

EL CELOSO

de

Miguel de Cervantes

CUADERNO PEDAGÓGICO

Í N D I C E

1.- CERVANTES Y SU ÉPOCA

Periodo de transición y turbulencias
La Armada Invencible
El Siglo de Oro

2.- TRASCENDENCIA DE CERVANTES

3.- MIGUEL DE CERVANTES (1547-1616)

BIOGRAFÍA

OBRA:

Novelas
Teatro
Poesía

4.- CERVANTES Y EL TEATRO

Comedias
Tragedias
Entremeses

5.- LAS NOVELAS EJEMPLARES

La invención de un género
La ejemplaridad de las Novelas
El arte cervantino de novelar
El tema amoroso
El lenguaje

6.- EL CELOSO: PROPUESTA DE FACTORÍA TEATRO

Sinopsis
Nuestro Celoso
Personajes clave
Música y bailes

7.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES: ANTES DE IR AL TEATRO:

Recomendaciones de lectura
Una de preguntas
Imagina
Decálogo del Buen Espectador

8.-DESPUÉS DE LA IR AL TEATRO

Opinión – Descripción y Debate
Argumento Interactivo
La historia en imágenes
Conviértete en crítico
La profesión de cómico

1.- CERVANTES Y SU ÉPOCA

Cervantes perteneció a la generación intermedia entre el Renacimiento y el Barroco: nació en el crepúsculo renacentista y murió cuando el Barroco despertaba. Así que los 69 años de Cervantes cabalgan entre dos generaciones, pero más cerca del mundo cultural al que pertenece su tardía producción literaria, es decir, al Barroco (el éxito no le llega hasta que tiene 57 años).

El Cervantes de la literatura es el viejo Cervantes, un hombre muy experimentado que llegó a la literatura desde la desventura vital y siendo representante de una cultura de transición, de cambio, de dudas y de crisis.

Periodo de transición y turbulencias

La España de Cervantes era una sociedad en transición. La unión de las coronas de Aragón y Castilla consiguió, a través del matrimonio de Fernando e Isabel, crear las bases para la unificación española y la creación de una monarquía absolutista. La caída de Granada, el último reino morisco de España, fue el acto final de la Reconquista que había durado siglos. A esto siguió rápidamente el descubrimiento de América y el ascenso de España como una potencia económica y militar dominante en Europa.

En la época en la que nació Cervantes Madrid sólo tenía 4.000 habitantes, aunque era comparable en tamaño a Toledo, Segovia o Valladolid. Madrid se transformó y pasó de ser una villa provinciana a una ciudad de 100.000 habitantes llena de iglesias, catedrales, palacios y embajadas.

VISTA DE LAS DESCALZAS REALES POR LA
CALLE DE BORDADORES.

Para construir la ciudad, se cortaron todos los bosques. La zona que había sido conocida por su aire y agua pura se convirtió en un agujero pestilente. Las calles de Madrid eran oscuras, estrechas y llenas de basura, con cerdos y ratas merodeando alrededor de la suciedad.

Entrados en el siglo XVII nos enfrentamos en las ciudades a un ejército de mendigos, aristócratas arruinados y ladrones, sirvientes monárquicos y borrachos, todos luchando por sobrevivir sin apenas trabajar.

En medio de toda esta pobreza y suciedad, ruido y miseria, la corte española era considerada como la más brillante de Europa. Los palacios eran un espectáculo sin fin de bailes, mascaradas y música.

Muchos funcionarios vivían una existencia precaria y estaban dispuestos a venderse por unos pocos reales. La venta de cargos era la norma. Los ministros particularmente corruptos eran satirizados en versos insidiosos, pero lo normal era que no se prestara demasiada atención al fenómeno de la corrupción, que era tan común que llegaba a ser considerado normal.

La Armada Invencible

Felipe II heredó un fabuloso y rico imperio. El Escorial fue el símbolo de su reinado, fruto de las nuevas riquezas venidas de América y el fanatismo religioso del monarca: era en parte palacio, en parte monasterio y en parte mausoleo; El Escorial se convirtió en el centro administrativo de un vasto imperio.

La nobleza se daba prisa para imitar el ejemplo de su monarca, construyendo sus propios palacios. Todos estos grandiosos planes y una pésima gestión, al final llevaron a la bancarrota del Estado. España se dirigía de cabeza al declive y el empobrecimiento.

Un siglo después, el orgulloso hidalgo con agujeros en su capa, la cartera vacía y un árbol genealógico tan largo como la lista de sus deudas, se convertiría en el personaje literario por excelencia.

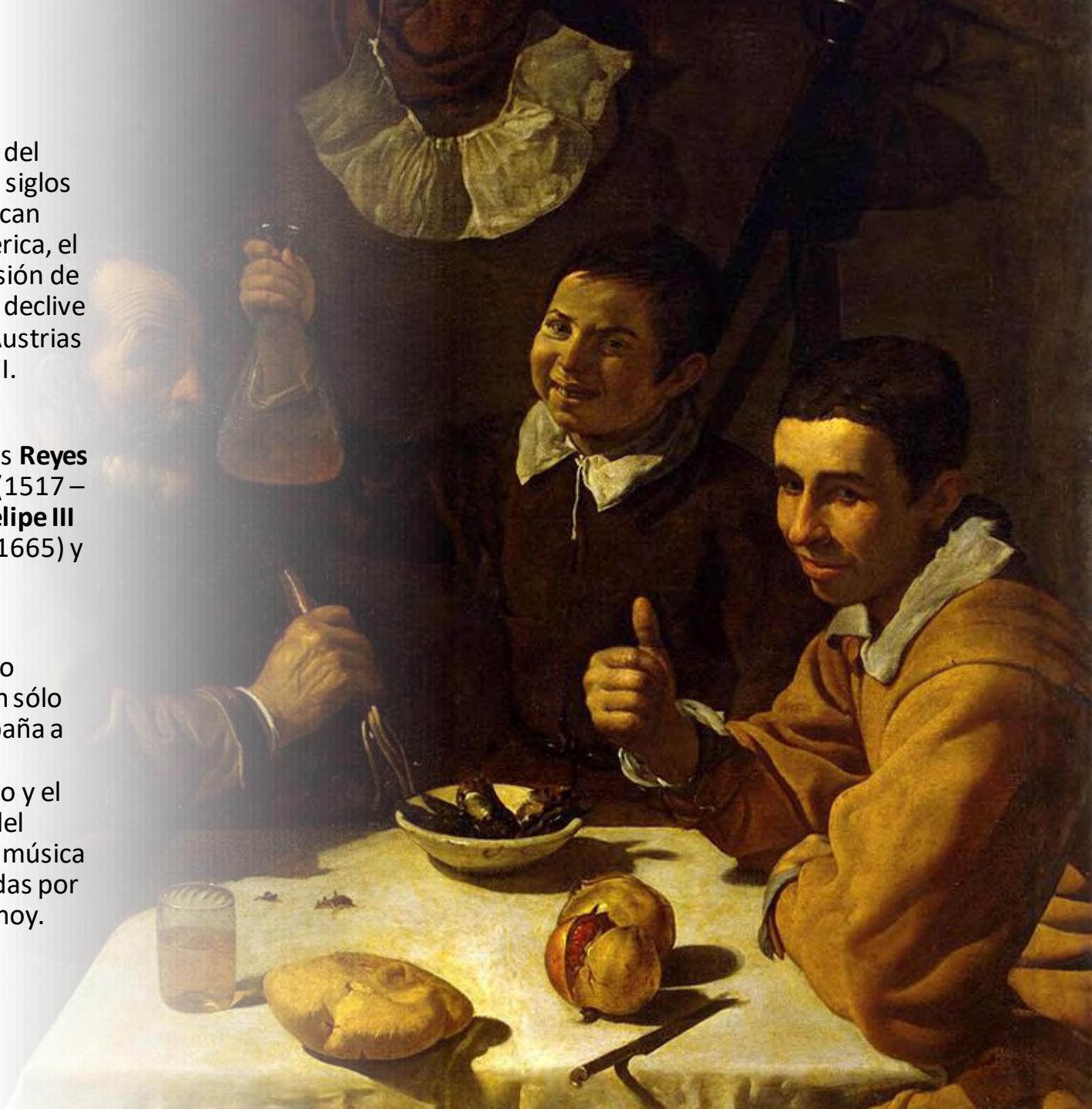
Aunque España era la potencia dominante en Europa, su desarrollo social iba por detrás del de Inglaterra, donde la agricultura y el comercio ya estaban muy avanzados. La afluencia de oro y plata de las minas del nuevo mundo afectaron al desarrollo de la agricultura, el comercio, la manufactura y la industria española: en lugar de prosperidad se creó más miseria.

- El poder ascendente del capitalismo inglés necesariamente chocó con el poder del imperio español. La corona inglesa, al principio por piratería y después más abiertamente, desafió la supremacía española en los mares. Poco a poco, los ingleses y los holandeses comenzaron a poner pies firmes en el Caribe, sentando las bases para nuevos imperios coloniales. El conflicto entre España e Inglaterra llegó a su punto culminante cuando los ingleses enviaron ayuda militar a los rebeldes protestantes holandeses que se habían revelado contra el dominio español. Esto inevitablemente llevó a la guerra. El poder de España recibió un duro golpe y su orgullo una dura sacudida cuando en el verano de 1588 la Armada Invencible fue derrotada mediante una combinación letal de barcos de guerra ingleses y fuertes tormentas.
- De la noche a la mañana España se encontró humillada por el emergente poder de Inglaterra. Esta derrota tuvo un carácter simbólico, el viejo mundo del catolicismo feudal estaba siendo rápidamente sustituido por el ascendente poder del protestantismo capitalista en el norte de Europa. Los últimos años de Felipe II fueron años de severo declive físico, amargura y ansiedad. Las guerras sangrientas en Flandes parecían no tener final a la vista. Murió en 1598, ocho años después de la derrota de la Armada y con él murió la época en la que España era la dueña de los destinos del mundo.

El Siglo de Oro

- En realidad cuando hablamos del Siglo de Oro, nos referimos a dos siglos de arte, poesía y teatro que abarcan desde el Descubrimiento de América, el final de la Reconquista y la expulsión de los judíos en 1492, hasta el lento declive con el final de la dinastía de los Austrias en la segunda mitad del siglo XVII.
- Comprende los reinados de los **Reyes Católicos**, el Emperador **Carlos I** (1517 – 1556), **Felipe II** (1556 – 1598), **Felipe III** (1598 – 1621), **Felipe IV** (1621 – 1665) y **Carlos II** (1665 – 1700).
- Nombres muy conocidos como Colón, Cervantes o Velázquez son sólo algunos de los que llevaron a España a lograr su estatus dorado. El descubrimiento del Nuevo Mundo y el asentamiento en algunas zonas del mismo, contribuciones al arte, la música y la literatura son muestras dejadas por estos maestros que llegan hasta hoy.

- Con el desembarco de **Colón** alcanzado con éxito, España tuvo la oportunidad de demostrar su capacidad colonizadora. Una innovadora obra literaria de Antonio de Nebrija llamada "*Gramática de la lengua castellana*" también se publicó por las fechas que se consideran el inicio de la edad de oro.

- **Diego Velázquez**, nacido el 6 de junio de 1599 en Sevilla, es uno de los artistas más importantes e influyentes de España. Velázquez ganó la atención de los estadistas de Europa por pintar retratos en un enfoque realista con un elemento añadido de emoción. Su obra más conocida es "*Las Meninas*", una obra en la que Velázquez se incluyó a sí mismo entre los personajes retratados y que hoy cuelga en el Museo del Prado de Madrid.

- **El Greco ("el griego")** es otro artista que tiene que ser mencionado en relación con el Siglo de Oro. El Greco vivió y estudió en Italia de 1568 a 1577 prestando especial atención a las grandes figuras como Tiziano, Tintoretto y Miguel Ángel.

- Durante el siglo XVI, la mayoría de la música se escribía para la iglesia. Las obras de Tomás Luis de Victoria, Francisco Guerrero y Alonso Lobo rompieron el molde tradicional de la composición musical en España. Su música tenía la cualidad de capturar las emociones como el éxtasis, la nostalgia, la alegría y la desesperación.

- Miguel de Cervantes y Lope de Vega son los dos hombres probablemente más responsables del salto de la literatura española a un nivel superior.

- El final de la Edad de Oro viene marcado por la llegada de la época barroca (1600-1750). La palabra barroco viene del portugués, y significa perla extraña o de forma irregular. Esta descripción se refiere a las nuevas características, excéntricas y explosivas de la música del tiempo. Las orquestas y las óperas también comenzaron a tomar forma durante este tiempo con compositores que incluían en sus obras elementos del espíritu humano y elementos de la naturaleza. Una de las obras barrocas más conocidas son las “Cuatro estaciones” de Vivaldi.

No existe un declive cultural paralelo al incipiente fracaso nacional. La Literatura y las Artes producen figuras de gran talla, lo mismo que en el siglo XVI: Góngora, Lope de Vega, Calderón, Gracián. Pero esto es así solamente durante la primera mitad del siglo; pensemos que Cervantes murió en 1616, Góngora en 1627, Lope en 1635 y Quevedo en 1645, y los únicos escritores de primera fila nacidos a partir de 1600 son Calderón y Gracián. Es decir, la decadencia literaria se produce realmente en la segunda mitad del siglo XVII: tendremos que hablar, pues, de Siglo de Oro, refiriéndonos solamente al siglo XVI y a la primera mitad del XVII.

RENACIMIENTO	BARROCO
-Grandeza política de España	- Decadencia española
-Los españoles se sienten seguros de sí mismos, de su importancia en Europa	- Desconfianza y desencanto
-Visión optimista de la vida: el hombre es un ser dotado de grandes facultades.	- Visión pesimista de la vida: el hombre es un ser aquejado de miserias y pasiones, cuyo fin es siempre la muerte.
-El hombre como centro ideológico; valoración de la vida terrena	- La muerte y la escasa valoración de lo humano como centros ideológicos.
-Confianza en la bondad de la naturaleza. Entusiasmo por lo natural y espontáneo.	- Desconfianza respecto a los impulsos naturales del hombre. Gusto por lo cuidadosamente elaborado, por los retorcimientos del estilo e ingenio.
-Serenidad, equilibrio y elegancia en el estilo	- Contrastes violentos, dinamismo y complicación.

2.- TRASCENDENCIA DE CERVANTES

- Escritor clásico por antonomasia, Cervantes trasciende gustos y modas, sin padecer, como Góngora, Quevedo o Calderón, la condena del barroco. Así es como llega a encarnar el genio hispano, en su vertiente nacional y universal, en un momento en que España se esfuerza en reivindicar el lugar que ha de corresponderle en el concierto de las naciones civilizadas.
- Hay autores cuyas vidas son tan anodinas que nadie se interesaría por ellas a no ser por sus escritos. Lo que vivieron y lo que escribieron siguen cauces distintos. Es, por ejemplo, el caso de Calderón. En cambio, hay autores cuyas vidas nos brindan testimonios apasionantes. La de Cervantes es interesantísima y muy relacionada con sus obras. Él mismo, sin duda, la consideraba novelesca, mucho más apasionada e intensa que las fingidas historias de los libros de caballerías.

- Las fuentes para conocerla son unos documentos, que en su mayoría tratan de su servicio a la corona como militar, comisario y recaudador de impuestos. Aparte de estos documentos, que iluminan bien sólo ciertas etapas y actividades de su biografía, tenemos que sacar conclusiones de la autopresentación de Cervantes en sus prólogos, dedicatorias y en diferentes obras. Como era el caso de muchos escritores y artistas, Cervantes solía cargar las tintas describiendo su mala posición económica, para animar al mecenas a una donación más generosa.

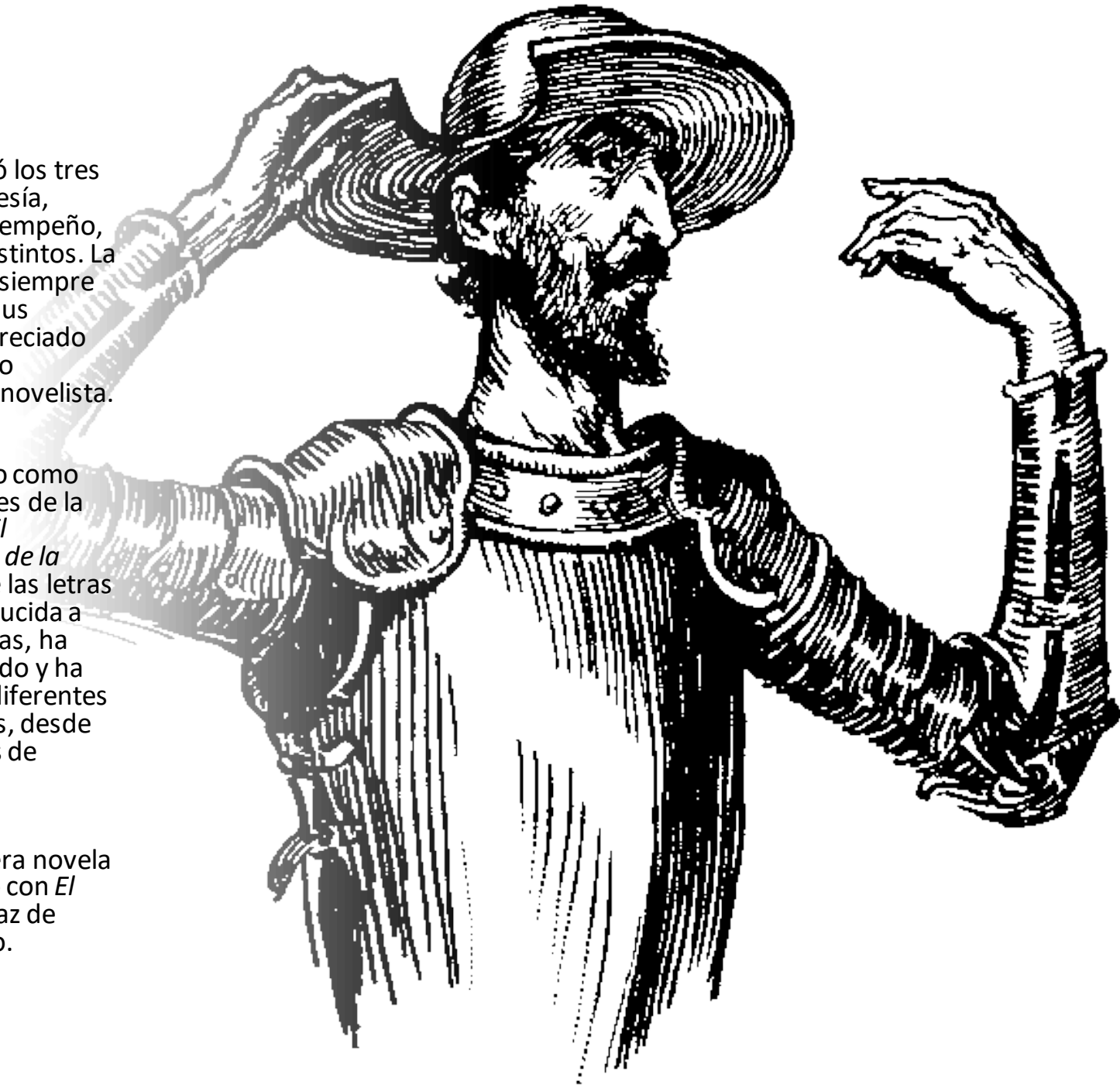
- A través del prisma de su obra tenemos contacto con uno de los hombres más sabios de todos los tiempos. Cervantes había leído muchísimo; era su principal diversión. Había viajado extensamente dentro y fuera del país. Participó en la gran batalla de Lepanto, en la cual perdió el uso de una mano; sufrió cinco años de cautiverio Argelia, aprendiendo "paciencia en las adversidades". Pocos autores de novelas han leído o viajado tanto como él. Es por ello que él mismo declara su capacidad para tratar del "universo todo".

- Miguel de Cervantes cultivó los tres grandes géneros literarios (poesía, teatro y novela) con el mismo empeño, aunque con resultados bien distintos. La historia literaria ha respetado siempre la evaluación adelantada por sus contemporáneos: fue menospreciado como poeta, cuestionado como dramaturgo y admirado como novelista.

- Cervantes está considerado como uno de los máximos exponentes de la literatura española, autor de *El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha*, obra fundamental de las letras universales. Esta obra fue traducida a prácticamente todos los idiomas, ha sido publicada en todo el mundo y ha sido adaptada en múltiples y diferentes formatos en muchas ocasiones, desde películas a cómic, desde series de televisión a teatro o radio.

- Considerada como la primera novela moderna, Cervantes consiguió con *El Quijote* una obra inmortal capaz de traspasar la barrera del tiempo.

3.- MIGUEL DE CERVANTES (1547-1616)

- **BIOGRAFÍA**

Cervantes nace en 1547 en Alcalá de Henares, hijo de Rodrigo de Cervantes y Leonor de Cortinas. No existen datos precisos sobre los primeros estudios de Miguel de Cervantes, que, sin duda, no llegaron a ser universitarios. Parece ser que pudo haber estudiado en Valladolid, Córdoba o Sevilla. También es posible que estudiara en la Compañía de Jesús, ya que en la novela *El coloquio de los perros* elabora una descripción de un colegio de jesuitas que parece una alusión a su vida estudiantil.

En 1569 salió de España, a causa de algún problema con la justicia, y se instaló en Roma, donde ingresó en la milicia con la que participó en la batalla de Lepanto (1571). En este combate naval contra los turcos fue herido de un arcabuzazo en la mano izquierda, que le quedó anquilosada. Cuando, tras varios años de vida de guarnición en Cerdeña, Lombardía, Nápoles y Sicilia (donde adquirió un gran conocimiento de la literatura italiana), regresaba de vuelta a España, la nave en que viajaba fue abordada por piratas turcos, que lo apresaron y vendieron como esclavo, junto a su hermano Rodrigo, en Argel. Allí permaneció hasta que, en 1580, un emisario de su familia logró pagar el rescate exigido por sus captores.

Ya en España, tras once años de ausencia, encontró a su familia en una situación muy penosa, por lo que se dedicó a realizar encargos para la corte durante unos años. En 1584 casó con Catalina Salazar de Palacios, y tras rehacerse económicamente viajó a Madrid y comenzó a escribir una novela pastoril *La Galatea*, obra que publicaría en 1585.

En 1587 consiguió un nuevo trabajo como Comisario de Provisiones en la Armada Invencible y con las relaciones que consigue acaba instalándose en Sevilla trabajando como proveedor real. Puesto que, si bien le acarreó más de un problema con los campesinos y una acusación por malversación, le permitió entrar en contacto con el abigarrado y pintoresco mundo del campo que tan bien reflejaría en su obra maestra, *El Quijote*, que comenzó a gestarse, según el prólogo a esta obra, cuando Cervantes acaba en la cárcel. No se sabe si con ese término quiso decir que comenzó a escribirlo mientras estaba preso o, simplemente, que se le ocurrió la idea allí.

El éxito de este libro fue inmediato y considerable, pero no le sirvió para salir de la miseria. Al año siguiente la corte se trasladó de nuevo a Valladolid, y Cervantes con ella. El éxito del Quijote le permitió publicar otras obras que ya tenía escritas: los cuentos morales de las *Novelas ejemplares*, el *Viaje del Parnaso* y *Comedias y entremeses*.

- En 1616, meses antes de su muerte, envió a la imprenta el segundo tomo del Quijote, con lo que quedaba completa la obra que lo sitúa como uno de los más grandes escritores de la historia y como el fundador de la novela en el sentido moderno de la palabra. A partir de una sátira corrosiva de las novelas de caballerías, el libro construye un cuadro tragicómico de la vida y explora las profundidades del alma a través de las andanzas de dos personajes arquetípicos y contrapuestos, el iluminado don Quijote y su prosaico escudero Sancho Panza. Miguel de Cervantes Saavedra muere el 22 de abril de 1616.

TEATRO

El cerco de Numancia (1585)

La conquista de Jerusalén

Los tratos de Argel

El gallardo español

La gran sultana

Los baños de Argel

La casa de los celos y selvas de Ardenia

El laberinto de amor

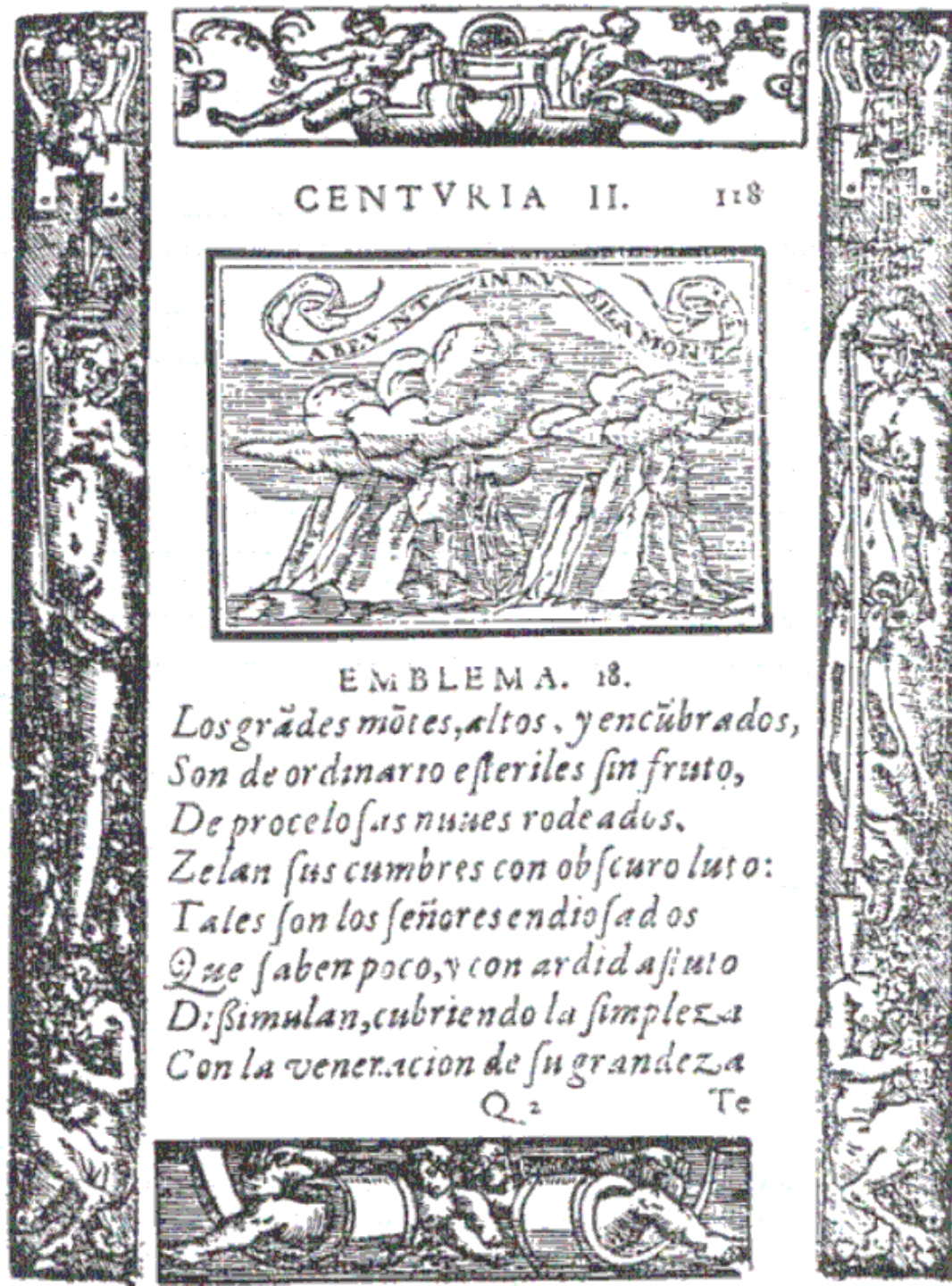
La entretenida

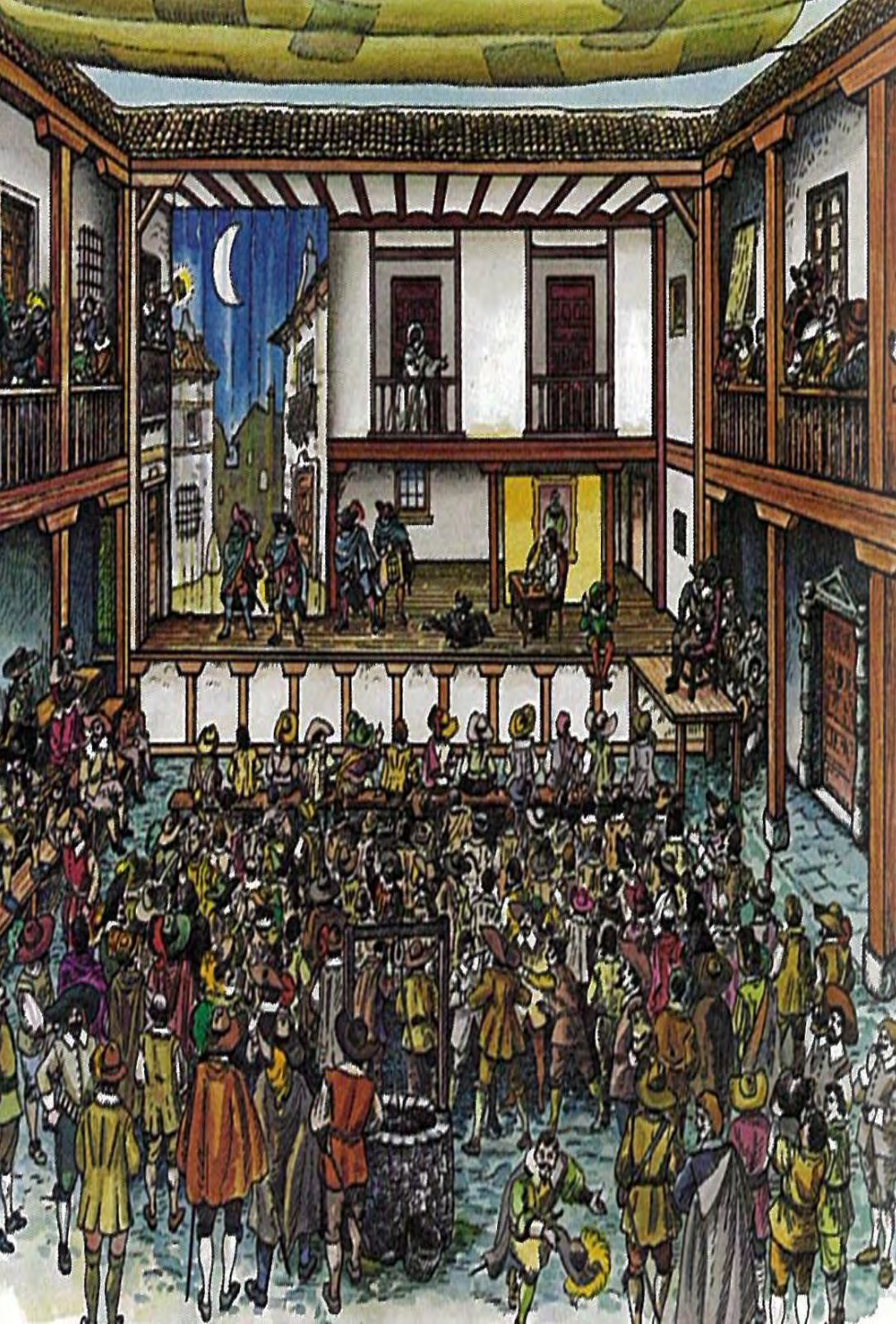
Pedro de Urdemalas

El rufián dichoso

POESÍA

Viaje del Parnaso (1614)

4.- CERVANTES Y EL TEATRO

COMEDIAS

Además de las llamadas “comedias de cautivos” (*Los tratos de Argel*, *El gallardo español*, *La gran sultana* y *Los baños de Argel*), Cervantes cultivó los tipos de comedia ya en boga en la “segunda época” de su obra. Son comedias de intriga *La casa de los celos* y *selvas de Ardenia* y *El laberinto de amor*; de capa y espada, *La entretenida*; “de santos”, *El rufián dichoso*; mientras que *Pedro de Urdemalas* se trata en realidad del mundo de la novela picaresca llevado a la escena. Son estas dos últimas, probablemente, las dos mejores comedias de Cervantes.

TRAGEDIAS

La obra dramática más famosa de Cervantes es la tragedia *La Numancia*, el intento más alto de crear en español una tragedia calcada todo lo cerca posible sobre los moldes clásicos. Compuesta hacia 1585, en ella se dramatiza el cerco que lleva a cabo el romano Escipión para la toma de la ciudad celtíbera, así como la defensa heroica de sus habitantes, que deciden matarse entre sí y suicidarse. Es obra de protagonistas colectivos y ejemplar en el sentido de presentar a sitiadores y sitiados como modelos de comportamiento militar. Hay que señalar que las comedias de cerco estaban de moda en aquellos años.

ENTREMESES

Los entremeses (piezas de un sólo acto de carácter cómico y popular procedentes de los pasos de Lope de Rueda) escritos por Cervantes son excelentes. Los aborda en absoluta libertad, tanto formal como ideológica, desplegando por entero su genialidad creativa.

Logra ocho "juguetes cómicos", protagonizados por los tipos ridículos de siempre (bobos, rufianes, vizcaínos, estudiantes, soldados, vejetes, etc.) y basados en las situaciones convencionales, pero enriquecidos y dignificados con lo más fino de su genio creativo (ironía, vida-literatura, apariencia-realidad).

Entre los entremeses destacan *La elección de los alcaldes de Daganzo* y, sobre todo, *El Retablo de las maravillas*. Éste se alza como la pieza maestra de la serie por su interés tanto estético como ideológico: un puntal de la sociedad barroca, la pureza de sangre (la condición de cristiano viejo), se echa por tierra cuando de ella depende la contemplación de un fantástico retablo, fabricado por el sabio Tontonelo, donde no hay más espectáculo que el representado por los espectadores, víctimas estúpidas de sus prejuicios.

5.- LAS NOVELAS EJEMPLARES

Las *Novelas ejemplares* se publicaron en 1613, dos años antes de la aparición de la segunda parte del Quijote. Cervantes ya había insertado algunas novelas en la primera, como la de *El curioso impertinente* y la de *El cautivo*. La inclusión de estos relatos en la narración principal no fue del todo bien aceptada por los lectores, como su propio autor reconoció en la segunda parte del Quijote, en la que decidió prescindir de ellos para reunirlos en un libro independiente. Fueron once las novelas recogidas en ese libro (doce, si se considera *El Coloquio de los perros* como novela independiente): *La Gitanilla*, *El amante liberal*, *Rinconete y Cortadillo*, *La española inglesa*, *El licenciado Vidriera*, *La fuerza de la sangre*, *El celoso extremeño*, *La ilustre fregona*, *Las dos doncellas*, *La señora Cornelia* y *El casamiento engañoso*. Las *Novelas ejemplares* son una obra de plena madurez vital y literaria. Tras el éxito alcanzado por la primera parte del Quijote Cervantes no se apresuró a dar a la imprenta las novelas cortas que ya debía de tener escritas, sino que llevó a cabo un intenso trabajo de reelaboración y reflexión literaria al que solo puso término cuando consideró que había logrado una obra perfecta.

Las novelas suelen clasificarse en dos grupos: las idealistas o de imaginación, y las realistas. Estas últimas (*Rinconete y Cortadillo*, *El licenciado Vidriera*, *el Coloquio de los perros*) fueron las más valoradas a partir del siglo XIX, por considerarse más próximas a los postulados de la novela decimonónica. Esa preferencia, y la dicotomía en la que se basa, han sido matizadas posteriormente por la crítica, que constata la presencia en la obra de Cervantes de ambas perspectivas: el idealismo cervantino incide sobre la realidad para dotar de sentido a lo que, de otra manera, no sería digno de ser narrado.

A handwritten signature in black ink, reading "Miguel de Cervantes Saavedra" in a cursive script. The signature is elegant and fluid, with a large, sweeping flourish at the end.

La invención de un género

- Las *Novelas ejemplares* despertaron la admiración y el elogio de los contemporáneos de Cervantes. Hoy se las considera, junto con el *Quijote*, una contribución decisiva a la creación de la novela moderna. El propio Cervantes, consciente de la novedad de su hallazgo literario, proclama en el prólogo de las Novelas:

«Soy el primero que he novelado en lengua castellana, que las muchas novelas que en ella andan impresas, todas son traducciones de lenguas extranjeras, y estas son mías propias, no imitadas ni hurtadas: mi ingenio las engendró, y las parió mi pluma, y van creciendo en los brazos de la estampa».

Con el término «novela» (del italiano novella) se designaba en época de Cervantes el relato breve, un género que tuvo su muestra más eminente en el *Decamerón* de Boccaccio, y que alcanzó amplia difusión en Europa en el último cuarto del siglo XVI. Aunque autores como Juan de Timoneda ya habían incluido en sus obras novelas tomadas de fuentes italianas, Cervantes fue, efectivamente, el primer autor de novelas originales en lengua castellana. Pero su mérito, que con tanto orgullo él mismo proclamó, fue más allá: llevó a cabo una profunda reflexión y reelaboración de las formas narrativas precedentes, tanto de la tradición clásica como de la medieval y renacentista (novella, novela bizantina, pastoril, caballeresca y picaresca, cuento folclórico, literatura sapiencial, e incluso elementos procedentes del entremés y de la comedia). El resultado fue la creación de un nuevo género literario, la novela moderna.

La ejemplaridad de las Novelas

- En el prólogo de las *Novelas ejemplares*, Cervantes defiende su ejemplaridad: «No hay ninguna de quien no se pueda sacar algún ejemplo provechoso; y si no fuera por alargar este sujeto, quizá te mostrara el sabroso fruto que se podría sacar, así de todas juntas, como de cada una de por sí». La ejemplaridad de las novelas, sin embargo, no es demasiado evidente. De todas ellas, solo *La española inglesa*, y hasta cierto punto *Rinconete y Cortadillo*, se cierran con una enseñanza moral explícita, característica esencial de la literatura ejemplar. El alegato del prólogo puede entenderse como una precaución de su autor frente a la censura, teniendo en cuenta el desprestigio moral de un género al que se consideraba excesivamente licencioso. Pero sería inútil buscar en las novelas ejemplos morales o moralejas, la ejemplaridad de las novelas cortas cervantinas nunca se revela de manera explícita, ya que es al lector a quien corresponde encontrarla, el que debe juzgar e interpretar su moralidad. Por eso mismo, al requerir la participación activa del lector, la ejemplaridad de los relatos cervantinos implica «una defensa de la dignidad y de la libertad humanas». Las *Novelas*, como toda la obra de Cervantes, encierran además una profunda lección ética, y en ella radica precisamente su ejemplaridad. La concepción cervantina del ser humano es incompatible con el maniqueísmo y no admite la existencia del mal absoluto. Aunque por las páginas de las *Novelas* desfila una multitud de personajes celosos, envidiosos o violentos, ninguno de ellos es esencialmente malvado. Es solamente «gente que se mueve por unas pasiones indomables, gente, en fin, que acaba siendo perdonada por los protagonistas y, por consiguiente, por los lectores».

El arte cervantino de novelar: la verosimilitud

En la primera parte del Quijote, su autor pone en boca de uno de sus personajes las características que debe poseer una buena narración: la «novedad» y la «extrañeza» del argumento principal y de los secundarios, que deben dejar al lector «maravillado y suspenso». La novela es para Cervantes el relato de un hecho maravilloso, merecedor por ello de ser narrado: una gitana que mantiene su virtud incólume en medio de un ambiente tan marginal como es el de los gitanos nómadas (*La gitanilla*); un amor que se somete a pruebas imposibles, tanto de hazañas militares marítimas como la ocultación de la fe cristiana (*La española inglesa*); o las mujeres travestidas que consiguen hacer creer a los demás que son hombres para poder desenvolverse en un mundo masculino (*Las dos doncellas*).

La intención de Cervantes no es otra que deleitar y entretener a sus lectores. Pero la narración no se sostendría sin un tercer pilar, el de su verosimilitud. Para hacer verosímil lo maravilloso, Cervantes recurrió a técnicas estrictamente literarias: la ironía, el distanciamiento ante sus personajes y la proximidad al lector, la ubicación de la acción en un lugar y tiempo concretos, la referencia a hechos y personas que realmente existieron, la atención a los detalles y a los personajes secundarios... Gracias a su dominio de estos recursos, Cervantes logró que en las Novelas parezca posible lo que en la vida real resultaría inverosímil

Por ejemplo, que el joven noble Juan de Cárcamo se enamore de la Gitanilla y quiera desposarla, pasando por encima de las rígidas barreras sociales. Este es, conviene insistir en ello, uno de los mayores logros de Cervantes, sin el que la novela moderna no sería posible: concebir la verosimilitud de un relato en términos de su propia coherencia interna, literaria, y no de su correspondencia con la realidad.

Con Cervantes y sus Novelas ejemplares el nuevo territorio descubierto por la novela ya no será el de las verdades universales, ni el de las particularizaciones, sino el del choque frontal de literatura y vida. Y, entre ambos extremos (literatura y vida), la novela viene a dar voz a la conciencia de que es absolutamente imposible la captación unilateral y monolítica de la verdad. El lenguaje no tiene por qué ser vehículo ni hacia el ser, ni hacia el deber ser; el lenguaje puede ser a partir de ahora puro fingimiento. La novela de Cervantes nace en la conciencia de que el lenguaje no es espejo de la realidad, sino un escenario abierto a la interpretación.

El tema amoroso

El amor funciona en estas novelas como catalizador de la identidad de los personajes; el sentimiento amoroso intensifica su personalidad, los define y diferencia del resto. En las Novelas ejemplares de Cervantes el amor promueve o posibilita la resolución de conflictos, la restauración del orden establecido y la unión social e individual simbolizada por el casamiento de los personajes principales.

El lenguaje

El juego con los **diferentes niveles** del habla es una característica cervantina presente en las *Novelas ejemplares*. La lengua discurre, por una parte, entre la vertiente culta con la construcción de infinitivos a la manera latina, los adjetivos antepuestos, el hipérbaton, el uso de haber por hacer, juegos de palabras a base de repeticiones y términos sinónimos hasta la vertiente popular y arcaica, dando cabida a oscilaciones en el consonantismo y en el vocalismo, artículos contractos más indefinidos, amalgamas de pronombres, empleo de formas verbales de la prosa medieval, utilización del verbo tener como auxiliar, dequeísmo, subordinadas de infinitivo con *de*, etc... Por ejemplo, el léxico de *La Gitanilla* está salpicado de numerosas voces doctas, donde da paso a un lenguaje retórico y lleno de enumeraciones que refleja un nivel social elevado; aunque también introduce un vocabulario popular en donde las palabras aparecen deformadas, da cabida a numerosos refranes y sobre todo llama la atención la profusión y facilidad con la que utiliza el lenguaje técnico de la **germanía** o lenguaje del hampa. Cervantes, en esta ocasión, nos sorprende con su manejo en la jerga de los pícaros y truhanes. La pervivencia de este lenguaje alcanza hasta nuestros días, por poner un ejemplo, el *cheli* del Madrid del siglo XX tiene muchas palabras en común con la germanía del Siglo de Oro; la mayor parte de las metáforas están tomadas de Cervantes y Quevedo: muermo, amuermarse, abrirse, basca, estrecha, calcos, cantar, crudo, china, madero, mogollón, mono, rollo, sobar, etc.. La pluma de Cervantes pasa de un nivel a otro y parece que se siente con comodidad en cualquiera de ellos.

Factoría TEATRO

6.- NOVELAS EJEMPLARES: PROPUESTA DE FACTORÍA TEATRO

“A esto se aplicó mi ingenio, por aquí me lleva mi inclinación, y más que me doy a entender, y es así, que yo soy el primero que he novelado en lengua castellana, que las muchas novelas que en ella andan impresas, todas son traducidas de lenguas extranjeras, y éstas son mías propias, no imitadas ni hurtadas; mi ingenio las engendró, y las parió mi pluma, y van creciendo en los brazos de la imprenta”.

SINOPSIS

El celoso Extremeño es la historia de la vida de Filipo de Carrizales, un joven extremeño que abandona su hogar noble para amasar una fortuna en las Indias. A su regreso a España, el enriquecido y ahora viejo indiano, decide casarse con la jovencísima, casi niña, Leonora.

Es ahí donde se disparan los celos patológicos de Cañizares. Los celos le llevarán a controlar todo cuanto se mueve a su alrededor, a encerrar a cal y canto a su esposa en un palacete, más cerca de un convento de clausura o una cárcel, y a impedir que nada masculino, ni un gato macho, pase de la puerta. Para ello aposta como cancerbero a su esclavo negro, quien solo mediante un torno puede comunicarse con las dueñas de la casa, guardianas de Leonora.

Sin embargo, el joven seductor Loaysa logra penetrar todas las puertas y barreras de la casa engatusando al esclavo con la música de su vihuela. Loaysa accede a la joven esposa, pero el adulterio no se consuma. El viejo, humillado, muere de pena.

Así, Carrizales, caracterizado por una pasión irracional, se dibuja como un héroe trágico, de una asombrosa modernidad.

NUESTRO CELOSO

El celoso extremeño se centra en uno de los temas de la novela italiana que siempre interesó a Cervantes: los celos. A ellos dedicó una pequeña serie de obras, además de nuestro relato, El curioso impertinente y el entremés de El viejo celoso.

El propio título de la novela resulta redundante por cuanto en la época el propio tipo del extremeño solía estar asociado a los celos. Su intento no es otro que escribir la novela de El Celoso por antonomasia, y a fe que lo consiguió, pues nos ha dejado en la historia de Carrizales el laberinto tormentoso de una conciencia egocéntrica y totalizadora.

El relato no es más que la historia de una vida. Carrizales abandona un hogar noble para amasar una fortuna en las Indias.

Su dinero tiene un origen oscuro y contradice su ascendencia noble. Al origen deplorable une dos pasiones definitorias: el dinero y las mujeres, que sostienen dos vicios complementarios: la codicia y los celos. Su único designio será controlar cuando se mueve a su alrededor.

De esta forma, Carrizales anima la narración como un héroe trágico, de una asombrosa modernidad. El resultado más evidente de su carácter atrofiado será su propia casa. Proyección de su voluntad y figuración de su conciencia, que deviene ingrediente nuclear del relato. Y por eso mismo pasará a ser su tumba. La penetración del supuesto cantante (de poderosa simbología sexual), provocará el derrumbamiento de Carrizales; la casa, en fin, es también metáfora y proyección de la sexualidad de Leonora.

PERSONAJES CLAVE

CARRIZALES

El celoso extremeño, está definido por su proveccta edad, su decrepitud, y su afán controlador, alimentado por su extraña generosidad y retorcimiento para evitar el acceso del mundo a su casa y su infanta Leonora. La desconfianza permea todo su ser, cualquier elemento es susceptible de convertirse en una amenaza para su propiedad (su fortuna y su joven desposada). Contradictorio hasta lo indecible, y por ello de una modernidad incuestionable, censura y cercena, con su comportamiento de anciano, los que fueron los marcados vicios de su juventud: las mujeres y el despilfarro.

LOAYSA

El joven y fingido cantante, personaje de leves toques picarescos, es contrincante y alter ego de Carrizales. En cuanto a adversario, explota maneras de apariencia inversa: simpatía, juventud, atractivo; como alter ego, concreta actitud idéntica: Leonora no es más que conquista posible y la casa (sus paredes, sus muebles, sus criados) peldaños hacia la dama.

La identidad de Loaysa se densifica como alter ego en el remate del relato, pues se marcha a las Indias, como el Carrizales joven. A la vuelta quizá sea otro Carrizales: dos personajes y una única condición humana.

LEONORA

Niña hermosa de trece o catorce años. De todas las heroínas en las *Novelas ejemplares* ella es la más joven, viene de una familia pobre pero noble y se casa con Carrizales sin resistir a sus padres mostrando su lealtad a ellos.

Carrizales y Loaysa, ejercen dos formas de dominio sobre la joven, que pasará de ser objeto a convertirse en un sujeto dueño de sus acciones.

MARIALONSO

Es la dueña de la casa. Es una mujer entrada en años que hace el papel de alcahueta con cierta maldad. Su propósito es gozar del joven y no le importa si para ello Leonora tiene que cometer adulterio.

LUIS

Esclavo negro y eunuco, encargado de la entrada de la casa. Es muy incrédulo y Loaysa logra engañarle fácilmente al prometerle que le enseñará a tocar la guitarra

MÚSICA Y BAILES

El celoso extremeño es una de las Novelas ejemplares que más referencias musicales y alusiones a canciones muy difundidas de finales del siglo XVI recoge. La música servirá a Loaysa como instrumento eficaz para acceder a Leonora y entrar así en el mundo femenino que el viejo Carrizales mantiene custodiado.

Entre las muchas canciones que en este texto se citan podemos subrayar “A los hierros de una reja”, “Por un verde prado”, “La estrella de Venus”, romances de moros y moras y la conocida canción “Madre, la mi madre”, bailada al final de la novela. Cervantes utilizó esta copla en varias ocasiones, en La entretenida (acto III) y en Don Quijote (I, LI).

Una curiosidad.....

Su texto, “Madre, la mi madre / guardas me ponéis, / que si yo no me guardo / no me guardaréis” contaba con una versión erótica muy difundida entre los lectores de la época (“Madre la mi madre / que me come el quiquiriquí / -Ráscatele, hija, y calla, / que también me come a mí”) y muy probablemente nuestro escritor se sirviera de todas estas referencias para enriquecer su historia más por lo que calla y sugiere que por lo que cuenta.

Junto a estas canciones se citan igualmente numerosos bailes: entre ellos el “endemoniado son de la zarabanda, nuevo entonces en España”,

la zarabanda fue un baile, llegado de las Américas, que contó con las simpatías del público, a pesar de las prohibiciones y condenas de los moralistas al uso y Cervantes la nombra y celebra en otras Novelas Ejemplares como La gitanilla, La ilustre fregona o El coloquio de los perros. La gente asociaba la zarabanda y la chacona con los negros, pero no eran éstos los únicos bailes de origen africano o afroamericano. Estaba el guineo, el paracumbé, el ye-ye y el zarambeque, también llamado zumbé. También era baile de negros el zambapalo y la samba de Brasil.

7.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES

ANTES DE IR AL TEATRO:

RECOMENDACIONES DE LECTURA

Antes de ir al teatro, te recomendamos leerla y al mismo tiempo ve seleccionando las palabras cuyo significado no entiendes claramente y consúltalas en el diccionario para desentrañar los significados en el contexto en el que aparecen. Si tienes una edición comentada (siempre más recomendable) te facilitará enormemente la lectura.

Redacta con tus palabras el argumento de la obra en forma de breve narración, casi como una sinopsis para publicar en la contraportada de un libro. Luego prueba a contarlo a tus compañeros y comprueba con ellos si entienden lo que cuentas.

UNA DE PREGUNTAS...

1. ¿Qué sabemos de la juventud del protagonista? ¿Por qué crees que Cervantes nos narra estos hechos? ¿Tienen alguna importancia para lo que va a contar después?
2. La casa desempeña un papel simbólico muy importante en la obra. ¿Qué obsesión tiene Carrizales? ¿Qué medidas toma para guardar a la joven?
3. Cervantes trabaja magníficamente en esta novela el carácter de sus personajes. Por ejemplo, en el personaje de Carrizales hay una evolución. Explícala.
4. ¿Cómo está retratado el mundo de los criados? ¿Se trata a todos por igual en la obra? ¿Son culpables del desenlace?
5. ¿Adónde va Loaysa al final de la novela? ¿Tiene algún parecido con Carrizales? ¿Cómo se podría interpretar este hecho? ¿Qué te parece la decisión que toma Leonora al final? ¿Te parece acertada? Justifica tu respuesta teniendo en cuenta el contexto de su época.

IMAGINA

Los temas que tratan las *Novelas Ejemplares* se escribieron hace más de 400 años, a pesar de esto, las cosas que cuenta Cervantes nos pueden hacer pensar en situaciones que vivimos actualmente, que vemos en programas de televisión o en internet. Os proponemos que hagáis un debate abierto sobre esos temas que creéis que actualmente siguen vigentes. Os damos algunas pistas:

¿Tienen los mismos derechos las mujeres del Siglo de Oro que las del siglo XX? Es obvio que no. ¿Qué derechos fundamentales destacarías de los logrados por la mujer en la actualidad a diferencia de los de entonces?

¿Creéis que la gente se casa por amor actualmente? ¿Imaginas cómo sería casarse con alguien a quien apenas conoces? ¿Qué diferencias veis entre los matrimonios que aparecen en las novelas y los que vosotros conocéis?

Respecto a los celos...

¿Es impensable hoy en día el comportamiento de Carrizales? ¿Sigue apareciendo? ¿Justifican los celos cualquier tipo de violencia en la pareja?

Dos de los temas principales son el 'honor' y la 'honra'. ¿Qué significan ambos términos? Si no te quedan claros, búscalos en el diccionario.

¿Tiene actualmente algún sentido hablar de honra? Sin duda es un sentimiento muy español inexistente en otras culturas, según algunos más que obsoleto, pero al que siguen aferrándose algunos miembros de nuestra sociedad.

Explica alguna situación actual en la que el honor o la honra jueguen un papel importante.

¿Qué opinas del narrador? ¿Se posiciona frente al comportamiento de Loaysa? Justifica tu respuesta.

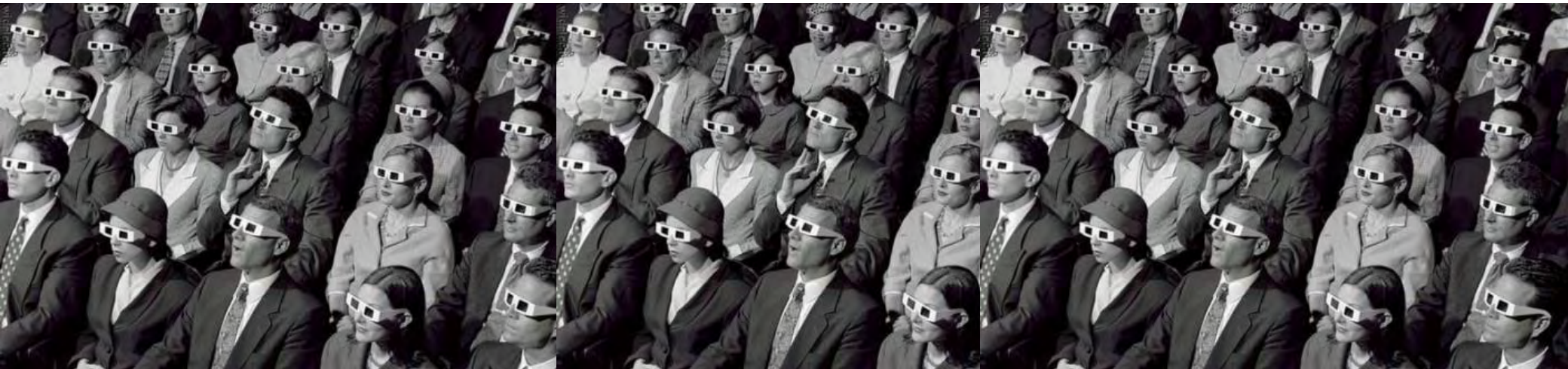
La diferencia de edad entre Carrizales y Leonora es considerable. ¿Cómo crees que se ven hoy en día las parejas con tanta diferencia de edad?

DECÁLOGO DEL BUEN ESPECTADOR

Para acercar a los jóvenes al mundo del teatro proponemos el repaso y comentario acerca de lo siguiente:

- 1- Obtener información acerca de la obra que se va a ver (trabajar el material pedagógico proporcionado por la compañía).
- 2- Puntualidad. Es conveniente llegar con 15 minutos de antelación, para tener tiempo de localizar nuestro asiento sin molestar a nadie.
- 3- Una vez iniciada la representación, no moverse del asiento.
- 4- El silencio es imprescindible para la atención del público y para no perder detalle.
Desconecta tu móvil o cualquier dispositivo electrónico que tengas.
- 5- Toser y estornudar pueden llegar a molestar a actores y resto del público.
- 6- Durante la representación no se debe comer por respeto a los actores y a la propia sala.
- 7- Si no te interesa la obra, procura no molestar, los demás pueden sí estar interesados/as.
- 8- Si estás obligado/a a salir de la sala, procura hacerlo en silencio, sin molestar a nadie.
- 9- Si a pesar del esfuerzo de los actores y de los que han participado en la creación de la obra, ésta no te gusta, deberás permanecer en silencio en tu butaca en respeto al resto del público y de los que han hecho posible la actuación.
- 10- El mejor premio para los actores que nos han hecho pasar un rato agradable son los aplausos y no los gritos y silbidos.

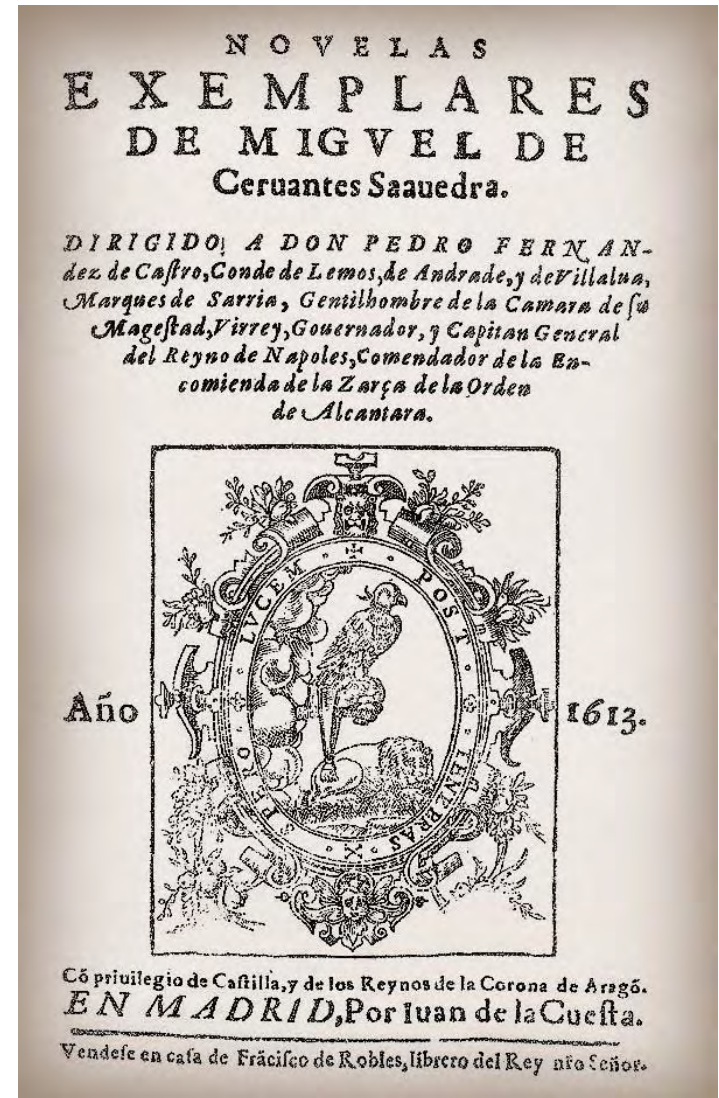

8.- DESPUÉS DE LA IR AL TEATRO

OPINIÓN-DESCRIPCIÓN Y DEBATE

Antes de introducirnos en las especificidades de la obra, como recordatorio personal y colectivo, redacta en términos generales tu opinión-descripción sobre nuestra representación de el Celoso Extremeño atendiendo a la puesta en escena, a la interpretación y al texto. A la hora de dar tu opinión en cualquier materia artística, es recomendable describir aquellos elementos que quieras analizar o que más te hayan llamado la atención, positiva o negativamente. De esta forma descubrirás cómo este análisis es mucho más certero y profundo que una simple opinión sin fundamento.

Una vez hecho este ejercicio individual, se puede abrir un debate en clase donde contrastéis vuestras opiniones-descripciones y, muy importante, las argumentéis.

ARGUMENTO INTERACTIVO

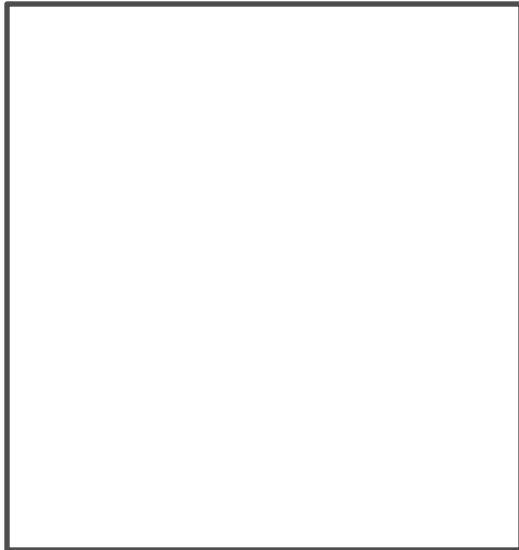
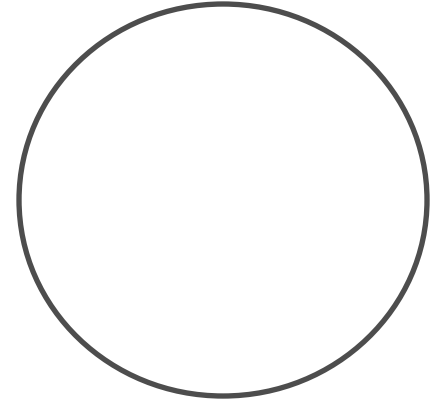
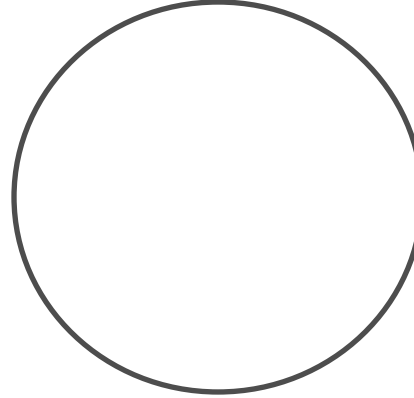
A modo de recordatorio, veamos si eres capaz de enfrentarte a las siguientes preguntas sobre el argumento:

1. ¿Dónde nació y por qué lugares pasa el protagonista hasta que comienza la novela?
2. ¿Dónde desembarcó el protagonista al llegar a las Indias y qué edad tenía en ese momento? ¿Cuántos años tardó en hacerse rico allí?
3. ¿Cuál fue la primera muestra de celos de Carrizales con su joven mujer?
4. ¿Qué únicas salidas le permitía a su mujer y en qué condiciones?
5. ¿Qué aficiones tenían Leonora, sus doncellas y esclavas?
6. ¿Qué le pidieron las doncellas al mendigo cantante? ¿Y cómo completó él el plan de ellas?
7. ¿Qué hizo Leonora para conseguir la llave que guardaba consigo su esposo la noche siguiente?
8. ¿Qué interrumpió las canciones del mendigo y el baile de las mujeres?
9. ¿Qué hizo Carrizales cuando vio a su mujer con otro hombre?
10. ¿Qué decisión o venganza toma Carrizales respecto a su mujer?
11. ¿Qué hizo doña Leonor al morir Carrizales?

LA HISTORIA EN IMÁGENES

Si te atreves, haz un boceto o una caricatura de un personaje elegido, y cuenta su historia en imágenes:

CONVIÉRTETE EN CRÍTICO:

Conviértete en crítico por un momento y haz una pequeña crítica sobre el espectáculo que has visto:

¿Qué diferencias fundamentales has apreciado entre la novela de Cervantes y esta versión de la compañía Factoría Teatro?

¿Por qué crees que la compañía ha decidido versionar de este modo la novela?

¿Qué te ha parecido el trabajo de los actores y su interpretación de los diversos personajes?

¿Crees que la escenografía y el vestuario ayudan a contar la historia a los actores?

¿Cómo se ha contado la historia?, ¿qué lenguaje han usado?

¿Qué expresiones te han llamado la atención? ¿Por qué?

¿Has reconocido algún personaje o alguna situación que hayas visto en las noticias o en tu barrio?

¿Crees que en este espectáculo se hace una crítica a la sociedad actual? ¿Por qué?

¿Tiene sentido seguir representando obras de hace 400 años?

VALORACIÓN CRÍTICA:

Colorea el número de estrellas según tu valoración de 1 a 5, siendo 5 la máxima puntuación.

LA PROFESIÓN DE CÓMICO

Si fueses lo que en el siglo XVII, llamaban un cómico/a, es decir, actor o actriz:

¿te imaginas cómo sería tu situación entonces? ¿Puedes compararla con la de ahora?

Te recomendamos buscar en internet la obra antes mencionada: *El viaje entretenido* (1603) de Agustín de Rojas Villandrando y podrás leer muchas de las vicisitudes o de las curiosidades referentes a ellas.

¿Ha cambiado en algo tu opinión sobre la profesión de los actores? ¿En qué? ¿Te resulta atractivo este tipo de vida? ¿Por qué?

