo.

Después del descubrimiento de América muy en general podemos decir que la cultura del viejo continente era quien aportaba en general las ideas culturales al mundo occidental conocido hasta ese momento. Poco a poco el encuentro cultural va dando sus primeros resultados, para el siglo XVIII y XIX comienzan las primeras manifestaciones criollas y mestizas en la literatura de América. En esta sesión estudiaremos el desarrollo teatral de los siglos XVI al XIX. Como estudiaremos más adelante en el siglo XX se realizará el auge de la literatura hispanoamericana que aún no termina a inicios de este siglo XXI.

2.1. Literatura del Renacimiento.

El renacimiento fue el movimiento cultural, artístico, político y social que inicio el Italia y de ahí se extendió a Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda y finalmente a España, durante los siglos XV y mediados del XVI. Propone una reacción contra la Edad Media, cuya visión centrada en los valores cristianos, cambia a los valores del humanismo fundamentado en el pensamiento de los escritores clásicos griegos y latinos.

2.1.1. William Shakespeare: “El Rey Lear”.

Nació en Stratford-upon-Avon, Inglaterra, 1564-1616. Fue poeta, dramaturgo y actor. La época más intensa de su producción literaria se ubica entre 1600 y 1610. Escribió numerosos sonetos, pero su producción más importante son sus obras dramáticas. Algunas de sus escritas son;

- Tragedias: Romeo y Julieta, Otelo, Macbeth, el rey Lear, Hamlet, cuyas historias se basaron en cuentos medievales. Coriolano, Julio Cesar, Marco Antonio, Cleopatra, son de tema latino.
- Dramas históricos nacionales: Ricardo III, Enrique IV y VI.
- Comedias: El mercader de Venecia, el sueño de una noche de verano, la comedia de las equivocaciones, la fierecilla domada, las alegres comadres de Windsor, la tempestad, los dos hidalgos de Verona, los dos nobles caballeros, mucho ruido y pocas nueces. noche de reyes, Timón de Atenas, Trabajos de amor perdidos.

Los personajes de Shakespeare, manifiestan una psicología de simpatía de calidez, de interioridad. A diferencia de la tragedia griega donde el destino fatuo y ciego conduce a un desenlace fatal de los personajes, Shakespeare define las decisiones desde la interioridad psicológica fruto del carácter, de las circunstancias de la pasión. Por ejemplo en Hamlet el contraste entre el sentimiento de venganza y la duda interior. Macbeth simboliza la ambición. Otelo, representa lóselos ciegos. El rey Lear la tragedia de la ingratitud final. Romeo la desesperación suicida frente a l amor perdido. También caracteriza personajes cómicos como Falstaff, en sus dramas históricos. Logra el interés del espectador mezclando lo trágico con lo cómico de lo que surge una escena de lirismo delicado. Otras veces situaciones grotescas al lado del humor. En cuanto a la estructura de la versificación utiliza diferentes clases y medidas, contradiciendo así la métrica recomendada por los preceptistas clásicos.

3.1. La literatura en el periodo Barroco.

3.1.1. Pierre Corneille.

3.1.2. Jean Racine.

Domina en Europa durante gran parte de los siglos XVII y XVIII este movimiento que se caracteriza en literatura, por un sobre énfasis en las formas y en la inteligencia estilística que se pone al servicio de éstas; quebranta la unidad formal renacentista a favor de la libertad y la exaltación expresivas. El lenguaje es figurativo, metafórico. Del género dramático, se escribieron tragedias de trama clásica, tragicomedias, composiciones pastoriles. En España, Góngora y Quevedo son los más representativos de este estilo artístico. En Francia, Pierre Corneille, prolongado posteriormente en Racine y junto con Molière formaron el siglo de oro francés en cuanto a producción literaria y género dramático.

Nombre	Pierre Corneille	Jean Racine
Fechas	1606 – 1684	1639 – 1699
Características	Tragicomedia fuertemente influida por dramaturgos españoles.	Los ejes que dan movimiento a su teatro son: el fracaso y el pesimismo.
Principal obra	<i>El Cid</i>	<i>Fedra</i>
Otras obras	<i>Medea, Horacio, Cinna y Polyeucte...</i>	<i>Andrómaca, Esther, Británico, Berenice. Comedia: Los litigantes.</i>

4.1. La literatura Neoclásica: Moliere.

Surge en Francia, abarca del siglo XVIII y comienzos del XIX. Emerge como una crítica en contra del antropocentrismo que caracterizó al Renacimiento. La obra literaria neoclásica emprende la crítica y la sátira sociales. Molière es su representante magistral. Corneille y Racine, comparten algunas características de este estilo.

Nombre:	Molière
Fechas	1622 – 1673
Características	Capturó en sus obras las situaciones típicas que presentaban los ambientes de la alta sociedad francesa del siglo XVII. Ciertos vicios y defectos, algunas costumbres, la ostentación intelectual y cualquier otra de la que se carece configuran todo un universo satírico puesto en la comedia y el teatro.
Principal obra	<i>El tartufo o el impostor.</i>
Otras obras	<i>Don Juan o el convidado de piedra, El misántropo, Médico a palos, El avaro, El burgués gentilhomme, Las mujeres sabias, El enfermo imaginario, La escuela de las mujeres...</i>

5.1. Teatro moderno:

5.1.1. El Romanticismo; Johans Schiller.

Se originó en Alemania hacia el siglo XIX. Los rasgos principales de la sensibilidad romántica se encuentran en relación al gusto estético por la naturaleza, la cual, en ocasiones se impone sobre el ser humano. Este movimiento estableció un vínculo político con la Revolución Francesa, pues las necesidades de libertad política encuentran cierto paralelismo con la vocación de libertad artística. En este ámbito, el abandono de las reglas y de los modelos tradicionales son el punto de partida romántico para la búsqueda de los estilos individuales y la expresión de la subjetividad plena. Schiller y Goethe formaron la gran mancuerna del movimiento romántico alemán y su influencia fue determinante en la formación del teatro romántico europeo, aunque estos dos autores superan los ideales estéticos románticos que contribuyeron a difundir.

Nombre:	Johans Schiller
Fechas	1759 – 1805
Características	Hace dominar su mundo dramático por un gran sentimiento de ética, conformado por cierto idealismo depurado, así como por la moral del deber. Su obra se consideró como un símbolo de rebeldía para su generación.
Principal obra	<i>Guillermo Tell</i>
Otras obras	<i>Los Bandidos, Cábala y Amor, La conjuración de Fiesco y Don Carlos; Wallenstein (trilogía formada por un prólogo y dos tragedias).</i>

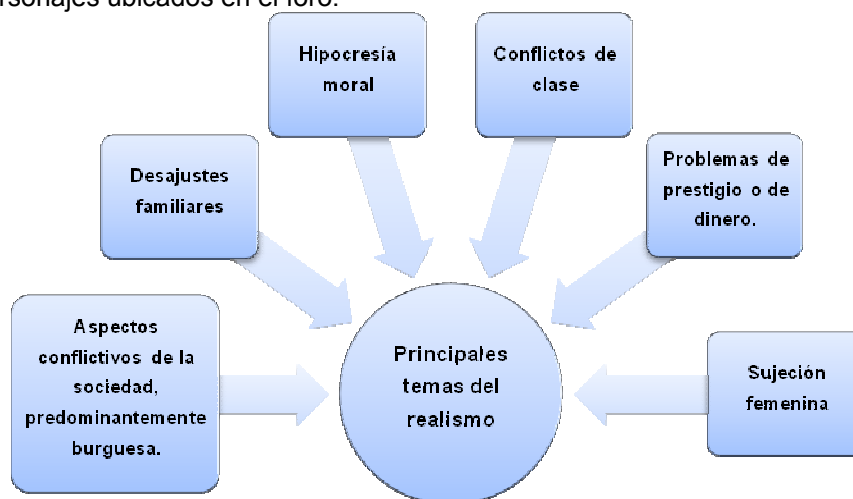
5.1.2. El realismo.

Adquiere relieve en el curso del siglo XIX. **Honorat de Balzac** (Francia: 1799-1850) encabeza el movimiento realista, sobre todo en la novela. En una de sus obras resume la mayoría de atributos tanto positivos como negativos del burgués de la época. En lo dramático, “realismo”, nos permite ubicar las manifestaciones de una tendencia que desde 1830 se dirige a trasladar los problemas de la vida política, social o individual a la escena.

André Antonie, es el creador del llamado Teatro libre que reforma los recursos escénicos, solía desechar los objetos simulados y prefería los materiales sólidos y auténticos. Adiestraba a los actores para que la representación adquiriera naturalidad y soltura. Una convención propia del

realismo, era que los actores decían sus parlamentos dando la espalda a los espectadores y de frente a los personajes ubicados en el foro.

5.1.3. Naturalismo.

Del Romanticismo tardío, surge en Francia el Naturalismo de los años 1857 a 1891. Los rasgos de esta corriente literaria:

- *El escritor es a la vez observador y experimentador de la realidad social.*
- *La perspectiva determinista tiene una función dominante en el naturalismo;*
- *Al igual que el empleo del método experimental, cuyas bases se encuentran en nociones de ciencia tomadas de Augusto Comte (quien dio impulso a la corriente filosófica reconocida como “positivismo”).*
- *Manifiesta cierto síntoma de malestar respecto a las condiciones sociales.*

Principales exponentes de esta tendencia:

Nombre	Emile Zolá	August Strindberg
Fechas	1840 – 1902	1849 – 1912
País	Francia	Suecia
Características	<i>Primer escritor naturalista. Autor de novelas y comedias.</i>	<i>Aplica en el teatro las enseñanzas de Zolá</i>
Principal obra	<i>Teresa Raquin.</i>	<i>La Señorita Julia</i>
Otras obras		<i>Danza macabra, Camino de Damasco y Pascua</i>

Características formales que debe mantener el teatro naturalista, según Zolá:

Decoración	Lenguaje	Hombres y Mujeres (actores)
<ul style="list-style-type: none"> • EXacta • Minuciosa • Representar de manera adecuada la realidad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Los diálogos deben ser muy semejantes a lo que se habla en la vida cotidiana. 	<ul style="list-style-type: none"> • No deben encarnar figuras idealizadas, ni personajes simpáticos. • Deben ser personajes reales sin reducirles detalles.

Para Zolá, el único objetivo válido de la representación dramática es indagar sobre la situación humana y las condiciones morales de la sociedad. Antonie, al propagar el Teatro Libre, prepara un

modelo para la organización de los posteriores Teatros Independientes. Las grandes tendencias del siglo XIX y principios del XX: romanticismo, realismo y naturalismo, revitalizaron la literatura teatral. Tales tendencias abrieron el camino hacia su propia superación, a través de nuevas corrientes que se inspiraron en un aprovechamiento más flexible y variado de los recursos dramáticos. Debido a estas razones, a partir de 1900 se observará la presencia de muy diversas tendencias, cuya pluralidad hace prevalecer, sin embargo, un giro hacia lo imaginario, que en ocasiones toma una perspectiva individual, aunque de alcance simbólico frente al mundo. Los siguientes autores, presentan rasgos del naturalismo y el realismo casi simultáneamente, mientras que otros, que escriben dentro del período que abarca alguna de estas corrientes, establecen, en este contexto, un fuerte contraste estilístico que puede ir hacia atrás, el romanticismo.

5.1.4. Edmond Rostan.

Nació en Marsella, Francia 1868 y murió en 1918. Se desarrolló al margen de la tendencia naturalista, contrastando con ella. Cultivó el drama en verso, con lirismo, hasta lograr que en ocasiones su estilo se defina como teatro poético. Sus reminiscencias románticas permitieron hablar de una especie de neorromanticismo que por su sutileza se crean poéticos personajes de profunda caracterización psicológica. Sus obras: *El aguilucho*, *Chantecler* y *la más brillante: Cyrano de Bergerac*.

5.1.5. Henrik Ibsen.

Nació en Skien, Noruega 1828 y murió en 1906. Tocó puntos medulares en la polémica del teatro, como: la relación del hombre moderno consigo y con el entorno; el amor; la familia; el trabajo y la sociedad. Dio origen a reflexiones muy fructíferas para producir algunas respuestas a la cuestión de qué es una sociedad. Sus obras: la primera un poema dramático: *Catalina*. La comedia del amor (se le reconoce como dramaturgo); La tragedia *Brand* (representa el conflicto religioso entre hombre y Dios). *Peer Gynt* (personaje opuesto a Brand, por su sentido libertario de la vida). Su producción de obras: *La dama del mar*, *Edda Gabler*, *El constructor Solness*, *El Pato salvaje*, *El pequeño Eyolf*, *Juan Gabriel Borkman* y finalmente, *Cuando despertamos de entre los muertos*.

5.1.6. Bernard Shaw.

Nació en Dublín, Irlanda 1856 y murió en 1950. El teatro le representó el terreno más propicio para emprender una batalla revolucionaria; en la que el reformador social y el dramaturgo pueden actuar unidos, con acuerdo pleno, apoyándose en la crítica de las costumbres y la sociedad mediante el humorismo. Su brillante comicidad, dio vida a un teatro que invitaba a pensar. Se decía así mismo "predicador disfrazado de saltimbanqui". Sus temas: la lucha entre el hombre y la mujer, en las obras: *Nunca puede saberse*, *Hombre y superhombre*; los malentendidos entre padres e hijos en *La profesión de Mrs. Warren*; la sátira contra los médicos en *El dilema del doctor*; el coraje que despierta el miedo en *Las armas y el hombre*; la crítica a la institución familiar en *Cándida*; así como la posibilidad de santidad en el ser humano en *Santa Juana*. Su obra más famosa y significativa: *La comedia Pigmalión*.