

2.1. HUMANISMO Y RENACIMIENTO: DANTE, PETRARCA Y BOCCACCIO.

El **Renacimiento** fue un movimiento ideológico y cultural surgido en la Italia del siglo XIV y que se expandió por Europa a lo largo de los siglos XV y XVI. En el plano cultural y artístico se desarrollará bajo el amparo del **Humanismo**, corriente que se identifica con una concepción antropocentrista del mundo, con el resurgimiento de los valores de la Antigüedad clásica, con el Neoplatonismo filosófico y con la valoración entusiasta de la vida y la cultura.

Dante Alighieri (1265-1321) supone, con su *Divina comedia*, la culminación del Medievo literario, al cual aporta un toque renacentista con su concepción de los mundos de ultratumba en la que mezcla elementos bíblicos religiosos y elementos de la mitología, la historia y la filosofía grecolatina.

La *Divina comedia*, escrita en tercetos encadenados y pentámetro yámbico, fue redactada a lo largo de quince años, aproximadamente entre 1306 y 1321. Su argumento, de corte teológico, gira en torno al recorrido que el propio Dante, partiendo de una situación de vida pecaminosa, realiza por los tres mundos de ultratumba (Infierno, Purgatorio y Paraíso) para alcanzar la purificación del alma y la redención. En el Infierno y el Purgatorio es guiado por Virgilio; y en el Paraíso, por Beatriz, la musa literaria de Dante, cuya muerte en la vida real provocó una honda crisis en el poeta. A lo largo de su viaje irán coincidiendo con personajes históricos y mitológicos a los que Dante sitúa en uno u otro lugar según sus virtudes o defectos, al tiempo que describe los castigos y penitencias que han de sufrir o superar las almas.

La *Divina comedia* destaca por su simbolismo. Dante se corresponde al concepto de “homo viator”, ya que la vida se concibe como un camino en busca de la salvación. Frente a Virgilio, representa, en principio, la parte de los apetitos del alma (irascible y concupiscible). Dante se halla al comienzo de la obra rodeado por una selva que simboliza el pecado, y se topa con una serie de bestias de carácter igualmente simbólico: la pantera, que representa la lujuria; el león, que representa la soberbia; y la loba, que representa la codicia.

Los dos guías de Dante, Virgilio y Beatriz, también poseen dimensión simbólica. Virgilio representa la parte racional del alma, puesto que el raciocinio es necesario en toda vía purgativa, hasta que el alma pueda ser guiada por la Gracia divina. Beatriz, por su parte, simboliza la sabiduría divina, el conocimiento teológico que ilumina el alma una vez purificada.

Por último, la numerología posee también carácter simbólico en la obra, especialmente el número 3, número de la Trinidad, que aparece en la estructura de los mundos de ultratumba (nueve círculos del Infierno y nueve cielos en el Paraíso) y de la obra: tres partes de treinta y tres cantos cada una, dando un total de cien partes, teniendo en cuenta el prólogo, o lo que es lo mismo, el número de la perfección.

Francesco Petrarca (1304-1374) tiene un hueco reservado entre los grandes literatos de la historia debido, fundamentalmente, a su *Cancionero*.

Esta obra poética viene a ser una recopilación de sus composiciones líricas en italiano escritas desde 1330, las cuales recibieron una constante revisión y ampliación, quedando finalmente fijadas en un total de 366 poemas, entre los que predominan los sonetos y las canciones.

El tema central del *Cancionero* es el amor. De hecho la obra narra la historia de la relación amorosa entre el poeta y su musa literaria, Laura, que se convierte en símbolo del amor espiritual al que aspira el autor. El tratamiento de la temática amorosa recibe en Petrarca la clara influencia del amor cortés provenzal y de la corriente literaria del “Dolce Stil Novo”, lo cual se aprecia en el vasallaje que declara el poeta hacia su amada, concebida como su señora natural a quien debe pleitesía; en la idealización de los rasgos y virtudes de la mujer; y en la concepción neoplatonista del amor, según el cual retazos de la Perfección, así como de la Belleza y Bondad absolutas, pueden ser contemplados por el poeta a través de su amada, lo cual le permite elevarse en vida hacia un mundo de verdad espiritual.

La obra se estructura en dos partes:

- “En vida de Laura”, donde se exponen el nacimiento del amor, las quejas del poeta al no ser correspondido, las alabanzas hacia la belleza de Laura y el presentimiento de su muerte.
- “En muerte de Laura”, una vez fallecida su amada, donde el poeta expresa su dolor por la muerte de su musa, el arrepentimiento por la pasión amorosa juvenil y la concepción del amor como camino de salvación al dejar de ser Laura una tentación carnal y convertirse en un símbolo espiritual que ayuda a purificar el alma.

En cuanto al estilo empleado por Petrarca, destaca el uso de metáforas y antítesis, con un lenguaje sencillo pero de vocabulario seleccionado y elegante, el cual supone la consolidación del uso del soneto, la canción y el endecasílabo, elementos todos ellos que influirán notablemente en los autores renacentistas españoles, como Garcilaso, Fray Luis o San Juan.

Giovanni Boccaccio (1313-1375), por su parte, destaca por su obra el *Decamerón*, el cual se ambienta en la Florencia de 1348, una ciudad asolada por la peste. Este hecho es el que motiva que diez jóvenes florentinos, tratando de huir de la epidemia, se retiren a las afueras de la ciudad y, para distraerse, inicien la narración, durante diez días, de historias, de tal modo que cada día uno de ellos seleccione una temática y todos ejerzan de narradores a lo largo de un total, por tanto, de cien relatos.

El *Decamerón* se encuentra a medio camino entre la mentalidad medieval y la renacentista, pero en él predomina ya la segunda, constituyéndose en un canto al goce de la vida que influirá poderosamente en autores como Chaucer y Shakespeare.

Los temas fundamentales que se tratan son tres: a) el amor, en ocasiones sensual y erótico, y en otros casos, con carácter virtuoso y cortés; b) el ingenio, empleado por los personajes para salir airoso de problemas, muchas veces empleando medios censurables; y c) el retrato de la sociedad italiana del siglo XIV con la consecuente crítica de costumbres sociales.

2.2. EL TEATRO ISABELINO: LA OBRA DE SHAKESPEARE.

El teatro isabelino abarca el periodo comprendido entre 1576 y 1642, y recibe este apelativo debido a su gestación durante el reinado de Isabel I de Inglaterra. Este teatro destaca por la ruptura de las tres unidades clásicas aristotélicas; la división de la obra dramática en cinco actos; la mezcla de géneros (comedia y tragedia), de personajes (nobles y plebeyos) y de estilos (verso y prosa; la polimetría y variedad de estilo (sobre todo verso blanco y pentámetro yámbico; monólogos, soliloquios y elementos líricos); y frente al teatro español, por su temática ecléctica (aunque predominan los temas históricos) y su mayor libertad creativa (teatro de caracteres frente a los estereotipos españoles), aunque ambos comparten la figura del “gracioso” o “clown”.

Los autores más destacados, aparte de Shakespeare, son:

Thomas Kyd, autor de *La tragedia española*; **Ben Jonson**, autor de *Volpone*; y sobre todo **Christopher Marlowe**, quien destaca por su obra titulada *La trágica historia del doctor Fausto*, que anticipará la figura desarrollada por Goethe en el Romanticismo. También compondrá otras obras importantes como *El judío de Malta* y *Eduardo II*.

William Shakespeare, sobre cuyas obras existe bastante polémica en torno a su autoría, es sin duda el autor más destacado de este periodo.

En su teatro destaca la hondura psicológica de los personajes, que encarnan pasiones universales (Otelo: celos; Hamlet: indecisión; Macbeth: ambición). Por otra parte, es notable el empleo de registros lingüísticos diversos (tono elevado y expresiones coloquiales, gravedad y comicidad, etc.), con gran importancia de los monólogos. Los argumentos de sus obras no suelen ser originales, sino que están basados en fuentes ya existentes (crónicas medievales, relatos italianos, teatro latino).

Su producción dramática se suele dividir en tres grupos de obras:

- Dramas históricos. El tema fundamental es la lucha por el poder. Dentro de este grupo hay obras de ambientación inglesa (*Ricardo III*, *Enrique IV*), donde, en unos casos, critica la incompetencia y falta de escrúpulos de los gobernantes, y en otros, defiende la institución monárquica; y obras de ambientación romana (*Julio César*, *Antonio y Cleopatra*, *Tito Andrónico*), las cuales se centran en temas como la tiranía, la justicia y el deber patriótico.
- Comedias. Presentan una ambientación italianizante y cortesana, y su base argumental es el enredo, inspirado en Plauto y Terencio, avanzando desde el caos inicial hasta el orden final con desenlace feliz y ausencia de muertes, si bien algunos rozan la tragedia (las llamadas “comedias oscuras”, como *El mercader de Venecia*). Un elemento típico es el asunto romántico: enamorados que encuentran impedimentos para la realización de sus amores. Las comedias shakespearianas más importantes son *El sueño de una noche de verano*, *Mucho ruido y pocas nueces*, *El mercader de Venecia* y *La tempestad*.

- **Tragedias.** Las más importantes son *Romeo y Julieta* (triunfo del amor frente a las convenciones sociales), *Otelo* (poder destructivo de los celos), *Hamlet* (obra que trata temas como la venganza, la locura y la duda entre la acción y la reflexión), *McBeth* (consecuencias nefastas de la ambición desmedida) y *El rey Lear* (injusticia y ambición). En ellas es el protagonista y no el destino quien forja su propio final trágico por sus decisiones equivocadas y sus pasiones innobles, arrastrando con él generalmente a alguien inocente, potenciando el efecto dramático. Muestran una gran influencia de Séneca en el estilo, elevado y con largos parlamentos; en los temas, donde destaca la venganza; y en los aspectos violentos de las obras.

2.3. EL TEATRO CLÁSICO FRANCÉS: MOLIÈRE.

El teatro clásico francés tuvo un florecimiento más tardío (segunda mitad del XVII) y menos popular que en Inglaterra o España. Presenta características ya cercanas al Neoclasicismo del siglo XVIII: respeto a las tres unidades aristotélicas, división de la obra en cinco actos, concepto de decoro (exclusión de todo lo considerado como excesos de mal gusto), separación de géneros (tragedia frente a comedia) y de personajes (nobles frente a plebeyos), y carácter elitista, ya que se desarrolla bajo el patrocinio de la realeza y la corte (sólo la comedia alcanzará cotas de popularidad).

Los autores principales, junto con Molière, son los siguientes:

Pierre Corneille, considerado el padre de la tragedia francesa, con obras como *El Cid*, *Horacio*, *Cinna* (ambas ambientadas en Roma y con tema político) y *Polieucto* (de temática religiosa).

Jean Racine, con quien la tragedia se consolida como género. Tratará en sus obras, de corte pesimista, temas como las pasiones irrefrenables, algunas con base clásica: *Fedra*, *Andrómaca*; y otras con base bíblica: *Ester*.

El autor más destacado del teatro clásico francés es sin duda Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como **Molière**.

Sus obras presentan un doble objetivo: por un lado, la diversión y el entretenimiento; por otro, la crítica de los vicios y los defectos de la época, en lo que es un teatro de carácter moralizante. La diana de las críticas y la parodia de Molière abarca elementos y personajes muy variados de la sociedad: la codicia (*El avaro*), los nuevos ricos (*El burgués gentilhomme*), la pedantería y la pretenciosidad (*Las preciosas ridículas*), la falsedad y la hipocresía (*El Tartufo*, *El enfermo imaginario*), el abuso de la autoridad paterna y los matrimonios de conveniencia (*La escuela de las mujeres*) o el creerse superior moralmente a los demás y no ver los defectos en los que le rodean (*El misántropo*). También desarrollará con carácter moralizante la figura del Don Juan en su obra homónima.

Recursos típicos del teatro de Molière son la caricatura, la hipérbole, la intriga, los enredos y los malentendidos con base humorística. Emplea también cuadros costumbristas, el análisis psicológico de los personajes y elementos propios de la Comedia del Arte italiana.