

FUENTE OVEJUNA

Breve tratado sobre las ovejas domésticas

DOSSIER PEDAGÒGIC

¿De dónde sale Fuenteovejuna? Una aproximación al Siglo de Oro

David: *Yo luché para hacer una obra en verso y del Siglo de Oro español! Una maravilla!*

“Fuenteovejuna. Breve tratado sobre las ovejas domésticas”

Fuenteovejuna fue escrita por Lope de Vega entre 1613-1614 y publicada en Madrid el año 1618.

Los Reyes Católicos se casaron en 1469 y esta es la fecha que sirve para delimitar el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. La Monarquía Hispánica (así fue bautizado el reino que surgió de dicho enlace) fue en constante expansión tanto económicamente como culturalmente. En 1492, con el desembarco de Colón en América, la conquista de Granada y la expulsión de los judíos, da comienzo al Siglo de Oro. Su nombre es equívoco, ya que comprende casi doscientos años, acabando en 1659, con la consolidación de la época barroca, la muerte de Calderón de la Barca y, sobre todo, por la pérdida de colonias, por el regreso a una profunda religiosidad de valores ultraconservadores y por dejar de ser el centro del mundo moderno.

Durante esos casi dos siglos de apertura al mundo, surgieron los nombres que marcarían las tendencias artísticas del viejo continente: Cervantes, Velázquez, Quevedo y el mismo Lope de Vega. Artistas que, con sed de sabiduría y con curiosidad, se empapaban de las nuevas corrientes de Europa y cambiaban la manera de observar el mundo.

Se inició un periodo de apertura de numerosas universidades e instituciones, siendo las más emblemáticas las universidades de Salamanca y de Alcalá de Henares. Investigadores, científicos y aventureros como Cristóbal Colón, querían demostrar la validez de esa nueva corriente de pensamiento con pruebas fehacientes. Muchos descubrimientos, científicos y médicos, entre otros, son fruto de esta nueva curiosidad.

Renacimiento

En el terreno artístico, empieza el Siglo de Oro con una época de inspiración Italiana y asimilando la corriente iniciada por Petrarca en la literatura, conocida como Renacimiento. Una revisión de la cultura grecolatina que contemplaba la naturaleza de forma libre, rompiendo con el dogmatismo de la Edad Media. En este ámbito, Garcilaso de la Vega fue el que consolidó la españolización del estilo Italiano. Sus sonetos y églogas son de marcada tendencia amorosa y bucólica, exaltando la belleza perecedera de la mujer y comparándola con la naturaleza. Es de enorme importancia la influencia latina en los recursos literarios y en la métrica nueva (liras, tercetos encadenados y sobretodo los sonetos).

A caballo entre el Renacimiento y el Barroco, aparece la figura más importante de la literatura española. Miguel de Cervantes y su libro en dos partes Don Quijote de la Mancha (1605-1615), que es la primera novela de la historia de la literatura Europea. En los mismo años y de la misma envergadura literaria, aparece en Inglaterra William Shakespeare. El autor teatral más importante de la literatura occidental que cambió la manera de hacer y escribir teatro, un cambio que se refleja en las obras de Lope de Vega y que condiciona la repercusión de los textos en la sociedad del momento, convirtiendo a Lope en el autor por antonomasia del Barroco español.

Barroco

Después de una época de exaltación de la luz, la belleza y la libertad, como fue el Renacimiento, las contradicciones internas de un país, o de un continente o de un ser humano, vuelven a sumirse en la oscuridad, en la reflexión. Un viaje hacia el interior de las cosas, que hace aflorar las dudas, las sombras y, tal vez, permite avanzar de una manera más profunda y serena. La lucha entre la mano dura de la inquisición contra el humanismo, la apertura filosófica, pedagógica y artística marca las tensiones que desembocan en el Barroco, donde se inscribe la obra de Lope de Vega. Tras un siglo de obras que pretendían encerrar una verdad clara, una moraleja, el arte Barroco encierra una pregunta, un claro oscuro, como en las pinturas de Bartolomé Esteban Murillo, el mayor exponente de la pintura barroca española que jugaba con el contraste de luz y sombra en una obra que nos conducirá directos a Goya un siglo después. La poesía críptica de Góngora, o el desencanto y el sarcasmo de Quevedo son otros de los síntomas de una época de cambio que precipita a Europa hacia la Modernidad.

Todo este proceso de cambio en la manera de entender el mundo, puso en alerta a la Iglesia Católica que endureció sus doctrinas en la reforma conocida como el Concilio de Trento y que fue aumentando su conservadurismo a medida que avanzaba el siglo XVII. Estas dos fuerzas que se debatían en Europa, se debaten también en Lope marcando un espíritu libre, curioso y rebelde, en lucha con la culpa y el peso de la religión, que alimentaron su inmensa producción con más de 1500 obras.

VIDA DE LOPE DE VEGA

1562: Félix Lope de Vega Carpio nace en Madrid. Procedía de una familia humilde, del Valle de Carriedo. Fue un niño muy precoz: leía latín y castellano y escribía comedias. Se cree que a esta edad escribió «El verdadero amante». Debido a su talento, se le llevó a la escuela que regentaba en Madrid el poeta y músico Vicente Espinel, a quien siempre citó con admiración y respeto en sus escritos.

1574: Continuó su formación en el Estudio de la Compañía de Jesús.

1577-1581: Estudió en la Universidad de Alcalá de Henares, pero no logró ningún título. Por su conducta desordenada y mujeriega no era apto para el sacerdocio y sus altos protectores dejaron de costearle los estudios. Para ganarse la vida, trabajó como secretario de grandes personajes y escribía comedias y piezas de circunstancias.

1583: Se alistó en la marina y combatió en la batalla de la Isla Terceira a las órdenes de don Álvaro de Bazán. Estudió por entonces gramática y matemáticas en la Academia Real y sirvió de secretario al Marqués de las Navas.

En mayo de ese mismo año intentó reanudar su carrera militar alistándose en la Gran Armada, pero la derrota de ésta le hizo abandonar la milicia y dirigirse a Valencia. Allí participó en la «Academia de los nocturnos» (las academias literarias, especie de tertulias en que se departía sobre cuestiones literarias y humanísticas) En Valencia entró en contacto con el grupo de dramaturgos valencianos, que implicó un importante impulso creativo para Lope.

1588: Parece haber sido uno de los poetas que colaboró en las partes sucesivas de «Flor de varios romances», cuya primera edición debió salir en Valencia.

1590: Tras cumplir los dos años de destierro del reino de Castilla, se trasladó a Toledo y allí sirvió al marqués de Malpica.

1592-1595: Sirvió al duque de Alba. Al servicio de éste tuvo acceso a su importante biblioteca y pudo leer el teatro de Juan del Encina, que le ayudó a configurar el personaje del «gracioso».

1595: En diciembre de este mismo año, tras cumplir su condena de destierro de 8 años de la Corte, regresó a Madrid.

1598: Se casó con Juana de Guardo, hija de un adinerado abastecedor de carne. Tuvo con ella, sin embargo, un hijo muy querido, Carlos Félix, y tres hijas. Poco después se enamoró de Micaela de Luján, la «Celia» o «Camila Lucinda» de sus versos, mujer bella, pero inculta y casada, con la cual mantuvo relaciones hasta 1608 y de la que tuvo cinco hijos, entre ellos dos de sus predilectos: Marcela (1606) y Lope Félix (1607).

1605: Entró al servicio de Luis Fernández de Córdoba y de Aragón, duque de Sessa. Esta relación le atormentó años más tarde, cuando Lope tomó las órdenes sagradas y el noble le continuaba utilizando como alcahuete, a la vez que como secretario, de forma que incluso su confesor llegó a negarle la absolución.

1608: Se separa de Micaela de Luján y en los siguientes años Lope tiene un gran número de amantes, muchas de ellas actrices.

1609: Leyó y publicó su «Arte nuevo de hacer comedias» e ingresó en la Cofradía de Esclavos del Santísimo Sacramento en el oratorio de Caballero de Gracia, a la que pertenecían casi todos los escritores relevantes de Madrid. Entre ellos estaban Francisco de Quevedo y Miguel de Cervantes (con el que mantuvo unas relaciones tirantes). En esos años termina la comedia pastoril «Los pastores de Belén», dedicada a su hijo Carlos.

1614: Al recibir las órdenes sagradas en Toledo, expresó su arrepentimiento; no le faltaron tormentos y luchas interiores. Escribió las «Rimas sacras», libro introspectivo y devoto. Es la época de la revolución estética provocada por las Soledades de Luis de

Góngora, del que admiró la tensión estética del verso, aunque tomó distancia de los gongorinos y siguió cultivando su característica mezcla de conceptismo, casticismo castellano culto y elegancia italiana. En sus comedias se burló indirectamente de la nueva estética, atacando a Góngora y especialmente a sus discípulos. También tuvo que luchar contra los desprecios de preceptistas que criticaron su fórmula dramática por ser contraria a las tres unidades de acción, lugar y tiempo, entre otros los poetas Cristóbal de Mesa y Cristóbal Suárez de Figueroa, y sobre todo Pedro Torres Rámila, autor de la *Spongia* (1617), libelo destinado a denigrar el teatro de Lope y toda su obra narrativa, épica y lírica.

Contra esta crítica respondieron furiosamente los amigos humanistas de Lope, encabezados por Francisco López de Aguilar.

1619: Se publica la Parte XII de sus comedias, que contiene *Fuenteovejuna*.

Últimos años. Se enamoró de Marta de Nevaes, una relación «sacrílega» dada su condición de sacerdote; En esta época cultivó especialmente la poesía cómica y filosófica, desdoblándose en el poeta heterónimo burlesco Tomé de Burguillos y meditando serenamente sobre la vejez y su alocada juventud en romances como las «barquillas».

Los últimos años de Lope fueron infelices a pesar de los honores que recibió del público, del Rey y del Papa. Sufrió que Marta se volviera ciega en 1626, y muriera, loca, en 1628. Su hijo Lope Félix, de su relación con Micaela de Luján y que también tenía vocación poética, se ahogó pescando perlas en 1634 en la isla Margarita. Su amada hija Antonia Clara, fue secuestrada por un novio (apellidado Tenorio). Sólo una hija natural, la monja Marcela, le sobrevivió. En esta época se publica una de sus últimas obras, las *Rimas de Tomé de Burguillos* (1634).

Lope de Vega murió a los 73 años, el 27 de agosto de 1635. Doscientos autores le escribieron elogios que fueron publicados en Madrid y Venecia. Su discípulo Juan Pérez de Montalbán escribió la obra *Fama póstuma a la vida y muerte del doctor fray Lope de Vega Carpio* (Madrid, 1636), para enaltecer su memoria.

FUENTEVEJUNA de Lope de Vega

Fuenteovejuna posee un prestigio especial y es considerada una de las obras maestras de Lope de Vega. Fue escrita entre 1612-1614 y publicada en 1619. Esta obra reúne gran parte de las características que Lope de Vega describe en su obra "Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo" (1609). Fuenteovejuna está escrita en verso y consta de tres actos.

Los temas que aparecen son comunes en el Siglo de Oro: hechos histórico-políticos con dramas de honra y honor.

Casi todos los elementos utilizados por Lope de Vega provienen de las crónicas de Rades y Andrada del que toma tanto el tiempo histórico (Reyes Católicos), el lugar (Fuenteovejuna) y los motivos (el Comendador y la violencia sexual hacia las mujeres, la revolución del pueblo). Lope realizó algunos cambios respecto a la crónica histórica para explicar ideas universales e intemporales como son el derecho del pueblo y a recibir un trato justo de sus gobernantes, a los que de hecho también está dirigiéndose el autor, aconsejándoles no comportarse tiránicamente. Estos cambios, unidos a los valores literarios de la obra, le dan un significado moral y político absolutamente distinto al que plantea el cronista.

Desde nuestra óptica actual, la obra puede parecerse plagada de arcaísmos y giros caídos en desuso, pero se puede apreciar el ritmo y la musicalidad del verso y la expresividad. La palabra poética que impregna toda la obra de emoción, color e imágenes. Es una obra dirigida al intelecto y también al sentimiento y a los sentidos.

PROPUESTAS DIDÁCTICAS

A continuación tenéis algunas propuestas para trabajar y comparar el texto de Lope de Vega y la propuesta de la compañía Obskené en su obra.

Actividad 1

- Indica la diversidad de recursos empleados por Lope de Vega para conmover a los espectadores, crear tensión y crear distensión y los que ha escogido la compañía Obskené en su propuesta teatral (escenas de la obra de Lope de Vega). Indica también otros recursos que utiliza la compañía en escena para crear respuestas similares.
- Podrías descubrir también qué escenas que generan también tensión o conmueven han sido omitidas, podrías explicar por qué crees que no fueron elegidas?
- Podrías descubrir cómo están distribuidas las escenas en el tiempo? Qué diferencias hay con el orden que Lope de Vega decidió en su obra?

Actividad 2

Identifica y analiza la variedad de «elementos entrelazados» y debate si Lope de Vega los ha logrado «fundir» para componer una única sustancia dramática, por ejemplo, multiplicidad de:

- Lugares: (palacio del maestrazgo, campo, plaza, castillo...).
- Núcleos temáticos: (histórico – político, justicia, honor, amor...).
- Ámbitos sociales: (sociedad feudal tardía, monarquía, pueblo...).
- Situaciones: (dramáticas, sosegadas, amorosas...)

Por ejemplo: la conversación sobre la corte y la aldea entre Laurencia y Frondoso, aparentemente no está relacionada con el argumento principal pero sirve para reforzar la falsedad del comportamiento, que inmediatamente después va a tener el Comendador (símbolo de la corte).

Analiza ahora si la compañía Obskené ha logrado fundir y entrelazar los elementos, identifica también cómo lo ha hecho.

Actividad 3

Lope de Vega escribía para el gran público. ¿Puedes reconocer elementos de la propuesta de la compañía Obskené que de algún modo acerquen tu realidad o la de tu entorno a la obra de Lope de Vega?

Aquí algunas preguntas que pueden ayudarte:

¿Hay alguna situación que aparezca en la obra que te resulte familiar?

¿Podrías reconocer alguna analogía con la situación social y política de la realidad de tu país?

Crees que *Fuenteovejuna. Breve tratado de ovejas domésticas* es para el gran público?

Crees que es próxima al pueblo? Podrías argumentar tu respuesta?

Actividad 4

Analizar la frecuente «inversión de valores» que se da en la obra, según las convenciones del momento histórico: cortesía de los villanos/villanía de los cortesanos; honor del pueblo/deshonor del caballero; visión política de un criado (versos sobre cómo actúan los pueblos agraviados) frente al gobernante que no ha previsto su reacción, etc. y que preparan al espectador para que acepte la «inversión» final (el pueblo ejerciendo justicia contra el que tiene este derecho como señor feudal).

Crees que las revoluciones populares son lícitas?

Puedes reconocer alguna situación similar (revolución, opresión, miedo, tensión política, abusos de poder) en la historia contemporánea de tu país u otros países?

Actividad 5

Poner en relación la siguiente frase de Quevedo con el comportamiento del Comendador:

Tirano es aquel príncipe que quita la comodidad a la paz, y la gloria a la guerra, a sus vasallos las mujeres, y a los hombres las vidas; que obedece al apetito y no a la razón, que afecta con la crueldad ser aborrecido y no amado.

En Fuenteovejuna los personajes poseen rasgos diferenciados más acusados que los estereotipos clásicos de las comedias barrocas (como el gracioso o los enamorados). Crees que la compañía Obskené respeta los estereotipos? Puedes reconocer algunos de ellos?

Actividad 6

Fuenteovejuna es una obra clásica porque sus valores perduran a lo largo del tiempo y los espectadores de cada época pueden identificarse con ellos. Según éste concepto:

- Hacer una relación de los temas que son anacrónicos y propios de la mentalidad del siglo en el que se desarrollan los hechos (XV) y en el que se escribe la obra (XVII). Por ejemplo, vasallaje, monarquía absoluta, castidad de las mujeres para preservar la honra familiar, etc.
- Hacer una relación de los valores, sentimientos, ideales y deseos que sí son intemporales en la obra: virtud, amor, justicia, libertad, armonía, etc.
- Situar en el contexto de la época algunas escenas que han sido reinterpretadas en el montaje de Obskené. Cómo se hace la revolución? Qué piensan del amor? Cómo festejan? Cómo torturan?
- Debatir la dramaturgia propuesta por Obskené. Es lícito modificar las obras clásicas? La compañía tiene el "derecho" de reinterpretar las escenas o tiene el "deber" de conocer y seguir como se entiende que fueron concebidas por el autor?