INSTITUTO DE CIENCIAS DEL ESTADO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR

DE NAYARIT

LITERATURA ESPAÑOLA

(PRIMER CURSO)

5

PROFR. MANUEL TORRE IGLESIAS

TEPIC (NAYARIT) JULIO DE 1962

Prof. Anastasio Ojeda Pérez
Julio de 1962

GUION DE ESTUDIOS

LITERATURA ESPAÑOLA

(PRIMER CURSO)

CURSOS INTENSIVOS DE VERANO 1962 - TEPIC, NAY.

INSTITUTO DE CIENCIAS DEL ESTADO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR

DE NAYARIT

LITERATURA ESPAÑOLA

(PRIMER CURSO)

PROFR. ANTONIO URIBE PEREZ
ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL

5

POR EL PROFR. MANUEL TORRE IGLESIAS

TEPIC (NAYARIT) JULIO DE 1962

AL ALUMNO

Ha sido una preocupación constante la de vencer dificultades económicas y técnicas para presentar como parte del material didáctico, el presente guión de estudio a efecto de facilitar el trabajo de cátedra y ganar mayores posesiones culturales que dejen al estudiante en posibilidades de continuar esta tarea, penetrando más y más a los problemas del conocimiento de la Literatura Española; pero esto no quiere decir que omitamos las fuentes prístinas que son la base en que se apoya la verdad literaria.

PROGRAMA

1.—Orígenes del idioma español.—Invasión romana.—Fusión celtibérico-romana.—El Romance.

2.—Influencias árabe, gótica, griega, fenicia, hebrea, vascongada, etc. en la formación del idioma español.

3.—Influjo de los elementos americanos, como producto de la Conquista y Colonización.

4.—Primeros monumentos de la literatura: el Cantar de Roncesvalles.—El Cantar del Cid. Ejemplos de ambos, vocabulario.—Glosas monásticas.—Prosa de los siglos XI y XII.

5.—Los "mesteres" de juglaría y clerecía.—Características.—Monumentos primitivos: La Crónica Rimada.—La Disputa del alma y del cuerpo.—El Auto de los Reyes Magos.—El Libro de los tres Reyes de Oriente.—La disputa del agua y el vino.—La Vida de Santa María Egipcíaca.

6.—Referencias al Poema aljamiado de José, al Libro de Apolonio y al Poema de Alejandro.

7.—La poesía del siglo XIV.—Alfonso X el Sabio y sus Cantigas.—Gonzalo de Berceo.—Juan Ruiz, Arcipreste de Hita.—El judío Sem Tob de Carrión y sus Proverbios Morales.

8.—La Danza de la Muerte.—El Tratado de la Doctrina.—Los proverbios de Salomón.

9.—Literatura moralizante.—El Infante Juan Manuel y su Conde Lucanor.—El Canciller López de Ayala y su Rimado de Palacio.

10.—Los poetas de la Corte de Juan II.—Santillana.—Juan de Mena.—Novela sentimental.—San Pedro y Juan Rodríguez de la Cámara.—Otras novelas sentimentales.—Novela morisca.—Los libros de Caballerías.

11.—El Renacimiento.—Características.—La Celestina.—El influjo italiano en España.—Petrarca. Boccaccio, Bembo, Tasso, Marini, etc.

12.—La batalla poética por las nuevas formas italianas.—Boscán, Garcilasso, Castillejo.—La novela pastoril.—Sannazaro, Ribeiro, Montemayor, Polo, Montalvo, Vega, Saavedra, Lope de Vega, Cervantes.

13.—La novela picaresca.—Sus orígenes.—Hurtado de Mendoza.—Alemán.

Espinel.—Vélez de Guevara.—Quevedo.—Cervantes.—Ubeda.—Barbadillo, Enríquez, Solórzano, etc.

14.—Primeras manifestaciones teatrales.—Los Misterios.—Los Juegos de Escarnio.— Enzina Torres Naharro.— Rueda.— Cueva.— Bermúdez, Artieda, etc.—Rojas Villandrando.

15.—Los movimientos barrocos en las letras.—Góngora.—El culteranismo. Características.—El enfuismo.—El marinismo.—El preciosismo.—La oposición conceptista.—Quevedo.—Gracián.

16.—Las escuelas poéticas.—Fray Luis de León.—Herrera.—Características.—La poesía épica.—Ercilla.—Balbuena.—Lope de Vega.

17.—La mística.—Características.—Teresa de Jesús.—Fray Luis de León. Fray Luis de Granada.—Malón de Chaide.—Juan de la Cruz.—Literatura política.—Saavedra Fajardo.—El antimaquiavelismo.

18.—Cervantes.—Biografía.—Novelas Ejemplares.—Persiles y Segismunda.—Viaje del Parnaso.— Entremeses.— Dramas.—Comedias.—Estudio del Quijote.

19.—Otros ingenios del siglo XVI.—Valdés.—Quevedo.—Gracián.—Jorge Manrique.—Cetina.

20.—Nacimiento del teatro nacional español.—Lope de Vega.—Biografía.—El corral de la Pacheca y el corral de La Cruz.—El Arte Nuevo de Hacer Comedias y la técnica dramática de Lope.—Sus dramas.—Sus comedias.—Sus Autos Sacramentales.—Características totales de Lope.

21.—Calderón de la Barca.—Biografía.—Características.—Sus dramas.—Sus comedias.—Sus Autos Sacramentales.

22.—Gabriel Téllez (Tirso de Molina).—Biografía.—Sus características.—Dramas.—Comedias.

23.—Juan Ruiz de Alarcón.—Biografía.—El drama dogmático.—Influencia en la literatura europea y americana.—El sentido social de su teatro.—La Mujer en su teatro.—La reforma del teatro clásico.—Ubicación de Alarcón y antítesis de Lope.—Alarcón dramaturgo de la ética universal.

24.—Francisco Rojas Zorrilla.— Características.— Sus dramas.— Agustín Moreto.—Características.— Sus comedias.— Ramón de la Cruz.— Su obra costumbrista.

25.—Las letras de México.—Epoca de la Conquista.—Los historiadores.—Bernal Díaz.—Motolinía.—Sahagún.—Las Casas.—Fernández de Oviedo.—Suárez de Peralta.—López de Gómara.—Mártir.—Solís.

26.—Literatura indígena mexicana.— Azteca.— Netzahualcóyotl.— Maya: Popol-Vuh.—Chilam Balam.—Rabinal Achi.—Zapoteca.—Binigulaza.

27.—El Romancero español.—Clasificación.—Forma.—Contenido.

28.—Los Cancioneros.—Clasificación.

29.—Literatura colonial de México.—Cervantes de Salazar.—Landívar.—Benavente.—Clavijero.—Venegas.—Alzate.—Alfonso de la Veracruz.

30.—Sor Juana Inés de la Cruz.—Biografía.—Características.—Prosa; Carta Atenagórica y Respuesta a Sor Filotea.—Poesía: Primer Sueño.—Poemas varios.— Loas.— Jácaras.— Aspecto popular.— Comedias.—Autos Sacramentales.

31.—La decadencia literaria del siglo XVIII.—La monarquía afrancesada en España.— Influencia francesa.— Academias.— Diccionarios.— La Crítica.—Cadalso.—Isla.—Luzán.—Torres Villarroel.— Forner.— Feijóo.

32.—La poesía lírica.—Meléndez Valdés.—Los Moratines.—El teatro.

33.—Las letras mexicanas.—Ochoa.—Quintana Roo.—Sánchez de Tagle.—Ortega.—Teresa de Mier.—Pesado.—Carpio.—Calderón.—Rodríguez Galván.—Fernández de Lizardi.—Características de la novela y el teatro.

34.—La Historia en México.—Siglo XVIII.—Bustamante.—Alamán.—Zavala.—Mora.—Características.

35.—El Romanticismo.—Características generales.—Romanticismo español.— Moratín.— Larra.— Saavedra.— García Gutiérrez.— Hartzembusch.—Espronceda.—Zorrilla del Moral.—Bécquer.—Núñez de Arce.

36.—El romanticismo en México.—Ramírez.—Calderón.—Rodríguez Galván.—Payno.—Inclán.

37.—El teatro naturalista español en el siglo XIX.—Bretón.—Vega.—Tamayo.—Echegaray.—Guimerá.—Dicenta.

38.—El teatro naturalista en México.—Gorostiza.

39.—La novela realista española.—Bohl de Fáber.—Alarcón.—Valera.—

Pereda.—Pérez Galdós.—Pardo Bazán.—Palacio Valdés.—Blasco Ibáñez.

40.—Poesía clasicista en México.—Montes de Oca.—Pagaza.—Othón.—Vigil.

41.—La novela realista mexicana.—Cuéllar.—Rabasa.—López Portillo.—Delgado.—Angel del Campo Gamboa.—Riva Palacio.—Altamirano.

42.—Poetas mexicanos anteriores al Modernismo.—Peza.—Flores.—Rosas Moreno.—Acuña.

43.—Teatro mexicano regionalista.—Peón Contreras.—Mateos.—Dávalos.

44.—El modernismo en la poesía española.—Villaespesa.—Carrere.—Machado.—Jiménez.—Camino Mesa.—García Lorca.

45.—El modernismo en la poesía mexicana.—Gutiérrez Nájera.—Díaz Mirón.—Sierra.— Urbina.— Nervo.— González Martínez.— Tablada.—Olaguíbel.—Rosado Vega.—Icaza.—María Enriqueta.

46.—La historia en México en la época contemporánea.—Orozco y Berra.—García Icazbalceta.— Sierra.— Bulnes.— González Obregón.— Pereira.—García.

47.—El Teatro poético español.—Marquina.—Villaespesa.—Valle Inclán.—Fernández Ardavín.—García Lorca.—Grau.—Pemán.

48.—El teatro español contemporáneo.—Benavente.—Linares Rivas.—Martínez Sierra.

49.—La crítica en México en el siglo XX.—Puga y Acal.—Icaza.—Pimentel.

50.—La crítica española contemporánea.—Menéndez Pelayo.—Menéndez Pidal.— Cejador.— Ortega y Gasset.— Marañón.—Unamuno Ganivet.—Rodríguez Marín.—Costa.—Mila Fontanals.—Bonilla San Martín.

51.—El género "chico" español.—López Silva.—Arniches.—Muñoz Seca.—Vital Aza.—Los Quintero.—Echegaray.

52.—Poesía mexicana contemporánea.—López Velarde.—Torres Bodet.—Mediz Bolio.—Navarro.

53.—El pensamiento científico mexicano.—Caso.—Vasconcelos.—Reyes.—Garibay.

54.—La novela erótica contemporánea.—Zamacois.—Trigo.—Mata.—Insúa.—Catá.—Carretero.

55.—La novela regional española.—Valle Inclán.—Unamuno.—Baroja.—León.—Martínez Ruiz.—Miró.—Pérez de Ayala.

56.—El teatro mexicano desde 1910.—Monterde.—Jiménez Rueda.—Farías.—Ocampo.—Caballero.

57.—El ensayo técnico y artístico mexicano.—Henestrosa.—Abreu Gómez.—Alessio Robles.—Othón de Mendizábal.—Chávez.

58.—Otros autores teatrales mexicanos.—Joaquín Gamboa.—Dávalos.—Díaz Dufoo.—Usigli.—Novo.

59.—Los movimientos poéticos actuales.—Futurismo.—Dadaismo.—Abstraccionismo.—Estridentismo, etc. Vela.—Ramos.—Pellicer.—Villaurrutia.—Izaguirre.—Nandino.

60.—El folklore mexicano.—María Campos.

61.—El lenguaje figurado.—Elegancias y figuras literarias.—Los estilos.

62.—Estructura del verso.—Rimas.— Metros.— Sinalefa.— Diéresis.— Estrofas diversas.—La obra literaria.—Géneros y clasificaciones.

63.—APENDICE.—El lenguaje español de los primeros siglos.—Vocabulario mozárabe.—Vocabulario riojano y castellano.—Modelos de escrituras primitivas.—Fragmentos de los poemas primitivos.—Fragmentos de la prosa primitiva.—Ejemplos de Hita, Santillana, libros de caballerías, Danza de la Muerte, Calila y Dimna.—La Celestina, etc.

64.—APENDICE.—Fragmentos del lenguaje culterano y conceptista.—Anacoluto, Zeugma.—Párrafo largo.—El español de los siglos XVI y XVII.—El español del siglo XVIII.—El español del siglo XX.

65.—Bibliografía.

NOTA.—El desarrollo del Programa comprende 30 sesiones de 2 horas c/u y 30 horas de consulta, investigación y estudio en la Biblioteca del Estudiante dependiente del Instituto de Ciencias del Estado.

PRIMER CURSO DE LITERATURA ESPAÑOLA

I.–ORIGENES DEL IDIOMA ESPAÑOL

Nuestro idioma se llama "español" porque nació en España de cuya península se extendió por el mundo. Se llama "castellano" porque el núcleo ligüístico de la región de Castilla en el centro de la península fué el que le dió su forma definitiva y el que lo habló con mayor corrección. Nuestro idioma se fué creando en virtud de situaciones histórico-biológico-lingüísticas a partir de la invasión romana. La península Ibérica estuvo integrada por dos grandes núcleos humanos: Los CELTAS procedentes de emigraciones septentrionales raza blanca, entroncada con la normanda. Los IBEROS procedentes de emigraciones africanas, raza morena, vigorosa, de alta estatura. Los celtas ocuparon más o menos la mitad de España, desde el mar Cantábrico a Castilla. Los iberos ocuparon la mitad inferior peninsular. De la fusión de ambos pueblos se formó el CELTIBERO que adquirió homogeneidad en los siglos 3 y 4 antes de Jesucristo. Los idiomas de celtas e iberos conservan muchas analogías con los sajones septentrionales y los bereberes africanos, ambos del gran núcleo lingüístico indo-europeo. En el nordeste de la península se consolidó el pueblo Vasco, de origen remoto, que conservó a través de toda la Historia su característica aglutinante, de origen oriental.

La invasión romana de los primeros siglos de nuestra Era tuvo dos direcciones. Una hacia las Galias conquistadas a Vercingetórix por Julio César y Pompeyo. Predominó en el ejército romano la nobleza, los mejores elementos de las academias romanas y por consecuencia el mejor LATIN de Roma. La invasión a España, (recibió el nombre de Hispania, sobre el anterior griego Hesperia) la realizó un ejército romano popular, dueño de un lenguaje inferior, el bajo latín. Esto explica por qué el francés idioma procedente del latín, conserva sus cuatro conjugaciones, y numerosas raíces de mayor aproximación a la lengua que les dió vida.

Los idiomas celtibéricos españoles recibieron la fusión del bajo latín romano y de esta unión fué naciendo una nueva lengua, latinizada hasta el siglo XI, en el que se inicia una constante transformación de las raíces latinas por los fenómenos de asimilación, disimilación, analogía, apócope, etc., y en los siglos XII y XIII da plena vitalidad al ROMANCE, llamado así por referencia a la ROMANIA o región de influencia de Roma,

que abarcaba todo el Mediterráneo (Recuérdese que todavía subsiste la nación de RUMANIA).

Las primeras manifestaciones del romance constan en las GLOSAS de los monasterios y conventos, de los siglos IX y X. Las glosas son operaciones administrativas, de cuentas, adquisiciones de mercancías, viajes, comisiones, pagos, etc. El documento más antiguo conocido de forma literaria es el ROMANCE DE RONCESVALLES, al que se da lectura en clase. En los fragmentos que quedan, se alude a las lamentaciones del emperador francés Carlos VII llamado por los historiadores Carlomagno, con motivo de la muerte de su sobrino el héroe Roldán o Rolando, que luchó contra el héroe castellano Bernardo del Carpio, en la invasión de las tropas galas a España (Navarra y Aragón) hacia el siglo IX, en cuyos episodios memorables, se destaca el del paso montañoso Roncesvalles (en los Pirineos, frontera de Francia y España) en el cual murió el guerrillero francés. Indudablemente este trozo del Cantar de Roncesvalles está desglosado o cuando menos es contemporáneo del célebre CANTAR DE ROLDAN el más bello poema de Europa en el siglo XI, de autor anónimo, pero copiado en un monasterio por el monje TUROLDO.

Antes de penetrar en el estudio de los primeros monumentos literarios españoles, hemos de sintetizar la formación del idioma en los elementos extraños que lo engrosaron, hasta llegar al siglo XIV en el que aparece plenamente literario. A la infiltración latina, se unió la griega de las colonias Rosas, Ampurias, Denia y Málaga en el litoral mediterráneo, colonias de comerciantes helénicos establecidas en el siglo II antes de J. C. Otras colonias fenicias y cartaginesas fueron Cádiz y Cartagena, la primera en la salida mediterránea al Atlántico y la segunda en el Mediterráneo. Lugares como Tarifa, Almeria, Algeciras y otros eran colonias mixtas de hebreos, árabes y griegos. Poco a poco fueron penetrando en el idioma palabras de estos idiomas. Cuando los árabes invadieron a España, desalojando casi a los romanos, se refundieron con los pueblos aborígenes hispanos y formaron los reinos de Granada, Córdoba, Sevilla, Valencia, etc., con lo cual con motivo de la lucha secular de los reyes castellanos contra ellos la fusión lingüística se intensificó dando por resultado el rico acervo árabe, griego, hebreo, vasco, fenicio, etc., en nuestro idioma. Así palabras como GORRA, BIZARRO, MOSCORRA, PIZARRA, CAZURRO, BERRO, PUERRO proceden del celtíbero y éuskaro. Las palabras ALCAIDE, ALCATIFA, ACEITE, MEZQUITA, ALMINAR, ACEQUIA, AJONJOLI, ALQUICEL, OROZUZ, ALHONDIGA, etc., proceden del árabe. Las palabras GUERRA, GOLFO, GARRA, ROBO, ESPUELA, ALFONSO, ALBERTO,

SIGFREDO, HERALDO, GUANTE y otras muchas proceden del gótico. Las palabras ELOY, ISAAC, JUDITH, SARA, ISRAEL, SALOMON, RUBEN, SAUL, ALELUYA y otras muchas son de procedencia hebrea.

Con motivo de las guerras sostenidas en Italia por los Reyes Católicos (El Gran Capitán, Gonzalo de Córdoba), Carlos I, Felipe II y otros monarcas se anexionó el trono español muchos estados italianos, por lo que numerosas palabras toscanas pasaron a engrosar nuestro idioma, acentuándose posteriormente con multitud de vocablos de técnica, arte, música, etc., como PIANO, VIOLA, VIOLONCELLO, PARAPETO, CARROZA, SALTIMBANQUI, ARIA, SONATA, SONETO, etc.

Por último, el influjo de las relaciones políticas, guerras, piratería, etc. de Inglaterra, Holanda y Francia contra España en el siglo XIV, incursionaron en nuestro idioma palabras como GARDEN, PARTY, MACHT, YACHT, MEETING, DUMPING, SANWICH, LEADER, etc. Con motivo del reinado en España de Felipe V, Duque de Anjou, sobrino del rey Luis XIV de Francia, se introdujeron en el idioma palabras francesas a saturación como GARAGE, CHAUFEUR, MATINEE, SOIREE, Volauvent, BOUQUET, REPRISSE, MANJAR, CONSOME, MARISCAL, etc. Al acervo de los pueblos anotados hay que añadir las infiltraciones americanas y filipinas, CACIQUE, CANOA, PIRAGUA, CHOCOLATE, AGUACATE, MAIZ, PINOLE, CACAO, TABACO y centenares más. He aquí cómo quedó definitivamente nuestro idioma, que actualmente es el más abundante y sonoro del mundo.

(Se recuerda aquella anécdota atribuida al rey Carlos I de España que cuando fué coronado en Roma por el Pontífice, pronunció su discurso de gracias en español, y advertido por el Papa del porqué, siendo costumbre de los jefes de Estado hablar en Latín, lengua oficial de la Iglesia, respondió: —"Santo Padre. Yo empleo el inglés para tratar con mis caballos y mis perros. El francés para tratar con mis servidores. El italiano para escuchar música pero empleo siempre el español para hablar con Dios".)

Los primeros monumentos de la poesía épica castellana fueron el Cantar del Rey Rodrigo, el Cantar de Roncesvalles (ya tratado aquí); el Cantar del Conde Fernán González, el Cantar de Bernardo del Carpio y el Cantar de los Infantes de Lara. Los primeros han desaparecido casi por completo. El último se conserva en parte prosificado en las Crónicas Históricas y en romances de siglos posteriores. Este lo estudiaremos posteriormente.

El más valioso de los Cantares épicos (poesía épica significa traba-

jo impersonal dedicado a episodios históricos o legendarios de alta significación nacional, Ilíada, Odisea, Eneida, Jalevala, etc.) es el Cantar del Cid.

Este maravilloso poema épico fué escrito por un juglar hasta hoy desconocido, natural de Castilla. Fué transcripto a hojas de pergamino (piel de borrego) y copiado en letra gótica negra de gran tamaño, con iniciales mayúsculas adornadas, por un monje humilde de un monasterio benedictino en Castilla en el año 1307, es decir en el siglo XIV. Consta de 74 hojas. Perteneció a la familia Pidal española, ilustre en ciencias y política y fraudulentamente pasó a Inglaterra en cuyo museo de Londres se conserva como una joya. Contiene en total unos 3,793 versos de distinta medida, dividido en tres Cantares. En el Cantar Primero se relata el destierro de Rodrigo Díaz de Bivar de Castilla por el rey Alfonso VI por rencillas cortesanas. Se le dan nueve días de plazo para abandonar Castilla. El Cid se dirige al monasterio de San Pedro de Cardeña para despedirse de su esposa Jimena y de sus hijas Elvira y Sol, que están bajo la protección del Abad Don Jerónimo. Cumplido el plazo, penetra en el reino moro de Toledo, iniciando con sus sobrinos y voluntarios su odisea de conquistas. Conquista el reino de Navarra y el de Barcelona, haciendo prisionero al Conde catalán Ramón Berenguer. Recoge considerable botín, entre él la espada Colada rica joya del vencido.

El Cantar Segundo relata la boda de las hijas del Cid con los Infantes de Carrión. Además el ingenio del Cid para agenciarse dinero para sus campañas engañando a los judíos Raquel y Vidal. Los Infantes de Carrión, nobles castellanos venidos a menos piden por conducto del rey Alfonso VI las manos de las hijas del Cid. El rey, jefe de la nobleza castellana, dirige una carta al Cid rogándole que acceda al matrimonio. Doña Jimena desconfía, pero el Cid acepta disciplinándose a su rey, no obstante la situación violenta de su destierro. Se celebran suntuosamente las bodas en la región de Castilla la Nueva.

El Cantar Tercero relata la villanía de los Infantes de Carrión. Tanto uno como otro demostraron en el sitio de Valencia (acometida por el rey Abu Beka de Marruecos) manifiesta cobardía. Avergonzados de su derrota moral, urden el pretexto de llevar a sus esposas a Castilla para que conozcan los castillos y propiedades de los de Lara. El Cid accede. Sale una nutrida caravana de baúles con el vestuario de las hijas del Cid. Como jefe de la caravana va Pedro Bermúdez primo de las infantas. Al llegar al robredal de Corpes en los aledaños de la provincia de Palencia, solar de los Infantes, éstos instan a Bermúdez a adelantarse al castillo paterno

para preparar las habitaciones en tanto ellos con sus esposas renuevan su luna de miel bajo los robles en tiendas de lona. Bermúdez continúa su marcha. Los Infantes, demostrando su máxima bellaquería golpean a sus esposas y las atan desnudas a los árboles. Bermúdez, oye a su izquierda el canto siniestro de la corneja (tecolote) y presintiendo algo grave vuelve riendas encontrando a sus primas en precaria situación. Las auxilia y las devuelve a Valencia. Los infantes huyen refugiándose en sus castillos.

El Cid agraviado parte para Castilla. Llega a Toledo y avisa al rey Alfonso pidiendo reunión de las Cortes. Se reúnen y comparece el Cid haciendo a los Infantes cargos de ladrones, tahures, cobardes, etc. El rey obliga a aquellos a que devuelvan al Cid documentos, armas, caballos, vestidos, regalos. Como final se celebra el juicio de Dios en la palestra. Los dos sobrinos del Cid luchan contra los Infantes matándolos. Termina el Cantar. Las hijas del Cid casan nuevamente con Infantes de Navarra y Aragón. (Advertencia: El verdadero nombre de Elvira, es Crittina y el de Sol, María.)

Los versos del Cantar oscilan entre 7 sílabas y 17. Todos son irregulares. Todos son asonantados. La expresión es maravillosa en algunos puntos. Llaman la atención por su colorido y belleza las descripciones de las batallas del Cid, su tierna despedida de esposa e hijas en Cardeña, su júbilo paterno al apoderarse de Valencia, y su energía en las Cortes de Toledo contra los yernos traidores. (Se procede a leer los temas más importantes del Cantar).

II.—OTROS MONUMENTOS PRIMITIVOS

La CRONICA RIMADA, prosa y verso, entre otros asuntos históricos nos relata Las aventuras del Conde Fernán González con las luchas entre las familias del Conde de Gormaz, y el de Lain Calvo, presentándonos de paso a la familia de Doña Jimena Gómez esposa del Cid. El Cantar está en monorrimo asonante.

La DISPUTA DEL ALMA Y DEL CUERPO es un pequeño poema en dísticos asonantes en la que el poeta anónimo, seguramente un monge o sacerdote nos ofrece la controversia entre el Alma y el Cuerpo atribuyéndose uno al otro las virtudes y los vicios.

El AUTO DE LOS REYES MAGOS es una bella pieza dramática monorrima asonante con verdadera acción escénica en la cual discuten los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar sobre el camino a Belén

siguiendo el rastro de la estrella. La obrilla tiene mérito por su diálogo, por su viveza y es un antecedente valioso del teatro medioeval.

EL LIBRO DE LOS TRES REYES DE ORIENTE escrito en dísticos asonantes y consonantes vuelve a ofrecernos el peregrinaje de los Magos hasta Belén, nos presenta a la Virgen María haciendo milagros con niños leprosos. Termina con el episodio del Calvario y los dos ladrones Dimas y Gestas.

LA RAZON DE AMOR CON LOS DENUESTOS DEL AGUA Y EL VINO es un poema interesantísimo en el que un escolar europeo, del que se dice estudió en Francia y Alemania cuenta cómo en el mes de abril una enamorada pareja nos brinda su idilio en un precioso bosque. De pronto se vierte el agua de un vaso en el vino y ambos líquidos inician una curiosa y pintoresca controversia achacándose mutuamente todas las virtudes y vicios. Este poema es uno de los más bellos por su fresco sabor natural, su primorosa descripción de la novia y del campo. Termina como era costumbre en los trovadores pidiendo un vaso de vino y declarando su nombre: Lope de Moros.

LA VIDA DE SANTA MARIA EGIPCIACA escrita en verso monorimo dístico nos relata la primera existencia viciosa y pecadora de María de Egipto y su conversión al cristianismo, su olvido de vicios y yerros y su peregrinación por el desierto sumida en una existencia cenobítica. Es muy valiosa las descripción del cuerpo de la pecadora. (Se da lectura a los fragmentos importantes de cada poema).

III.–MESTER DE JUGLARIA Y MESTER DE CLERECIA

Para comprender mejor la forma poética de los restantes trozos épicos o líricos anteriores al siglo XV, es necesario hacer un paréntesis para estudiar ambos "mesteres". Se llamó "mester" de juglaría al oficio de los trovadores populares que recorrían los caminos y los lugares cantando sus poemas acompañándose de un laúd, especie de bandolina de largo brazo, de origen árabe. Estos trovadores aumentaban o corregían los originales según acomodaba a los lugares por donde iban. Después del canto pedían limosna en dinero o comida y casi siempre un vaso de vino. Los versos de los poemas son en su mayoría irregulares, puesto que eran hom-

bres del pueblo desconocedores de las reglas poéticas. Muchas veces imitaron los metros poéticos de Francia, de nueve sílabas o de 10.

Se llamó "mester de clerecía" el oficio de los frailes o monjes en los monasterios o conventos escribiendo poemas bien medidos y con su correspondiente rima consonante. Los versos que emplean son por lo común de 14 sílabas, con apoyaturas en los hemistiquios. La estrofa que empleaban era el tetrástrofo monorrimo alejandrino, es decir la cuarteta de 14 sílabas con rima consonante. En el LIBRO DE ALEJANDRO, vemos esta cuarteta:

> "Mester trago fermoso, non es de ioglaría,
> mester es sen pecado, ca es de clerezía,
> fablar curso rimado por la quaderna vía,
> a silabas cuntadas, ca es gran maestría".

la que, puesta en lenguaje actual significa lo siguiente: "Traigo mester hermoso, que no es de juglaría, es sin pecado porque es de clerecía, hablando verso (curso rimado) de cuatro en cuatro líneas, con sílabas contadas, porque es gran maestría. O sea: los versos de mi LIBRO DE ALEJANDRO son bellos porque no son de los vulgares juglarescos, están sin pecado porque los compuse yo Juan Lorenzo Segura de ASTORGA, que soy sacerdote, ofreciéndotelos de cuatro en cuatro con sílabas contadas (14) por ser arte de maestros.

Ello se traduce, como antes dijimos en el TETRASTROFO (4 versos) MONORRIMO (de la misma rima) de 14 sílabas cada verso.

En este "mester" están escritos este LIBRO DE ALEJANDRO, que nos relata las principales aventuras reales o fantásticas del conquistador macedónico, más bien dentro de un sentido fabuloso; las llamadas LEYENDAS DEL CONDE FERNAN GONZALEZ que no hay que confundir con el Cantar más antiguo del mismo título y asunto. Este poema de FERNAN GONZALEZ relata las aventuras fabulosas del primer Conde castellano fundador por ello del CONDADO DE CASTILLA, su encuentro con el fraile Don Pelayo que le vaticina su destino; su viaje a Navarra llamado por la REINA, que lo engañó, pues estaba enamorada de él y lo aprisionó. El Conde rechaza el matrimonio violento. Lo salva el príncipe de Navarra hermano de la reina. Llega el Conde a León y vende su caballo árabe al rey, pero éste no puede cumplir el contrato de devolución por falta de dinero y entonces entrega libre e independiente al Conde la tierra de Castilla que era tributaria del reino de León. Así el Conde inicia

su condado independiente. Como se ve, interviene más en la leyenda la fantasía que la historia. Los cuartetos son pesados y prosaicos.

El POEMA DE JOSE o HADIZ DE JUSUF, es un poema que relata en sentido árabe la conocida historia de la infancia de José el menor de los hijos de Jacob, traicionado y abandonado por sus hermanos, recogido por unos camelleros egipcios, vendido como esclavo en Egipto, salvado por un personaje de palacio, admirado y educado por el faraón y su ascenso a Primer Ministro en cuyo cargo reconoce a sus hermanos, perdonándolos y llamando a Egipto a su padre el patriarca Jacob. Está escrito en lenguaje "aljamiado" es decir, el castellano de los árabes españoles.

EL LIBRO DE APOLONIO relata las aventuras fabulosas de este rey de Tiro, cuyo trágico destino le hizo perder a su esposa e hija en un naufragio. Esposa e hija errantes, como gitanas echando la suerte a los viandantes por Europa, llegan por fin a darse a conocer. Luciana y Tarsiana, son nada menos que la reina y la princesa de Tiro, que al fin vuelven a su tierra previa la admonición de los magos al monarca que torpemente había estado enamorado de su hija sin conocerla, pues transcurrieron muchos años sin tener conocimiento de ellas creyéndolas muertas.

Finalmente en mester de clerecía están escritas las grandes obras de GONZALO DE BERCEO y JUAN RUIZ, Arcipreste de Hita, que estudiamos por separado.

IV.–LA POESIA EN EL SIGLO XIV

GONZALO DE BERCEO, humilde fraile del monasterio de San Emiliano de la Cogulla en la diócesis de Calahorra (España) escribió las que llamó PROSAS con lenguaje sencillo, ingenuo, lleno de devoción y piedad, invocando constantemente el milagro. Sus versos son por lo mismo prosaicos, sin vitalidad. Van derechos a la conseja piadosa milagrosa. Sin embargo encontramos excepcionalmente algunos trozos muy bellos de índole descriptiva. En LOS MILAGROS DE NUESTRA SEÑORA nos dice:

Yo maestro Gonzalo de Berceo nombrado
yendo en romería caecí en un prado
verde y bien adornado, de flores bien poblado
lugar codiciadero para hombre cansado.

Daban olor grande las flores bien olientes,
refrescaban en el hombre las caras y las mientes
manaban cada canto fuentes claras corrientes,
en verano bien frías, en invierno calientes.

Había allí mucha abundancia de buenas arboledas,
milgranos e higueras, peros y manzanedas,
y muchas otras frutas de diversas monedas,
mas no había ningunas podridas ni acedas.

La verdura del prado, el olor de las flores
las sombras de los árboles de templados sabores
refrescáronme todo y perdí los sudores,
podría vivir el hombre con aquellos olores. (sigue así)

Las obras de BERCEO son: LOS MILAGROS DE NUESTRA SEÑORA, EL DUELO DE LA VIRGEN, LA VIDA DE SANTA ORIA (Aurea); LOS SIGNOS QUE APARECERAN ANTES DEL JUICIO; LOS LOORES DE NUESTRA SEÑORA; EL MARTIRIO DE SAN LORENZO; EL SACRIFICIO DE LA MISA; LA VIDA DE SAN MILLAN (San Emiliano) Y LA VIDA DE SANTO DOMINGO DE SILOS. Repetimos que toda la obra tiende a relatar el milagro, la vida del santo, pecador arrepentido o mártir. Sin embargo, por la cantidad de su obra es el precursor en el siglo XIV.

JUAN RUIZ, arcipreste de Hita (1283-1350) es la figura más importante en nuestra literatura. Llena con su obra todo el siglo XIV. Y es de tal categoría, que con LA CELESTINA y EL QUIJOTE se consideran las TRES CUMBRES de nuestra literatura. Fué un hombre rebelde, pecador, burlesco, que cuenta con notable desenfado sus propios yerros con el propósito de hacerlos virtudes ajenas. Estando preso en Toledo por orden del Arzobispo Gil de Albornoz, comenzó su obra que dejó sin título. Posteriormente y dado el sentido general se le ha dado el de LIBRO DE BUEN AMOR. Su figura, grande, orejudo, cabezón, rollizo, cargado de espaldas, con cejas negras y apartadas. Versado en todas las artes de la truhanería de su tiempo. En su obra alcanza el idioma su consagración. El contenido es el siguiente:

1.—Un prólogo con consejos para los viciosos y pecadores.

2.—Invocación a Dios para estar inspirado y primeros GOZOS A LA VIRGEN.

3.—FABULAS MORALES tomadas del griego y del latín (Esopo y Fedro).

4.—DEFINICION DEL AMOR, sus riesgos y venturas.

5.—ORIGEN DE SU AMOR POR DOÑA ENDRINA.

6.—FABULAS MORALES, sobre los pecados capitales.

7.—LA LUCHA QUE SOSTUVO CON EL AMOR.

8.—APOLOGOS MORALES BURLESCOS.

9.—LA PROPIEDAD QUE EL DINERO TIENE (Sátira moral).

10.—DISCUSION DEL ARCIPRESTE CON EL AMOR Y CON VENUS.

11.—TRATO AMOROSO CON DOÑA ENDRINA.

12.—DEFINITIVA CONQUISTA DE DOÑA ENDRINA.

13.—CANTIGAS DE SERRANA.

14.—LUCHA DE DON CARNAL Y DOÑA CUARESMA (el abuso y la continencia).

15.—PENITENCIA DEL ARCIPRESTE POR SUS EXTRAVIOS.

16.—PROCESION DE CLERIGOS PARA RECIBIR A DON AMOR.

17.—RELACIONES DEL ARCIPRESTE CON TROTACONVENTOS.

18.—EJEMPLOS MORALES.

19.—LAS FIGURAS DEL ARCIPRESTE.

20.—DESCRIPCION DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA EPOCA.

21.—MUERTE DE TROTACONVENTOS Y LLANTO DEL ARCIPRESTE.

22.—EPITAFIO DE LA SEPULTURA DE TROTACONVENTOS.

23.—LAS PROPIEDADES QUE REUNEN LAS MUJERES CHICAS.

24.—COMO DEBE ENTENDERSE EL LIBRO.

25.—GOZOS DE SANTA MARIA.

26.—CANTIGA DE LOORES A SANTA MARIA.

27.—CANTIGA DE LOS CLERIGOS DE TALAVERA.

28.—CANTAR DE CIEGO.

En total contiene el LIBRO DEL BUEN AMOR, 1,728 cuartetos de mester de clerecía o sean 6,912 versos. El realismo, la ironía burlesca, la asombrosa vitalidad del autor, lo colocan entre las obras geniales de todas las literaturas, cuyas bellezas sólo pueden penetrarse con la lectura. Por ello se procede a la lectura de la mayor parte del libro.

El personaje TROTACONVENTOS, probablemente tomado de la comedia VETULA del poeta romano Ovidio, se transformará años después en la CELESTINA en la tragi-comedia de Rojas.

Es importante observar que las CANTIGAS DE SERRANA, no obstante su realismo, vigor y fuerza poética, tienen como característica común la sensualidad, para compararlas posteriormente con las SERRANILLAS de otros poetas caracterizadas por la galantería y delicadeza, como veremos en el marqués de Santillana, Alvarez Gato, Francisco Imperial, Alfonso Villasandino, etc.

SEM TOB DE CARRION Y LOS PROVERBIOS MORALES

El rabí (maestro) judío Sem Tob de Carrión, poeta aislado de la transición medioeval al Renacimiento, es autor de una colección interesante de Proverbios Morales en cuartetas consonantes con rima A-B-A-B. Son bastante inspiradas como puede verse por estas muestras:

Cuando es seca la rosa
que ya su sazón sale,
queda el agua, olorosa
rosada, que más vale.
.....

No vale el azor menos
por nacer en vil nido,

ni los ejemplos buenos
por los decir judío.
.....
En el mundo hallé
dos hombres y no más;
y nunca alcancé
el tercero jamás.

LA DANZA GENERAL DE LA MUERTE

Este extraño poema compuesto en octavas dodecasílabas tiene como tema la presencia de la MUERTE, bastonero especial del juicio humano, que con adusto gesto convoca a todos los nacidos a comparecer. Se presentan el Predicador, el Usurero, el Diácono, el Rey, el Abogado, el Hombre de armas, él Palaciego, etc., etc., y a todos los incrimina la Intrusa con áspera voz, publicando sus vicios públicos y privados. Finalmente los arrastra a todos con ella señalándoles el camino del castigo o del premio eterno. Es probable que este poema proceda de la DANZA MACABRA alemana que se cantaba por los estudiantes de la antigua Universidad de Nuremberg, en un solemne espectáculo con vestuario y máscaras. La rima es consonante.

EL TRATADO DE LA DOCTRINA

Este extraño poema compuesto en tercinas consonantes con un verso cuarto resolutivo, es de fondo religioso. Se supone que lo escribió Pedro de Veragua o Berague, que se menciona al final. El metro es octosílabo.

LOS PROVERBIOS RIMADOS DEL REY SALOMON

Otro raro fragmento lírico, escrito en cuartetos alejandrinos, por un autor desconocido, conteniendo consejos morales sacados de los viejos Proverbios bíblicos atribuidos al rey hebreo Salomón.

ALFONSO X EL SABIO Y LA PROSA DIDACTICA

Alfonso X Trastamara llena con su nombre todo un siglo, de 1220 a 1284. Desgraciado como político castellano, amargado constantemente

por sus hijos que con constantes disturbios le disputaban el trono, resalta en su siglo por su extraordinaria inteligencia y su tacto para transladar al naciente idioma castellano las obras morales, filosóficas y educativas de la India, Persia y Arabia. Como historiador es autor o cuando menos director del cuerpo de redactores de la voluminosa "Crónica General de España" y de la "Grande y General Historia", ambas en castizo estilo. Culmina la obra del monarca con "LAS SIETE PARTIDAS" colección de leyes básicas que incluyen parte del Modestino, Triboniano, Papiniano y Justiniano, el Fuero Juzgo y el acervo legal de Castilla, municipal, religioso, político, etc. Cada tratado comienza con una letra inicial del nombre del Rey: A-L-F-O-N-S-O .

Es autor o cuando menos coautor del "LIBRO DE ASTRONOMIA", de LAS TABLAS ALFONSIES" (astronómicas) ; de "EL SEPTENARIO"; del "LIBRO DE LOS JUEGOS" del "TRATADO DEL AJEDREZ"; del "LIBRO DE LOS DADOS". El magnífico monarca echó su cuarto a espadas en la poesía y como él fue educado en la región de Galicia, en este dialecto escribió sus "CANTIGAS DE SANTA MARIA" conjunto de poemas serios y burlescos dedicados a la Virgen, a conocidos personajes cortesanos, a descripciones pastoriles, etc. Son 430 poemas breves.

De su ardua y valiosísima actividad como traductor nos dejó parte de la Biblia y el Talmud; el fabulario hindú CALILA Y DIMNA, LAPIDARIO (tratado de las piedras preciosas) ; la KABALAH hebrea; EL LIBRO DEL TESORO; EK SENDEBAD (Ejemplario moral hindú) y EL KORAN libro religioso de los musulmanes. Estableció en Córdoba y Toledo las célebres Escuelas de Traductores integradas por rabinos judíos, iniciados árabes, persas e hindúes.

LITERATURA MORALIZANTE: – JUAN MANUEL Y LOPEZ DE AYALA

Dos grandes figuras cierran el ciclo de transición del medioevo al Renacimiento. El Infante Juan Manuel, pariente de dos reyes, señor de rancio abolengo, nos deja su "CONDE LUCANOR" ejemplario moral que contiene 51 apólogos tomados en su mayor parte de fábulas greco-romanas, de los libros hindúes traducidos y otros de su propia cosecha. Todos están en prosa, muy bien redactados, y todos terminan con un dístico que resume el apólogo. El argumento del libro —supone que Don Juan Manuel tiene diversos problemas de política, de vecindad, de intriga enemiga, etc.,

y los comunica a su criado PATRONIO, hombre rústico pero autodidacto. PATRONIO responde aplicando a cada caso un apólogo oportuno, que Don Juan Manuel hace suyo. El procedimiento tiene orígenes muy antiguos, pues ya en Grecia y posteriormente en Roma se acostumbraba a consultar con pedagogos autodidactos, aparentemente rústicos, pero en el fondo verdaderos sabios. Los apólogos mejores son:

La opinión ajena.
Doña Truhana.
Los caballos y el león.
El hombre de los altramuces.
No hay mal que por bien no venga.
Los tres hijos del Rey Moro.
El paño maravilloso.
El mozo que domó a la mujer brava.
El vendedor de consejos.
El vasallo del Diablo.
La prueba de la amistad.

(Se da lectura a los principales Apólogos del Libro)

La segunda gran figura de la época es el Canciller PEDRO LOPEZ DE AYALA, autor del RIMADO DE PALACIO, conjunto de poemas de sátira moral, en 903 estrofas con metro de alejandrinos. Se nota en él la influencia italiana, provenzal francesa y gallega. El RIMADO critica a los clérigos, los comerciantes, los usureros, los empleados de la hacienda real, los jueces venales, los cortesanos intrigantes, etc.

Además escribió el autor, EL LIBRO DE CETRERIA (de caza), LA CRONICA DE LOS REYES DE CASTILLA y la CRONICA DEL REY PEDRO I El Cruel.

(Se da lectura a trozos del Rimado de Palacio)

El último personaje de la época, desgraciado en la vida y en sus títulos de nobleza que le fueron disputados y negados, es ENRIQUE DE ARAGON más conocido como ENRIQUE DE VILLENA, aristócrata, gran conocedor de la Alquimia, la Magia y la Medicina. Fué representante de Castilla en las fiestas de los Juegos de Gaya Ciencia (Juegos Florales) de Tolosa, Francia, llevando el cargo de FELIBRE (Juez) en los célebres certámenes. Con tal motivo aprovechó sus viajes para escribir su tratado ARTE DE TROVAR que además de reseña literaria constituye la primera

PRECEPTIVA LITERARIA castellana, en la que nos ilustra con el origen de los versos, los problemas de estrofas y rimas, y las bellezas, tropos y defectos poéticos. Es autor también del curioso "ARTE CISORIA" libro destinado a fórmulas para ordenar y servir las comidas en las casas nobles, el modo de presentar la vajilla, los platos, el arte de trinchar los animales, etc. Es igualmente autor del LIBRO DE LOS TRABAJOS DE HERCULES, alegoría de origen latino. Es autor del LIBRO DE FASCINOLOGIA (Arte de fascinación o de mal mirar); EL LIBRO DE LA GUERRA, EL LIBRO DE ARTE ADIVINATORIA. Tradujo parte de la Divina Comedia de Dante. Con él penetra ya en España la poesía y el arte poético italiano que posteriormente consolidará el marqués de Santillana y por último Boscán y Garcilasso de la Vega. Villena pasó siempre por mago diabólico y la leyenda dice que se hizo picar en trozos después de muerto para ser enterrado en una redoma en un sótano con el fin de resucitar un siglo después convertido en un hombre nuevo. La significación de esto es que para salvar los libros árabes perseguidos por la Iglesia, los escondió en su sótano del castillo para que al cambiar las costumbres con el próximo período renacentista, estos libros pudieran volver a servir, como en efecto lo fueron para el HUMANISMO, basado en la libertad del pensamiento.

POETAS DE LA CORTE DE JUAN II

Favorecida en extremo resulta esta época bajo el reinado de Juan II de Castilla. En ella destacan Iñigo López de Mendoza, Juan de Mena, Alfonso Alvarez Villasandino, Micer Francisco Imperial, Juan Alvarez Gato, etc. En ella se desarrolla la novela sentimental, se propagan los libros de caballerías, se refuerza el influjo de la poesía amorosa italiana y en las postrimerías surgen La Celestina, la novela pastoril, las primeras manifestaciones teatrales, los Cancioneros y los Romances.

Iñigo López de Mendoza, gran señor de la Corte de Castilla, marqués de Santillana, escribió poemas de diversas filiaciones. Su COMEDIETA DE PONZA, imitando el título de la de Dante relata el sentimiento español por la derrota de la armada aragonesa a manos de los genoveses. El DIALOGO DE BIAS CONTRA FORTUNA trata de consolar a su pariente conde de Alba prisionero por asuntos políticos. La QUERELLA DE AMOR relata el infortunado fin del doncel de Enrique III el Doliente, el enamorado Macías. Las SERRANILLAS, frescas y jugosas, se alejan de las toscas y sensuales de Juan Ruiz. LOS REFRANES QUE DICEN

LAS VIEJAS TRAS EL FUEGO nos conservan muchos refranes de índole moral. Imitó la poesía de Petrarca y Tasso en sus SONETOS AL ITALICO MODO. Véase su célebre serranilla:

Moza tan fermosa
non vi en la frontera
como una vaquera
de la Finojosa.

Faciendo la vía
del Calatraveño
A Santa María
vencido de sueño
por tierra fragosa
perdí la carrera
do vi la vaquera
de la Finojosa.

En un verde prado
de rosas y flores
guardando ganado
con otros pastores
la vi tan graciosa
que apenas creyera
que fuese vaquera
de la Finojosa.

No creo las rosas
de la primavera
sean tan hermosas
ni de tal manera
—hablando sin glosa—
si antes supiera
de aquella vaquera
de la Finojosa.

No tanto mirara
su mucha beldad
porque me dejara
en mi libertad

mas dije: "Donosa"
—por saber quién era—
¿dónde es la vaquera
de la Finojosa?"

Bien como riendo
dijo: Bien vengades
que ya bien entiendo
lo que demandades.
No es deseosa
de amar ni lo espera
aquesa vaquera
de la Finojosa".

Escribió CANCIONES, DECIRES, REQUESTAS, LOAS, EGLOGAS, etc. Pero lo más estimado de su obra es la colección de serranillas.

La segunda figura cortesana es JUAN DE MENA poeta preferido del Rey Juan II que escribió EL LABERINTO DE FORTUNA más conocido por LAS TRESCIENTAS aludiendo al número de octavas de que consta el largo y pesado poema. En él elogia al rey, la vida de su tiempo, acompañando horóscopos, vaticinios, alegorías mágicas, mitos, recuerdos de personajes muertos, artistas y políticos. El metro es de doce sílabas. A ruegos del rey completó con otras 65 los días del año.

La NOVELA SENTIMENTAL, género de poca duración nos ofrece dos novelitas cortas de carácter legendario. LA CARCEL DE AMOR de Diego de San Pedro trata de los amores de Leriano por Laureola, amores a los que se opone Persio hermano de la novia. Persio acusa a su hermana que es encerrada en un castillo. Leriano desafía y hiere a Persio. El rey engañado condena a muerte a su hija Laureola, pero Leriano busca al culpable Persio y lo mata. Laureola que amaba a su hermano entrañablemente se retracta de su amor por el que estima asesino de su hermano. Entonces Leriano, despechado se deja morir de hambre.

EL SIERVO LIBRE DE AMOR, de Juan Rodríguez de la Cámara trata de los amores fantásticos de Ardanlier hijo del rey de Mondoya y Liesa hija del rey de Lira. Tras aventuras desastrosas, Ardanlier sin esperanza de recobrar a su amada, se traspasa el pecho con su espada.

Otras novelas semejantes son "CLAREO Y FLORISEA", "GRISEL Y MIRABELLA", PEREGRINO Y GINEBRA, AURELIO E ISABELA,

LA ENAMORADA ELISEA, etc., todas sobre el mismo tema del amor infortunado y trágico.

LA NOVELA MORISCA de Antonio de Villegas trata de los amores del moro Abindarráez de la familia de los Abencerrajes granadinos que aprisionado por supuesta rebelión, se casa con la hermosa Jarifa dentro de la prisión. Ella se sacrifica a permanecer con él en la cárcel hasta que el alcaide Rodrigo de Narváez se compadece, escribe una carta explicativa al Califa, el cual perdona al moro que sale feliz con Jarifa.

Desde un siglo antes, pero surgen en este XV con profusión, los LIBROS DE CABALLERIAS, narraciones fantásticas en las que un paladín acompañado del estímulo de su Dama acomete mil aventuras inverosímiles triunfando de todas, no obstante los obstáculos que el espíritu maligno de la Magia Negra le pone a cada paso. El mejor es el AMADIS DE GAULA ordenado por García Ordóñez de Montalvo, y su segunda parte SERGAS DE ESPLANDIAN. Otros son PALMERIN DE OLIVA, PALMERIN DE INGLATERRA, OLIVEROS DE CASTILLA, CURIAL Y GUELFA, BELIANIS DE GRECIA, BALADRO DE MERLIN, etc. Su prosa es cortesana y retórica. Por ser artificiales, desaparecieron tan pronto como las crudezas realistas del QUIJOTE echaron por tierra toda la absurda magia irreal de tales libros.

EL RENACIMIENTO

A partir del siglo XV se inicia en Europa el movimiento humanista o renacentista. Consiste en un retorno a los valores estéticos, morales y políticos de las culturas clásicas, especialmente la griega. A Italia llega de Bizancio y Grecia. A Francia le llega de Alemania. En Rusia, Suecia y los países nórdicos no existe. En España, anticipado, va hacia Italia con las armas de los conquistadores. Las características generales son:

1) El antropocentrismo lucha contra el teocratismo medioeval.
2) Influye Platón en la filosofía.
3) Nace el libre examen con Lutero.
4) Se rompen las unidades escénicas clásicas con Lope.
5) La Verdad se basa en la Razón, no en la Fe.
6) Se sistematizan los métodos. Descartes el deductivo, Bacon el inductivo y Vico el Mixto.
7) Se consolidan las Naciones de Europa.

8) Se transforman los conceptos del Universo.
9) Se traduce la Biblia al romance.
10) Nace la Alquimia, madre de la Química.
11) Se crean las universidades seglares.
12) Se estabilizan las Cortes de los Reyes.
13) Se forman las Lonjas de Contratación.
14) Se crean los Bancos.
15) Nacen los grandes viajes marítimos.
16) Nacen las novelas pastoriles y picarescas.
17) Nace el Teatro.

LA CELESTINA

Constituye esta obra una verdadera joya literaria, y con el Libro de Buen Amor la segunda cumbre en nuestras letras. Su autor fué Fernando De Rojas judío converso, natural de Puebla de Montalbán. Se llamó TRAGICOMEDIA DE CALIXTO Y MELIBEA. Cervantes en unos versos de cabo roto del Quijote dijo que "era un libro divino si encubriera más lo humano". Los antecedentes son muy complejos. Restos de relatos de Ovidio, fragmentos del Libro de Buen Amor, la existencia de la vieja Trotaconventos, de este último libro, y el poderoso influjo de los libros caballerescos, dieron forma definitiva a esta historia de amor, pasión e infortunio. El autor nos confiesa su nombre en once octavas poéticas que van al frente en forma de acróstico.

En el Prólogo se dan sanos consejos a los jóvenes enamorados para que escuchen las premoniciones paternas y no se precipiten en arrebatos que siempre conducen a la fatalidad. Calixto, joven de noble linaje se enamora de Melibea damita de igual condición y mediante los oficios de la vieja Celestina logra el amor. Se entrevistan los amantes en la terraza del caserón de Melibea donde vive con sus padres Pleberio y Alisa. Los criados de Calixto, Sempronio y Parmeno son sus auxiliares en estos amoríos.

El idilio se hace fuerte pasión y un día el padre de Melibea los sorprende. Calixto trata de huir y al poner el pie en la débil escala que se sujeta al borde de la azotea, cae a la calle matándose. Melibea sostiene con su padre un diálogo duro y egoísta recriminándole por no haber permitido libremente sus amores. El señor Pleberio rechaza los cargos con la misma dureza. Por fin sintiéndose sola Melibea se arroja a la calle muriendo al lado de su amante. Por su parte los criados de Calixto cegados

por su codicia llegan a casa de la vieja Celestina pretendiendo quitarle parte de los escudos de oro que por sus tercerias recibió de Calixto. La vieja se niega y ellos, ofuscados la matan, con lo cual son detenidos y ahorcados.

Los elementos medioeval y renacentista están espléndidamente unificados en la obra. Hay escenas de extraordinaria belleza poética y otras de descarnado realismo.

Los monólogos de Celestina son un acervo riquísimo idiomático por los modismos, refranes y palabras justa y pintorescamente aplicadas. Por su fondo es moral, pues de ella se desprende el consejo moral. Por su forma es novela dramática o drama novelesco. Su extensión impide su representación en el teatro. Es más bien obra de lectura. Todos los personajes tienen perfectamente bosquejada su psicología. Algunos críticos han sospechado que Shakespeare pudo poseer esta obra y aún imitar su Acto XV, por la semejanza de la escena en la terraza de Melibea con la del jardín de Julieta.

(Se da lectura a los trozos más importantes)

EL INFLUJO ITALIANO EN ESPAÑA

En la poesía española a fines del siglo XV continuaba empleándose preferentemente el verso octosílabo. Entre otros representantes estaba el capitán retirado Cristóbal de Castillejo. Pero un día llegó a España procedente de Italia para una comisión diplomática el italiano Andrés Navajero que hizo amistad con el catalán Juan Boscán y el castellano Garcilasso de la Vega mostrándoles los nuevos sonetos y los versos del "dulce estilo petrarquista". Eran versos de 7 y 11 sílabas muy bellos, muy sonoros y al parecer sencillos. Gustaron tanto a los españoles que los imitaron sobre la marcha. Boscán escribió muchos sonetos, LA HISTORIA DE HERO Y LEANDRO, transladada del griego en tres mil endecasílabos y la OCTAVA RIMA, Corte de Amor y Celos. Pero los endecasílabos de Boscán eran un poco duros.

Corresponde la gloria de la aclimatación definitiva a Garcilasso de la Vega, joven capitán de Carlos I que escribió varias EGLOGAS de tipo pastoril en combinaciones de 7 y 11 sílabas. Sus versos fluyen con dulzura y buen gusto:

Flérida para mí dulce y sabrosa,
más que la fruta del cercado ajeno,

más blanca que la leche y más hermosa
que el prado por abril de flores lleno...

Cuando esta forma poética se divulgó, se inició una batalla con los poetas de tipo tradicionalista, entre los que destacó por su furor Castillejo, pero al fin triunfa la nueva moda italiana y en lo sucesivo los grandes poetas españoles escriben en los nuevos metros sus poemas. De Castillejo se conservan algunos poemas pintorescos, como EL AUTOR A SU PLUMA, AL AMOR PRESO, VUESTROS LINDOS OJOS, ANA; POR LA DOLENCIA VA EL VIEJO, etc.

LA NOVELA PASTORIL

Se propaga por España la novela pastoril cuyos prodromos hemos de buscarlos en la Arcadia de Tasso. Aparece MENINA Y MOZA del portugués Bernardino Ribeiro. Y el nuevo género es imitado tan profusamente que llegan a los dos centenares de novelas, en su mayoría frías y poco expresivas. Jacobo Sannazaro, de origen italiano escribe LA ARCADIA. Jorge de Montemayor, de origen portugués escribe la DIANA. El valenciano Gil Polo escribe LA DIANA ENAMORADA. Alonso Pérez la SEGUNDA PARTE DE LA DIANA. Luis Gálvez de Montalvo EL PASTOR DE FILIDA. Cervantes LA GALATEA. Bernardo de la Vega EL PASTOR DE IBERIA. Gonzalo de Saavedra LOS PASTORES DEL BETIS. Y Lope de Vega echa su cuarto a espadas con LA ARCADIA.

Este género tuvo poca vida. La razón estriba en que mientras los verdaderos "pastores" hablaban en las novelas contando sus vidas rústicas e interesantes, el fuego sagrado del interés se sostuvo, pero cuando las novelas nos presentan aristócratas y grandes personajes vestidos de pastores en burda imitación, y se tornan filósofos y lingüistas, la acción pierde méritos porque los que hablan en las obras ya no son pastores sin personajes mixtificadores.

LA NOVELA PICARESCA

Como un antípoda de los libros caballerescos surge la novela picaresca. Los pícaros eran vagabundos, aventureros, ociosos de gran astucia, pescadores de las almadrabas del Mediterráneo, fulleros, jugadores, expresidiarios, menesterosos, gente de diversa condición que vivía del engaño, la treta y la astucia. El pícaro cuenta con gran desenfado y cinismo su

vida con un crudo realismo. Casi siempre habla en primera persona a manera de una autobiografía.

Aparece este género en el siglo XVI con EL LAZARILLO DE TORMES atribuido a Diego Hurtado de Mendoza. Se llama lazarillo por dos motivos: se llama Lázaro de nombre legal y como lazarillo o acompañante de ciegos realiza diversas aventuras de picardía. El Tormes es el río de Salamanca, por cuya ciudad atraviesa como afluente del río Duero.

Sigue el GUZMAN DE ALFARACHE de Mateo Alemán, en dos partes, obra más seria, de fondo filosófico, dividida en jornadas. Vicente Espinel escribe EL ESCUDERO MARCOS DE OBREGON. Quevedo su BUSCON o GRAN TACAÑO, de franco estilo conceptista. Luis Vélez de Guevara escribe EL DIABLO COJUELO. Cervantes escribe RINCONETE Y CORTADILLO. Alonso de Ubeda escribe LA PICARA JUSTINA. Antonio Enríquez escribe VIDA DE GREGORIO GUADAÑA. Gerónimo Salas Barbadillo escribe LA HIJA DE CELESTINA y Alonso Castillo Solórzano LA GARDUÑA DE SEVILLA.

El pícaro engaña a todos sus amos, se ve en aprietos con la justicia, va a la cárcel, viaja, se metamorfosea, mil veces cambia de nombre. Tiene que buscarse su comida a costa del fraude constante contra la sociedad.

El mérito principal de este género es el realismo, la pintura viva de las llagas sociales, las crisis históricas de algunos pueblos.

Como últimos ejemplares del género picaresco citamos el GIL BLAS DE SANTILLANA del francés Alan René Lesage y EL PERIQUILLO SARNIENTO del mexicano Joaquín Fernández de Lizardi.

PRIMERAS MANIFESTACIONES TEATRALES

Durante la Edad Media el teatro fué absorbido por la Iglesia como medio de evangelización y de devoción. Los MISTERIOS fueron obras religiosas con temas de la vida de Jesús. El Renacimiento concede libertad al teatro y nacen las primeras EGLOGAS de Juan del Enzina, verdaderas rapsodias pastoriles que se desarrollan con un pastor y una pastora. Las mejores son CRISTINO Y FEBEA PLACIDA Y VICTORIANO; FILENO Y ZAMBARDO y el AUTO DEL REPELON. Se carece todavía de tramoya y recursos escénicos. Los pastores hablan su lenguaje natural pintoresco. Se llamó a Enzina "Padre de la Comedia".

Bartolomé Torres Naharro escribe la PROPALLADIA en la que vemos las comedias TINELARIA, SOLDADESCA, SERAFINA. HIMENEA y TROFEA. Naharro divide sus comedias en "a noticia" (las tomadas de temas reales) y "a fantasía" (las imaginarias) Están divididas en JORNADAS.

Lope de Rueda se especializa en comedias cortas de tipo humorístico llamadas PASOS como el de LAS ACEITUNAS, LOS CRIADOS ABUSIVOS, LA CARATULA, LA TIERRA DE JAUJA, EL RUFIAN COBARDE, CORNUDO Y CONTENTO, EL CONVIDADO, LA GENEROSA PALIZA, etc. También escribió comedias mayores como EUFEMIA, ARMELINA, LA COMEDIA DE LOS ENGAÑADOS, etc. Su lenguaje es popular, matizado en ricos giros.

Juan de la Cueva prefiere el género histórico en sus dramas. Es autor de LOS INFANTES DE LARA, BERNARDO DEL CARPIO, EL SAQUEO DE ROMA. De carácter moral EL INFAMADOR, del que se ha dicho que el tipo de Leucino es un antecedente del Don Juan Tenorio.

Jerónimo Bermúdez, de origen portugués es autor del drama nacional de su patria DOÑA INES DE CASTRO.

Andrés Rey de Artieda, prefiere los temas psicológicos. Es autor del drama LOS AMANTES que escenifica la tragedia pasional de Diego de Marsilla e Isabel de Segura, los célebres enamorados de Teruel.

LOS MOVIMIENTOS BARROCOS EN LAS LETRAS

Luis de Góngora y Argote fué un excelente poeta en la primera parte de su vida. Sus letrillas, romances, canciones y églogas son de alto valor, de estilo natural. Pero en la segunda época de su vida, se ignora si como alarde de capricho o bien como resultas de una perturbación mental que sufrió, da a luz sus SOLEDADES y FABULAS en un lenguaje tan intrincado que causó una revolución en las letras españolas. Es probable que este movimiento que se llamó CULTERANO sea la lógica consecuencia del mismo movimiento europeo, pues en Inglaterra ya se había propagado el ENFUISMO, en Italia el MARINISMO y en Francia el PRECIOSISMO, todos ellos con un denominador común de mitología, pedantería, palabras cultas, metáforas, etc. De ello resultó una poesía obscura, que sembró el desconcierto. Fué Góngora muy atacado por Lope de Vega, por Tirso de Molina y sobre todo por Quevedo quien escribió especialmente su CULTA LATINIPARLA y LA AGUJA DE NAVEGAR CULTOS.

Contra este movimiento hojarascoso se levantó un movimiento opuesto, llamado CONCEPTISMO, que significaba el abuso del CONCEPTO o FONDO expresado con pocas palabras, a veces menos de las necesarias

para la buena comprensión. Capitanean este segundo movimiento Quevedo y Gracián en sus obras LOS SUEÑOS, EL BUSCON, EL CRITICON, EL HEROE, EL DISCRETO, etc.

LAS ESCUELAS POETICAS

Siguiendo las características psicológico-étnicas de las regiones españolas la poesía se divide en dos zonas perfectamente diferenciadas. La del Norte o CASTELLANA representada por Fray Luis de León, Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, etc., sobria, un poco seca, serena, dueña de su propio lenguaje. Así surgen las magníficas odas de Fray Luis de León LA PROFECIA DEL TAJO, A SALINAS, LA VIDA RETIRADA, etc., las GLOSAS de Santa Teresa y el soberbio CANTO ESPIRITUAL de Juan de la Cruz. La escuela del Sur o SEVILLANA, propia de tierra caliente, de sol e imaginación representada por Fernando de Herrera, con abuso metafórico, brillantes imágenes, elevación bíblica, como observamos en las odas de este A DON JUAN DE AUSTRIA, LA BATALLA DE LEPANTO, etc.

Otra escuela intermedia o mixta es la ARAGONESA representada por los hermanos Bartolomé y Lupercio Argensola, autores de bellísimos sonetos.

LA POESIA EPICA

Este género nunca se elevó en España a la altura que su propio nombre obliga y la razón es muy sencilla. Las EPOPEYAS son siempre fruto de la fusión histórico-legendaria hecha a gran distancia por el poeta, y en España no pudo realizarse este intento porque la península estaba constantemente envuelta en guerras en Italia, en Flandes, en Marruecos, en América, etc., de manera que los poetas no tienen panorama de lejanía ni de ficción. Tan solo Ercilla con su ARAUCANA se eleva a regular altura, describiendo episodios reales y amorosos de la sangrienta guerra del Arauco en Chile. Bernardo de Balbuena en su BERNARDO no acierta a desligarse de la ficción y su poema resulta pesado y pobre ya que de por sí las octavas reales son las más fatigosas de la epopeya. La DRAGONTEA de Lope de Vega no pasa de mediano intento épico cantando las rapacidades de Francisco Drake el pirata inglés que tanto daño causó al comercio marítimo español. Con menos motivo LA CRISTIADA de Diego de Ojeda, queda muy por bajo del vigor y altura de un tema tan sobresaliente.

LA MISTICA

En los siglos XVI y XVII se desarrolla un nuevo género, la MISTICA que llega a producir varios centenares de obras de distintos valores estéticos. Este movimiento intenta la unión espiritual del alma humana con Dios por medio del completo sacrificio corporal, la oración y la absoluta perfección humana. Es posible que el origen de este movimiento, como el de la SOLEDAD haya que buscarlo en el deseo de escapar del terrible ambiente bélico de España en aquel tiempo y de la urgencia de buscar una salvación espiritual. Aparece con Teresa de Cepeda y Ahumada más conocida como SANTA TERESA DE JESUS, natural de Avila, ciudad privilegiada para ser sede de santos. Las obras son CASTILLO INTERIOR o LAS MORADAS en cuya obra semejando el cuerpo del hombre un castillo con diversas moradas acosadas por el pecado, es necesario irlas dominando hasta salvar el alma. Otra obra es CAMINO DE PERFECCION manual de alta moral. Teresa escribió su VIDA biográficamente y CARTAS A LAS MONJAS DEL CARMELO sus monjas distribuidas por los conventos que fundó. Su estilo es sumamente sencillo, transparente de una extraordinaria belleza por su misma ingenuidad. En verso escribió numerosas GLOSAS de índole religioso-moral, como la tan conocida:

Vivo sin vivir en mí
y tan alta vida espero,
que muero porque no muero.

San Juan de la Cruz cuyo nombre es JUAN de Yepes Alvarez, compañero fiel de fundaciones de Teresa, es el más alto poeta místico del habla castellana, en su magistral CANTO ESPIRITUAL en su NOCHE OBSCURA DEL ALMA, en LA SUBIDA AL MONTE CARMELO.

Fray Luis de León escribió LOS NOMBRES DE CRISTO, en cuya obra explica el significado cristiano de los nombres dados a Jesús, MESIAS, HIJO DE DIOS, HIJO DEL HOMBRE, NAZARENO, SALVADOR, CRISTO, REDENTOR, CRUCIFICADO, etc.

Fray Luis de Granada es autor de GUIA DE PECADORES manual de reglas morales para alcanzar la perfección y la salvación del alma.

Pedro Malón de Chaide es autor de LA CONVERSION DE LA MAGDALENA, obra interesante no sólo por su doctrina ética sino por la crítica valiente de las costumbres de su tiempo.

Otros autores místicos fueron Eusebio Nieremberg, Juan de Avila, etc.

LITERATURA POLITICA

Diego Saavedra Fajardo escribió LAS EMPRESAS POLITICAS DE UN PRINCIPE CRISTIANO como un antídoto de EL PRINCIPE de Nicolás Maquiavelo. El historiador jesuíta Juan de Mariana escribió DEL REY Y DE LA INSTITUCION REAL, obra de gran valentía en la que admite el regicidio con justa causa. Del mismo tipo es EL DISCRETO de Baltasar Gracián.

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

Fué llamado Príncipe de los Ingenios Españoles. Nació en Alcalá de Henares el 9 de Octubre de 1547 y murió en Madrid el 23 de abril de 1616. De padres pobres, fué alumno becado en el Colegio de la Villa, regenteado por Juan López de Hoyos en cuyo plantel escribió sus primeras poesías. Una de ellas compuesta de dos preciosas quintillas la dedicó al rey Felipe II con motivo de la muerte de la reina:

Cuando dejaba la guerra
libre nuestro hispano suelo
con un repentino vuelo
la mejor flor de la tierra
fué transplantada en el cielo.
Y al cortarla de su rama
el mortífero accidente,
fué tan oculto a la gente.
como el que no ve la llama
hasta que quemarse siente.

Sirvió de paje al cardenal general de los jesuítas Julio Acquaviva en Italia. Sentó plaza de soldado en las huestes de Diego de Urbina. Tomó parte en la batalla de Lepanto en la que perdió el uso de la mano izquierda de resultas de un arcabuzazo. Fué apresado por piratas argelinos a su regreso de Lepanto y sometido a cautiverio en Argel, de donde salió rescatado por los frailes trinitarios. Se aposentó en España en Andalucía como registrador de materiales para la Armada Invencible, pero por dificultades documentales, fué acusado de malversación de fondos y sometido a prisión en Armasilla de Alba. Fué con su hermana a Valladolid y en esta

ciudad sin culpa alguna fué mezclado en el crimen que costó la vida a Don Gaspar de Ezpeleta y vuelto a prisión. Cuando salió se retiró a Madrid donde pasó sus últimos años escribiendo.

La obra maestra es EL QUIJOTE en dos partes, la primera dada a luz en la imprenta de Juan de la Cuesta en 1604 y la segunda en 1615. Corrió la fama de este libro por todo el mundo. Un autor apócrifo, se supone ser Alonso Lamberto, aragonés rival acuciado por otras personas, escribió una SEGUNDA PARTE DEL QUIJOTE con el pseudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda, licenciado de Tordesillas. Cervantes se dió prisa a concluir la Segunda Parte y un año después murió.

Después del Quijote, siguen en méritos las doce NOVELAS EJEMPLARES: La Gitanilla, La española inglesa, El amante liberal, El casamiento engañoso, El celoso extremeño, El licenciado Vidriera, La tía fingida, La fuerza de la sangre, Rinconete y Cortadillo, la Señora Cornelia. Las dos doncellas y La ilustre fregona. Las llamó acertadamente EJEMPLARES porque en todas ellas se trasunta un tema moralizante o ejemplar.

Escribió PERSILES Y SEGISMUNDA, extraña novela que llamó "septentrional" porque su acción sucede en Islandia. La novela pastoril LA GALATEA. En verso escribió EL VIAJE DEL PARNASO simulando un fantástico viaje al monte Parnaso de Grecia en cuyo lugar las nueve Musas acompañan a Apolo dios de la Poesía. El viaje le da pretexto para bosquejar un elogio a numerosos poetas y escritores de su tiempo. Está escrito en bellos TERCETOS.

Para el teatro escribió los dramas NUMANCIA y LOS TRATOS DE ARGEL, y las comedias LA CONFUSA, LA AMARANTA, EL GALLARDO ESPAÑOL, LA CASA DE LOS CELOS, LOS BAÑOS DE ARGEL, EL RUFIAN DICHOSO, LA GRAN SULTANA, EL LABERINTO DE AMOR, LA ENTRETENIDA y PEDRO DE URDEMALAS.

Escribió amenos Entremeses: EL JUEZ DE LOS DIVORCIOS, EL RUFIAN VIUDO, ELECCION DE LOS ALCALDES DE DAGANZO, EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS, LA CUEVA DE SALAMANCA, EL VIEJO CELOSO, LA GUARDA CUIDADOSA y EL VIZCAINO FINGIDO.

SENTIDO DEL QUIJOTE

Cervantes no se propuso describir las aventuras fantásticas de un pobre loco, sino sintetizar los anhelos humanos en los dos tipos representativos. Don Quijote, el ensueño, el paladín del ideal y Sancho la grosera

y ruda realidad. Ambos caminan juntos en la vida del hombre. Don Quijote busca la justicia, la defensa de la mujer, de las víctimas de toda injusticia. Mientras Sancho duerme y come, Don Quijote vela y sueña en un mundo mejor. Mezcladas en las empresas van la alegría, las lágrimas, los triunfos, los fracasos, como en la marcha de la vida. La invención de Dulcinea como novia ideal no desestima al ingenioso hidalgo, sino que como él mismo dice, aunque Dulcinea, aunque el más dulce ensueño humano no exista, debemos inventarlo como un estímulo para vencer. La obra contiene numerosas aventuras, Los molinos de viento, el barco encantado, los yangüeses, los galeotes, los leones, el retablo de Maese Pedro, la cabeza parlante, la venida del clavileño, el gobierno de Sancho Panza en la Insula Barataria, etc.

(Comentario detallado del sentido de las principales aventuras)

OTROS INGENIOS DEL SIGLO XVI

Juan de Valdés escribió el célebre DIALOGO DE LA LENGUA y Luis Vives, LOS DIALOGOS, LA INSTRUCCION DE LA MUJER CRISTIANA y EL TRATADO DEL ALMA. Ambos fueron pedagogos que pugnaron por la libertad de enseñanza, el laicismo y el método natural de aprendizaje.

Francisco de Quevedo representa la inteligencia en la literatura. Su obra es múltiple y diversa. Como historiador escribió EL TRIUNFO DE LA FE EN EL JAPON, LA VIDA DE MARCO BRUTO, POLITICA DE DIOS Y GOBIERNO DE CRISTO, Y MI ESPADA POR SANTIAGO.

Como crítico del culteranismo ya las mencionamos anteriormente. Como satírico social escribió LOS SUEÑOS, CUENTO DE CUENTOS, LA PERINOLA, ETC.

La EPISTOLA AL CONDE-DUQUE DE OLIVARES, primer ministro del rey Felipe IV, fulmina duramente los vicios de las costumbres españolas, las turbulencias y gastos de las guerras, la inmoralidad de la Justicia, etc. Los escritos poéticos burlescos y aun cínicos por la crudeza de su lenguaje constituyen un importante acervo.

Baltasar Gracián y Morales, el gran conceptista, es autor del magnífico CRITICON obra maestra de erudición y de lenguaje que comenta vicios y virtudes de personajes históricos famosos, reyes, ministros, poetas, filósofos, etc., bajo la ficción de que dos amigos Critilo y Andrenio, que viajan juntos y naufragan, quedan aprisionados en una isla desierta y mientras esperan quien los salve, meditan sobre todo lo divino y humano

con soberana elocuencia. Hay brillantes exposiciones históricas, morales, filosóficas, lingüísticas, etc. Es también autor del ARTE Y AGUDEZA DE INGENIO, obra formidable de crítica literaria por la que desfilan millares de ejemplos en verso y prosa comentados en sus tropos, figuras, errores, bellezas, etc.

Jorge Manrique, el gentil mosquetero del amor, como fué llamado, en su corta vida nos dejó un breve, pero bellísimo acervo poético especialmente en las COPLAS A LA MUERTE DE SU PADRE en elegantes versos de pie quebrado conocidos como ejemplares:

Recuerde el alma dormida — RIMA: A-B-C- A-B-C-
avive el seso y despierte — VERSO: 8-8-4 8-8-4.
contemplando
cómo se pasa la vida,
cómo se viene la muerte
tan callando

Gutierre de Cetina, poeta andaluz de gran gentileza, vivió varios años en Puebla (México) donde murió en un desafío. Es autor de muchos bellísimos madrigales. Especialmente se hizo famoso este:

LOS OJOS CLAROS

Ojos claros, serenos,
si de un dulce mirar sois alabados,
¿por qué si me miráis, lo hacéis airados?
Si cuanto más piadosos
más bellos parecéis a aquel que os mira,
no me miréis con ira
porque no parezcáis menos hermosos.
¡Ay, tormentos rabiosos!
Ojos claros, serenos,
ya que así me miráis, miradme al menos.

LAS GRANDES FIGURAS DEL TEATRO ESPAÑOL

Los ensayos escénicos de Enzina, Naharro, Bermúdez, Andrés Rey de Artieda y Lope de Rueda no formaban realmente un teatro. Faltaba la obra sólida, el decorado, la tramoya, la compañía de actores. A esto se

aplicó Lope de Vega Carpio, comprendiendo la trascendencia del propósito. Rompió las UNIDADES clásicas aristotélicas de TIEMPO, LUGAR Y ACCION e improvisó en Madrid en un patio propiedad de La Pacheca (Francisca Ruiz) que había sido albergue de los carros y recuas de los arrieros un tablado elemental con cortinas, muebles rústicos y decoraciones eventuales, se inició la gran empresa surtiendo Lope con su asombrosa fecundidad por más de treinta y cinco años a ocho compañías de actores cerca del millar de obras dramáticas.

Félix Lope de Vega Carpio, llamado el Fénix de los Ingenios y Monstruo de la Naturaleza por Cervantes, nació en 1562 descendiente de noble familia de la provincia española de Santander "El solar de la Vega" y murió en 1635. Fué soldado en la expedición de Felipe II contra las islas Azores portuguesas y en la de la célebre armada invencible contra Isabel Tudor reina de Inglaterra. Se ordenó sacerdote pasados los 50 años y fué Familiar del Tribunal del Santo Oficio. La vida personal de Lope fué desordenada. Tuvo amores con Isabel Ampuero, Elena Osorio, Micaela Luján, Marte de Nevares y Elisa Santoyo, todas ellas casadas esposas en su mayoría de directores de compañía de teatro. Tuvo en total cerca de 20 hijos. Se casó legalmente con Isabel Ampuero después de raptarla y con Juana Guardo. Fué desterrado a Valencia y Barcelona por sus raptos amorosos.

Es el creador del teatro español nacional. Las UNIDADES clásicas son encerradas por Lope como él mismo nos dice en su poema "Arte Nuevo de Hacer Comedias" bajo llave, pues sus personajes obran en todas partes, en cualquier día y en cualquier edad y figura. "Con dos tablas, tres cortinas y una pasión" forma según sus propias palabras, un drama o una comedia de enredo. Lope ofrece tres aspectos. Como dramaturgo, como novelista y como poeta. Como dramaturgo creó una legión de personajes, tomándolos de la historia y la leyenda, ésta tanto civil como religiosa. Sus mejores dramas son LA ESTRELLA DE SEVILLA, EL MEJOR ALCALDE EL REY, FUENTEOVEJUNA, EL COMENDADOR DE OCAÑA, EL CABALLERO DE OLMEDO, EL CASTIGO SIN VENGANZA, A SECRETO AGRAVIO SECRETA VENGANZA, EL INFANZON DE ILLESCAS, EL MEDICO DE SU HONRA. Las mejores comedias son DINEROS SON CALIDAD, LA DAMA BOBA, EL CASTIGO DEL PENSEQUE, LA MOZA DE CANTARO, EL ARENAL DE SEVILLA, LOS CELOS SIN OCASION, EL ENGAÑO EN LA VERDAD. Los mejores autos sacramentales son LA SIEGA, CARCEL DEL AMOR, LA LOCURA POR LA HONRA, LA OVEJA PERDIDA, LA PUENTE DEL MUNDO, EL VIAJE DEL ALMA.

Como novelista es autor de la novela picaresca LA DOROTEA, EL PEREGRINO EN SU PATRIA. Como historiador es autor de EL TRIUNFO DE LA FE EN EL JAPON. Como poeta es autor del poema ISIDRO, en honor del patrono de Madrid; LA DRAGONTEA, poema épico contra el pirata inglés Francisco Drake, protegido de la reina Isabel Tudor; LA GATOMAQUIA, poema burlesco; LA HERMOSURA DE ANGELICA, continuación del Orlando Furioso de Ludovico Ariosto; LA JERUSALEN CONQUISTADA, segunda parte de la Jerusalen Libertada de Torcuato Tasso y EL VIAJE DEL PARNASO en tercetos elogiando a los escritores de su tiempo. Lope escribió veintidós millones de versos, 1,800 obras escénicas en un cálculo de 50 hojas de papel tamaño oficio por día durante más de cuarenta años. Sus características dramáticas son el LOCALISMO, el NACIONALISMO, la FECUNDIDAD. Sus personajes son ante todo ESPAÑOLES, con las virtudes y defectos del tipo de su época. Su tremenda fecundidad no le permitió pulir sus tipos para darles UNIVERSALIDAD.

CALDERON DE LA BARCA

Pedro Calderón de la Barca descendiente de familia santanderina como Lope, fué el consolidador del teatro español. Nació en Madrid en el año 1600 y murió en la misma capital en 1681. Fué, como Lope soldado y terminó a la usanza de la época ordenándose de sacerdote. El rey Felipe IV lo nombró director del teatro real del Buen Retiro, escenario situado dentro del bosque del mismo nombre. Calderón es menos fecundo que Lope, pero más detallista, más completo. Escribió unas 130 obras dramáticas y 90 Autos Sacramentales (comedias religiosas). Sus mejores dramas son: El Alcalde de Zalamea, La vida es sueño, El pintor de su deshonra, El mayor monstruo, los celos; Amar después de la muerte, Un castigo en tres venganzas, El alcalde de sí mismo, etc. De tipo teológico. El Mágico prodigioso, La devoción de la Cruz, etc. Las mejores comedias son: La dama duende, El secreto a voces, Casa con dos puertas mala es de guardar, Manos blancas no ofenden, Bien vengas Mal si vienes solo, No siempre lo peor es cierto, etc.

Sus mejores Autos Sacramentales son: La zarza de Moisés, La cena de Baltasar, La viña del Señor, El Gran Teatro del Mundo. Las zarzuelas (comedias con trozos de canto, baile y música) son: La púrpura de la rosa,

Celos aun del aire, matan, Eco y Narciso, El golfo de las sirenas, La pastora bandolera.

Los entremeses (pequeñas piezas alegres de corta duración) son: La casa de los linajes; La casa holgona; El desafío de Juan Rana; Don Pegote; La rabia; Las carnestolendas; la plazuela de Santa Cruz.

Las características dramáticas de Calderón de la Barca son la ELEVACION FILOSOFICA Y TEOLOGICA. Riguroso concepto del HONOR y dominio de la TECNICA ESCENICA (Síntesis de El Alcalde de Zalamea, La vida es sueño y el Médico de su honra)

GABRIEL TELLEZ (TIRSO DE MOLINA)

Fray Gabriel Téllez, hijo natural de un noble español ocultó su verdadero nombre tras el pseudónimo de Tirso de Molina. Ingresó en la Orden religiosa de la Merced. Nació en Madrid en 1571 y murió en la ciudad castellana de Soria en 1648. Estuvo en la isla de Santo Domingo (La Española, que llamó Colón) y escribió la Historia de la Orden de la Merced y la Genealogía de la Casa condal de Sástago. Se dedicó por entero al teatro. Durante varios años se asoció con Juan Ruiz de Alarcón y juntos escribieron "La villana de Vallecas", "Cautela contra cautela" y otras varias comedias de enredo. Su obra escénica comprende unas 360 comedias y 50 Autos Sacramentales. Sus mejores dramas son: La prudencia en la Mujer; El condenado por desconfiado; El burlador de Sevilla. Sus mejores comedias son: Don Gil de las calzas verdes; El vergonzoso en palacio; La villana de la Sagra; El amor médico; Amor y celos hacen discretos, etc. En El Burlador de Sevilla fija definitivamente en la escena a Don Juan Tenorio y en "El condenado por desconfiado" plantea el gran problema teológico que apasionó a su tiempo: la lucha entre el DETERMINISMO o FATALIDAD y EL LIBRE ALBEDRIO O LIBERTAD DEL DESTINO.

Las características dramáticas de Tirso son: HUMORISMO, Espíritu siempre JOVIAL, COSTUMBRISMO, lenguaje regional típico, discreto entre rústicos, corrección de vicios sociales, etc.

(Síntesis de El Burlador de Sevilla y El condenado por desconfiado)

JUAN RUIZ DE ALARCON

Por tratarse del máximo exponente del teatro mexicano, que alcanzó los más altos honores escénicos al lado de los primates de su época, am-

pliamos el estudio integral de este autor con varios ensayos que estudian todos sus aspectos.

ADVERTENCIA:

Debido al extraordinario mérito dramático, poético, social y ético de las comedias de nuestro ilustre autor mexicano JUAN RUIZ DE ALARCON, cuyos valores generalmente comentan los textos literarios brevemente y como de paso, nos ha parecido conveniente dedicarle el estudio especial que va a continuación para presentar a los profesores las diversas facetas del dramaturgo, que con 27 comedias logró parangonarse con los primates del teatro español del siglo XVII, más fecundos y ostentosos que él. Creemos justo este paréntesis en honor de nuestro máximo poeta aurisecular.

I M A G E N

Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza se nos ofrece como un hombre de baja estatura, de tez pálida, ojos vivaces y penetrantes, brazos cortos y manos pequeñas y finas por lo común enguantadas, obviando el sudor frío que las hacía discretas. El rostro alargado, un poco hundidas las sienes. El cabello escaso y rizado y la frente muy amplia. Las piernas delgadas y los pies chicos, que al andar, buscaban afianzarse en el suelo. La espalda y el pecho abultados por una doble joroba, que el amplio corpiño y la gola disminuían en parte.

El andar pausado y el habla profunda y lenta. Sin duda a la usanza de la época lució largo bigote caído y perilla. Sus modales, breves y delicados. Su natural sencillo, un poco tímido y de acentuada cortesanía. Su contextura moral y su defecto físico, lo forzaron a una seriedad escrutadora y a una expresión grave y parca. A veces rompe la válvula de seguridad psico-biológica y busca en la ironía y el chiste, el desahogo de su temperamento retraído y melancólico. Contribuyeron sin duda a este aspecto hermético y silencioso, sus decepciones oficiales, en su anhelo de sentar sus reales en una colocación digna de sus estudios y el olvido en que la Corte española tuvo sus pretensiones familiares al rango nobiliario de sus mayores y a los servicios prestados al Virreinato en México por su padre y su hermano Pedro.

Vió la primera luz hacia el año 1581, probablemente en el mineral de Taxco (Guerrero). Su padre fué Don Pedro Ruiz de Alarcón, español oriundo de Cuenca y su madre Doña Leonor de Mendoza del mismo origen.

El matrimonio de sus padres se efectuó el día 9 de Marzo de 1572 en la metrópoli. Nacieron de ella, Pedro, Gaspar, Hernando, García y Juan. Juan estudió Cánones en la Universidad Real y Pontificia de México. En 1600 partió Juan para España. El día 18 de Octubre se matriculó en la Universidad de Salamanca y el día 25 del mismo mes obtuvo el Bachillerato en Derecho Canónico. De 1606 a 1608 permaneció en Sevilla. El día 4 de Julio, dedicado a San Lorenzo, tomó parte en los certámenes literarios de San Juan de Alfarache y escribió un poema "Consolando a una dama a la que le sudaban las manos".

Tomó parte igualmente en el vejamen y juegos de burlas del mismo festejo con el nombre de "Don Floripando Talludo, Príncipe de Chunga". Ganó unos guantes, que obsequió a una dama desconocida, probablemente aquella a la cual dedicó su primer poema madrigalesco. El día 3 de Junio se embarcó para México con Mateo Alemán y el nuevo Arzobispo metropolitano Fray García Guerra. El día 19 de Agosto desembarcó en Veracruz. El día 20 de Febrero de 1609 se examinó del grado de Licenciado en Derecho en la Universidad de México. Poco después presentó oposición a la cátedra de Instituta y Decreto sin obtenerla. Meses después, recibió el nombramiento de Auxiliar del Corregidor metropolitano.

En 1612 permanece algún tiempo en Veracruz fungiendo como juez en varias causas criminales. En 1613 presenta nueva oposición a otra cátedra sin éxito. Este mismo año regresó a España y se consagró a escribir para el teatro. En 1623 tiene varios choques con Lope de Vega, quien intentó interrumpir con perfumes fétidos, ruidos y voces de sus esbirros la representación del drama religioso "El Anticristo". En 1618 hace amistad sincera con Gabriel Téllez (Tirso de Molina) y durante algunos años escriben en colaboración varias comedias. En 1623 le encargaron la Relación o Elogio de los festejos de Felipe III en honor del príncipe inglés Carlos Estuardo, prometido en matrimonio a la infanta María de Austria. El día 17 de Junio de 1624 es nombrado Relator interino del Consejo de Indias.

El día 8 de abril de 1635 solicita un puesto en una de las Audiencias de América, que se le niega porque su defecto físico "le restaba autoridad para el cargo". El día 1o. de agosto de 1639 dicta en Madrid su testamento. En él distribuye sus ahorros entre su sobrina Margarita de Silva y Girón, a su sobrino García de Buedo, a sus criados y otros amigos, especialmente a su hija Lorenza de Alarcón, habida con Doña Ana de Cervantes. El día 4 de Agosto de 1639 falleció en su casa de la calle de las Urosas, en Madrid. Vivió aproximadamente 58 años. Los datos entresacados de sus comedias, permiten suponer que la causa de su muerte y de las largas vi-

gilias de su vida, fué una afección nefrítica. La vida de Ruiz de Alarcón carece de perfiles donjuanescos, aventureros y heroicos. Es una vida sencilla, de un hombre estudioso, observador, sumiso, bondadoso, tarado físicamente por desgracia, cortés en sumo grado y de profunda nobleza y generosidad espiritual.

EL DRAMA DOGMATICO

Sorprende entre la copiosa producción dogmática de los dramaturgos de los siglos XVI y XVII —Lope, Calderón, Tirso, Rojas— las escasas alusiones de Juan Ruiz de Alarcón al tema "nacional" español. La monarquía tradicional, el honor, la religión y la especulación filosófica, informan más de dos mil obras escénicas en ambos siglos. Los dramas en los que Alarcón se asoma al dogmatismo son "El Anticristo", "Quien mal anda, mal acaba" y "El dueño de las estrellas". Ninguno de los tres, salvo escenas del primero, aumentan la gloria literaria del autor de "Ganar amigos". ¿Es exclusivamente de Tirso de Molina "El condenado por desconfiado? Porque este drama sí es de altura dogmática, de envergadura dramática y no sólo supera a los citados, sino que parangona con los mejores de Lope y Calderón. Aunque Menéndez Pelayo, Menéndez Pidal, Vossler, Kelly y otros, tienen al "Condenado por desconfiado" por de Tirso, otros críticos ven en el magnífico drama, características de otro autor oculto, que bien pudiera ser Ruiz de Alacrón. La trama dogmática está sacada sin duda de la "Vitae Patrum (Cuento de San Pafnucio que después sirve a Anatole France para su novela "Thais") El andamiaje de la obra y el gracioso Pedrisco son análogos a los típicos de Tirso. Pero la fatigosa ejemplarización ética no corresponde al temperamento vivaz ni a la versificación rápida y colorista, genuina de Gabriel Téllez.

Se asemeja mucho al estilo primerizo de Alarcón cuando asociado con Tirso, dió a la escena "Cautela contra cautela". No debe olvidarse que en el prefacio de la Segunda Parte de las Comedias de Tirso, dedicadas a la Hermandad de los Mercaderes de Madrid, dice "de las doce comedias, cuatro son mías y las otras ocho, hijas de ilustres padres que las echaron a mis puertas". Pero la aprobación del Lic. Pedro de Matallana atribuye íntegramente a Tirso las doce comedias. Por su parte Alarcón, en el Prefacio de sus Comedias también dice que son suyas, aunque se vistieron con "plumas de otras cornejas". ¿Cuál es la efectiva colaboración escénica de la sociedad Tirso-Alarcón? ¿Por qué en las esquinas de la ciudad de

Madrid aparecían dos días antes del estreno del "Anticristo" estas coplas burlescas?:

"Vítor don Juan de Alarcón
y el padre de la Merced,
por ensuciar la pared,
mas no por otra razón"

¿Por qué autores tan conspicuos como Lope y Mira de Amescua, urdieron en la noche del estreno del "Anticristo" aquella infame trama de poner aceite apestoso en las candilejas, romper bolitas de asafétida en el patio y limar el alambre por donde debía ascender al simulado cielo un Angel? ¿Por qué el Alguacil Mayor Miguel de Cárdenas mandó prender a Lope, Amescua y Pablo Rizo después de hallarlos convictos de conspiración? El simple encono contra Alarcón, no justifica este hecho insólito, pero sí puede justificarlo la envidia sorda contra "alguien" emboscado en los versos del drama. Y este "alguien" bien pudo ser Tirso, todo en conexión con el cartel irónico que emborronó las esquinas de la Corte española días antes del estreno de este drama dogmático, que subió a las tablas el 14 de Diciembre de 1623.

Mas tampoco la inquina contra Tirso es suficiente. Hay algo más hondo en el misterio. Se trata de las manifiestas inclinaciones de Tirso hacia la doctrina "molinista" que, como apunta Vossler, pudo inclusive dar nacimiento al célebre pseudónimo del mercedario Gabriel Téllez. El jesuíta Luis de Molino, profesor de Teología en Evora (Portugal) dijo en discutidísima obra ("De liberi arbitrii") publicada en 1588 que "la gracia divina sólo adquiría eficacia salvadora mediante la adhesión del libre albedrío del penitente". Esta doctrina, saturada ya de humanismo, es la que Tirso llevó a su "Condenado por desconfiado". ¿Pagó la sociedad Tirso-Alarcón en sus subsecuentes obras de colaboración, este pecado de doctrina? Tal vez. No hay otra razón de peso para atribuir a la actitud de Lope, Amescua y Rizo su encono contra "El Anticristo".

Cabe en lo posible cierto enojo contra el "extranjerismo" de Alarcón, poco aclimatado en España a los módulos de la comedia nacional especialmente a los conceptos de nobleza y religión tal como los entendían Lope, Calderón y Amescua. Si es seguro que Alarcón en sociedad con Tirso, participó en la confección de "Cautela contra cautela", "Siempre ayuda la verdad" y "Próspera fortuna de Don Alvaro de Luna" es también posible la colaboración de ambos en "El Anticristo" y en "El condenado"

puesto que Alarcón a su segunda llegada a Madrid, se encontraba limitadísimo de caudal y ansioso de escribir para el teatro.

Sorprende la grandeza esquiliana del diálogo entre la madre del Anticristo y el impostor. Sorprende asimismo el diálogo entre éste y el profeta Elías. No puede negarse el talento dramático de Alarcón, puesto a prueba en "El Tejedor de Segovia", pero la elevación dogmática del "Anticristo", nos hace pensar en Tirso, sin que ello signifique mengua para nuestro dramaturgo, cuyo clima general es ecléctico. Algo debió encontrar Voltaire en "El Anticristo" en cuanto al fondo, para escribir su drama "Mahoma" cuyo personaje Seide es un fiel trasunto del Patriarca de la obra de Alarcón. Hallamos en "El condenado por desconfiado" no menos de ciento veinte redondillas de factura alarconiana con esas características descriptivas psicológicas tan habituales en el creador de "Las paredes oyen", con ese "tono medio" tan manifiesto en "Siempre ayuda la verdad". Hallamos en cambio en "El Anticristo" cuatro monólogos dogmáticos de corte molinesco y el empuje lírico del protagonista, verdadero Don Juan Tenorio y verdadero Paulo (El Burlador de Sevilla y El condenado por desconfiado).

Que los temas dogmáticos no eran del gusto de Alarcón y que no encajaban en su temperamento civil, lo fundamos en las siguientes razones: En primer lugar Alarcón no era sacerdote como lo fueron Lope, Calderón y Amescua, ni fraile como lo fué Tirso. En segundo término, Alarcón no era versado en alta teología, aunque la materia estuviera incluída en lo general en el cuadro de estudios universitarios del autor, puesto que la inclinación temperamental de Alarcón fué siempre la carrera de Leyes. El ambiente que respiró Alarcón en México no era precisamente dogmático, sino muy relajado en proporción a la península, y mucho más libre por fortuna. Alarcón por su naturaleza era tímido y buscaba en aquella su exquisita cortesía, el dique lógico contra toda demasía dogmática que ni le hubiera convenido en un medio hostil, ni hubiera favorecido sus reiteradas pretensiones de empleos administrativos en el Consejo de Indias, dependientes de la Corona. En el clima madrileño, donde los tremendos celos de Lope, Quevedo y Góngora, elevaron la temperatura al máximum con epítetos sangrientos para los defectos físicos del poeta, habría sido inoportuno un descalabro dogmático en los linderos de la Inquisición. Por eso los temas de "Quien mal anda, mal acaba" no pasan de una moderada ficción, ecléctica como el "Fausto" de Goethe y el Demonio que en esa obra interviene, es un personaje temperado, un Mefistófeles conservador.

Ruiz de Alarcón no vió en la nobleza, el aspecto violento, arribista y

despótico (de "fuero y huevo") como Lope, Calderón o Rojas sino una "clase" a la que aspiraba a pertenecer por su legítima progenie, los Mendozas de Cuenca. Así lo vemos defender en "La prueba de las promesas" el DON, pues para él es el "Don en el nombre, como el hábito en el pecho". Los caballeros de los siglos de oro tenían los "hábitos" de las cuatro Ordenes religioso-militares, Alcántara, Montesa, Santiago y Calatrava, como heraldos de su sangre azul. Alarcón trata a la nobleza con estudiada moderación, con cierta tolerante complicidad. Sólo censura su deslealtad a la Corona, la traición a la patria y el prurito excesivo del honor, en esto, contra la corriente nacional estereotipada por Lope y Calderón. Alarcón no vió en el dogma cristiano un tema filosófico de discusión como lo vieron los jesuítas y protestantes (el tema de la gracia eficaz de Luis de Molinos, el del quietismo de Miguel de Molinos, el magnicidio de Juan de Mariana, etc.,) sino un tema exclusivamente ético, de una ética necesaria, tradicional; "española". Tampoco vió el concepto rígido del honor como un Minotauro nacional inflexible, sino como una virtud más del hombre universal.

Alarcón trató estos tres temas, básicos en el teatro español, con discreta lejanía, como corresponde a un temperamento equilibrado, viajero en la patria de sus ancestros, entonces arrebatada por una inextinguible sed de aventura, heroísmo y milagro. Ya dijo con acierto Vossler, que lo típico español es la postura constante en plan de aventura. Alarcón se libra de este contagio, viviendo un mundo interno, un horizonte psicológico, como corresponde a un carácter totalmente introvertido. Prefiere las cualidades humanas, al vestido del personaje, arrastrado por un reiterado aliento heroico. Opta por lo subjetivo, frente a un objetivismo sensacional limitado por fronteras de pasión.

Vossler, con mirada sagaz, ha observado en "El condenado por desconfiado" inexperiencia dramática, exceso de didactismo, cierto desmaño conceptual, demasía en los problemas de conciencia y un humorismo entre tímido y grosero. En 1605, fecha probable de elaboración del "Condenado" Alarcón obtiene en Salamanca su graduación de Bachiller en Derecho Civil. En esta fecha tenía 24 años y Tirso poco más. ¿Se conocieron en Madrid al paso de Alarcón? ¿Nació la amistad con Tirso después del vejamen de Sevilla? ¿Se inició la colaboración dramática entre ambos, que había de culminar en 1613? Entretanto se descubre el enigma del "Codenado" (publicado por Tirso en 1635, casi treinta años después de su estreno en Madrid) y la mano probable que cooperó con Gabriel Téllez en tan soberbio drama, contentémonos con atribuir a nuestro máximo dramaturgo la paternidad de "El Anticristo", "Quien mal anda, mal acaba" y "El dueño de las estrellas" únicas obras en las que el gusto habitual del poeta se desvía por cauces dogmáticos desacostumbrados, pero en las que destacan admirables destellos de su preclaro ingenio. Asomo audaz a campos vedados, por inclinación, imitación o conveniencia, tan desafortunados en el encono de sus rivales que bien podemos sospechar que en ellos, además de la musa de Alarcón se adivina una mano recia que los apoya y anima con su prestigio.

INFLUENCIA DE ALARCON EN LA LITERATURA EUROPEA Y AMERICANA

La crítica literaria, hasta hace unos cuantos años, ha considerado a Ruiz de Alarcón, como un valor aislado en la dramática hispana de los siglos de oro. Pero a medida que el tiempo avanza, la transcendencia de la obra alarconiana traspasa las fronteras de España y México para hacerse universal. Un escritor confesional español —José Bergamín, hijo del cacique andaluz del mismo nombre— llama a Alarcón "intruso" y "deformador" del teatro de Lope y Calderón. Este juicio no pasa de un desahogo personal en vistoso juego piroctécnico de conceptos. A no ser que se considere deformación al hecho de crear un teatro ético y ejemplar dentro de la balumba escénica, casi siempre amoral de sus contemporáneos. Tal intrusión, tal deformación honra a nuestro poeta, puesto que le da su verdadero valor específico.

El propio Lope imitó y aún plagió buena parte de Alarcón, como lo prueba "El arauco domado" publicado por el Fénix en 1625 que ofrece semejanzas notorias con "Las hazañas del marqués de Cañete" dado a luz por Alarcón TRES AÑOS ANTES. De "La verdad sospechosa" puede formarse una copiosísima bibliografía de imitaciones, plagios, adaptaciones, etc. Pedro Corneille, el gran dramaturgo del siglo de oro francés, denomina a nuestra comedia "maravilla del arte" y transcribe paladinamente el argumento, caracteres, escenas, tendencia ética, etc. Lo escaso que Corneille añade a su "Mentiroso" queda circunscripto a motivos circunstanciales de técnica e imaginación. La comedia de Corneille, ejerció a su vez tal influjo en Juan B. Poquelín (Moliere) que éste mismo expresa haber hallado el áureo filón del que extrajo los materiales para su "Misántropo". Más adelante el improvisado escritor Luis Antonio Moncín, reproduce el mismo tema en su comedia "El embustero engañado". El genial dramaturgo italiano Goldoni, vuelve sobre el "leit-motiv" alarconiano y otorga a su personaje Lelio las características de Don García. De modo

que el Dorante de Corneille, el Calixto de Moncín y el Lelio de Goldoni con la misma personalidad de Don García, en tres países, Francia, España e Italia. A esto añadimos la comedia de Grasset "Mal hombre" que completa el cuadro de paralelismos e imitaciones casi directas. Así se difunde por Europa "La verdad sospechosa".

Corneille, que había hecho de nuestro Alarcón, su ídolo, le sustrae nuevamente el tema central de "Ganar amigos" para su drama "Cinna". El escéptico y amargo Voltaire, orgulloso de su originalidad, y que apenas gusta de asomarse a la escena, imita a Alarcón en su drama "Mahoma" tomando del "Anticristo" el tipo del Patriarca, para trocarlo en el personaje Seide, con un final análogo, en el que se debate el eterno problema de la duda, que fustigó toda la literatura medioeval y renacentista, problema que el drama "El condenado por desconfiado" (en el que seguramente colaboró Alarcón) exhibe con teatralidad majestuosa e inquietante.

"La crueldad por el honor" de Alarcón en manos posteriores del duque de Rivas, nos ofrece el drama "Tanto vales cuanto tienes" y parte del super romántico "Don Alvaro o la fuerza del sino". Las principales escenas de "Los pechos privilegiados" en las que el vigoroso y patriota conde de Melendo afea la conducta bochornosa del rey, al penetrar en la casa solariega tras el honor de Elvira, son hermanas gemelas de las de "La Estrella de Sevilla" en las que Bustos Tabera sorprende al libidinoso monarca en idéntica postura y las mismas en las que Peribáñez, reconviene la libertina conducta del rey ingrato y del comendador traidor. Lope de Vega, que copió e imitó a todo el mundo, no se olvida del pobre corcovado de Taxco al que zahirió cuanto pudo para elevar su orgullo escénico.

Infinidad de redondillas y romances de Alarcón fueron plagiados por los magnates de la época. La misma "Verdad sospechosa" nos ofrece versos como:

"Las mujeres y los diablos
caminan por una senda..."
.....
Resplandecen damas bellas
en el cortesano suelo..."

que encontramos en Quevedo y Tirso casi literalmente. El plagio era cosa común en aquellos tiempos. Lope se apropia sin reparo todo el drama de un autor mediocre "El alcalde de Zalamea" dándole forma. Enseguida Calderón entra a saco en el drama lopesco y forja su "Alcalde de Zalamea"

dándole forma definitiva. Más modernamente Juan Eugenio Hartzembuch —buen crítico, pero mal comediógrafo— arrebata a Rey de Artieda y Juan Timoneda "Los Amantes" y forja sus "Amantes de Teruel". Además Hartzembuch tiene redondillas y romances tomados casi al pie de la letra de "Los pechos privilegiados" "El tejedor de Segovia" y "La crueldad por el honor" de Alarcón.

"El sí de las niñas" de Moratín tiene muchas concordancias con "Examen de maridos" de Alarcón. Nuestro comediógrafo Manuel Eduardo de Gorostiza, elegante y atildado, representa el sentido alarconiano de su época y revela pasajes en su comedia "Indulgencia para todos" con influjo directo de Alarcón. El gran pintor costumbrista Tirso de Molina, gran amigo de nuestro poeta, lleva a su "Prudencia en la mujer" más de una escena de "La crueldad por el honor" haciendo de la reina Petronila una María de Molina, prototipo posterior de aquella otra Doña María la Brava, que Eduardo Marquina lleva a su escena.

Juana de Asbaje, nuestra maravillosa monja jerónima, se inspira tan cerca en la escena IX del acto III de "Todo es ventura" que sus célebres redondillas "Hombres necios que acusais...." son sencillamente una parafrasis de Alarcón su maestro. Y no sólo en la lírica, sino en el teatro, Sor Juana bebe las claras linfas del manantial alarconiano para sus ensayos dramáticos. Agustín Moreto (italiano españolizado) escribe su drama "El mejor amigo, el Rey" inspirado directamente en "Cautela contra cautela" el Dramaturgo alemán Schiller, lleva a su obra "Los bandidos" el pensamiento de "El tejedor de Segovia". Matos Fragoso, comediógrafo portugués, toma el cimiento de "Siempre ayuda la verdad" para su comedia histórica "Ver y creer". Juan Bautista Villegas, vuelve sobre el tema de "La verdad sospechosa" en su comedia "La mentirosa verdad".

José Zorrilla, abreva también en las fuentes alarconianas, con sus dramas "Don Juan Tenorio" y "Traidor, inconfeso y mártir". El personaje de Don Beltrán, padre de Don García en "La verdad sospechosa" es el de Don Diego Tenorio que reprende al hijo libertino con las mismas palabras de aquél. Manuel Tamayo y Baus (nuestro Pirandello del siglo pasado) en su drama "No hay mal que por bien no venga" acusa reminiscencias alarconianas de otra comedia del mismo título. Adelardo López de Ayala, Bretón de los Herreros, Pedro Antonio de Alarcón y Juan Valera, revelan efectivo influjo alarconiano. Y no olvidemos a sus contemporáneos y censores, Mira de Amescua y Pérez de Montalván, autores mediocres, que entran a saco en el huerto alarconiano.

Alejandro Dumas, expresa textualmente su admiración por "el au-

tor español más naturalista y perfecto". Próspero Merimée, en su "Teatro de Clara Gazul" remeda varias escenas de Alarcón. Herman Sudermann, el genial dramaturgo germano nos descubre en "El Honor" y "Magda" atinadas reminiscencias de temas de nuestro poeta. Luis Pirandello, el original dramaturgo italiano, conocía muy bien el teatro de Alarcón que menciona con entusiasmo.

Nos preguntamos ¿Por qué los dramaturgos franceses, alemanes, italianos, portugueses y belgas escogieron preferentemente a los más célebres españoles de los siglos de oro, al solitario de Taxco para imitarlo y refundirlo? ¿Qué encanto especial ofrece el poeta mexicano? Sencillamente. Los extranjeros vieron en Alarcón el iniciador de nuevos derroteros escénicos, magnífica y sobria pintura de costumbres y una objetividad universal en sus tipos que por ser acomodables a cualquier país, los escogieron sin vacilación y con ellos lograron fama y fortuna, especialmente Corneille y Moliere. El curso del tiempo, testigo excepcional de nuestro poeta nos ha demostrado cuánta era la razón de sus imitadores de dentro y de fuera y qué meritoria la intuición al crear un teatro perdurable. Es pues, honda su huella escénica. Asi el claro ingenio de México ha podido sobrevivirse con frescos laures olímpicos, tal como se los deseara Lope de Vega su rival en "El Laurel de Apolo", por su característica básica, por ser el Precursor.

EL SENTIDO SOCIAL DE SU TEATRO

Reconociendo que Alarcón no realizó en la escena obras como "El alcalde de Zalamea", "Fuente Ovejuna" y "El Comendador de Ocaña", de sentido social franco y resuelto, con vistas multitudinarias, debemos admitir empero, que en las veinticinco comedias que sobreviven (entre ellas algún drama) hay rasgos líricos magníficos de rebeldía contra los prejuicios costumbres, atavismos ignaros y conceptos comodaticios del honor. Hay también en todas y esto sin excepción, una provechosa y reiterada enseñanza que hace brotar vigorosamente de los labios de los personajes, el epifonema viril, la exclamación redentora o el anhelo emancipador. La tendencia igualitaria, desprovista de la fanfarronería tradicional de los pujos nobiliarios, se sostiene no sólo ante el propio héroe de supuesta "sangre azul", sino ante el mismo rey empequeñecido, sojuzgado y maltrecho. Excelentes las palabras de Don Beltrán al mentiroso hijo Don García que constituyen el tema central de "La verdad sospechosa":

"¿Quién dió principio a las casas
nobles? Los ilustres hechos
de sus primeros autores.
Sin mirar sus nacimientos
hazañas de hombres humildes
honraron sus herederos,
luego en obrar mal o bien
está el ser malo o ser bueno"

Palabras que nos revelan una finísima ironía de Alarcón hacia la nobleza española, orgullosa de su estirpe tradicional. Rodrigo, privado de la gracia real, exclama en "Los pechos privilegiados":

"Los malos honran los buenos
como honra la noche al día,
que sin tinieblas, tendría
el mundo, la luz en menos"

y poco después reflexiona con resignación heroica ante las tretas del monarca frívolo y necio:

"Perdiendo, pues, corazón
ganemos la mayor gloria,
que es la más alta victoria
vencer la propia pasión"

El noble Conde, encuentra al rey a punto de robar la honra de su hija. Y sus palabras y la escena entera, reproducen otra análoga de "La estrella de Sevilla":

"El rey sois
aunque no lo parecéis.
....pues cuanto más agraviado
más leal me muestro yo,
me vengo más, pues os muestro
tanto más injusto a vos".

Y la virtuosa Elvira, en una de las últimas escenas de la magnífica obra resume el pensamiento del autor:

"Tened, por Dios, que en los nobles
no han de tener más imperio
las armas que las razones"

admirable lección siempre actual, contra las arbitrariedades de los dictadores de tipo imperialista que aún conservan el absurdo prurito de la superioridad racial y nobiliaria, sobre el mandato igualitario de la ley y de la razón. En la "Crueldad por el honor" (Acto III. - Escena III) hay unas bellas octavas reales que nos dicen:

"Item que no se impongan más tributos
en cosas a la vida necesarias
mas sólo en las que fuesen necesarias".

con lo que se fustiga la costumbre angustiosa de la época, en la que se imponían tributos onerosos a los artículos indispensables a la vida española, con cuyos fondos se proseguían interminables las guerras de Italia, Inglaterra e Indias. El pueblo español padecía hambre mientras contemplaba a la aristocracia lucir con suntuosos alardes tesoros enormes sacados de América y exentos por la gracia de Dios y del Rey, de toda gabela. En "Los favores del mundo", una de las comedias que podríamos calificar de ejemplares, exterioriza el príncipe Enrique, con naturalidad y sencillez, propias de un demócrata:

"menos mi gusto importaba
que la salud de un vasallo"

soberbio pensamiento, que debió ser espejo de los orgullosos e ineptos soberanos de la casa de Austria. Y a continuación, redondea su alma:

"sabréis de hoy más, de mi piadoso pecho
la condición, jamás de ajeno daño
quiero que nazca mi mayor provecho"

Y no satisfecho Enrique, ante la comisión que confía a su privado Alarcón le increpa:

"Mal hicisteis; cuando envío
Alarcon a despejar

es por bien; no ha de costar
sangre de vasallo mío"

Magnífico ejemplo de un soberano consciente de su deber, tan lejos del odio fratricida de los últimos Borbones de hoy que por rescatar un trono carcomido para el que fueron verdugos, no vacilan en arrojar sobre ciudades indefensas y abiertas y sobre millares de corazones infantiles, toda la metralla mortífera. La verdad es para Alarcón el primer móvil humano. Constituye la base moral de todo su teatro. En "Las paredes oyen" dice Don Juan:

"Que calles te digo
y tén por cosa segura,
que tiene aquel que murmura
en la lengua su enemigo"

frase lapidaria que se repite en "La verdad sospechosa". En "Los pechos privilegiados" hay una exclamación magistral:

"No se merece sirviendo,
agradando se merece"

diatriba formidable contra la estulticia nobiliaria adherida ciegamente por tradición a las gradas del trono, sin otro mérito que un reiterado y gregario espíritu de "servicio" cimiento de la mayoría de los títulos nobiliarios que hoy ornan las fachadas, carruajes y dalmáticas con pomposos escudos. La pobreza es siempre un obstáculo para vivir. Los de abajo no poseen otro tesoro que su propia virtud. Por eso no alcanzan lo que esperan. Son perpetua carne de cañón, de rebaño, de ludibrio. Alarcón, que conocía bien las costumbres del áureo siglo de los Felipes, lo grita por boca de Hernando en "Los favores del mundo":

"Quien no tiene es un demonio,
y quien tiene, un serafín;
que el pobre jamás llegó
de sus intentos al fin"

En "La industria y la suerte" el criado vascongado Aguero, grita su rebeldía contenida, como una liberación:

"¿Puede dar todo el infierno
mayor tormento que un amo?"

Y el pedir, la dádiva social, era ayer y hoy una lacra humana y también un "modus vivendi" de tránsfugas, vagos y parásitos. Lo dice Beltrán en "Las paredes oyen" con inimitable gracia:

"Todos, según imagino
piden, que para vivir
es fuerza dar y pedir
cada uno por su camino;
con la cruz, el sacristán,
con los responsos, el cura;
el monstruo, con su figura,
con su cuerpo, el ganapán,
el alguacil con la vara,
con la pluma, el escribano,
el oficial con la mano
y la mujer, con la cara".

Y no sólo la limosna constituía una lacra social, agrandada con el libertinaje femenino (que infiltró en la sangre española, el llamado "morbo gálico" o "mal napolitano") sino la ruindad de la venganza personal y familiar. La persecución era una cosa honesta y la revancha, producto talionar bárbaro, procedimiento legal sancionado por las antiguas leyes forales gótico-cristianas, recrudecido con el contacto de los estados italianos del siglo XV o XVI, en los que los Borgias, Gonzagas, Baduas, Orsinis, Médicis, etc., lo pusieron de moda. A veces la venganza alcanzaba hasta la cuarta generación. Contra ella clama Beltrán en la obra citada:

"¿Mil contra una cuerva? Sí,
bien dices, que son así
las pendencias de este tiempo".

El hombre y la mujer, equivocaban frecuentemente su destino por la ambición, las conveniencias familiares y los prejuicios. Se casaba una doncella, casi niña con un valetudinario rico. Cervantes en su novela "El celoso extremeño" nos describe detalladamente el cuadro moral desolador. Alar-

cón lo lleva a escena en varias de sus obras con la misma gallardía. Celia, la mujer íntegra y honesta, nos lo revela, como un camino a seguir:

"En el hombre no has de ver
la hermosura o gentileza;
su hermosura, es la nobleza,
su gentileza, el saber.
Lo visible es el tesoro
de mozas faltas de seso,
y las más veces, por eso
topan con un asno de oro"

La resignación era entonces y sigue siendo hoy, el paraíso de los desheredados de la fortuna. Frente al lujo, el boato escandaloso de las Cortes de las Austrias, el caso de sucumbir cincuenta pobres ateridos de hambre y miseria en torno a los jardines de Aranjuez, durante la noche iluminada por los festejos reales que consumían doce mil ducados de pólvora en juegos de artificio, era cosa corriente. Un pobre arriero, besando la frente de su rucio fiel, nos lo dice, absorto ante el despilfarro innecesario de Felipe IV:

"Con mi albarda y mi burro
no envidio nada,
que son coches de pobres
burros y albardas"

Todos los alaridos de los humildes, se alzan desolados contra las costumbres arbitrarias de la época. El dinero, que fué para el viejo Arcipreste de Hita, llave maestra de la vida y para Quevedo "poderoso caballero" es también para Alarcón en "El semejante a sí mismo" por boca del labriego Sancho, una maldición social mal distribuida:

"¿A quién no dobla un doblón?
¿Qué fuerza hay contra el dinero?
¿Qué escudo contra un escudo?
Hará el oro, hablar a un mudo,
hará callar a un barbero...."

La falta, la ignorancia del servicio social, era en los siglos XVI y XVII un tópico no ya español, sino europeo. El egoísmo se cernía como un

verdugo sobre las almas. Se vivía para ganar dinero. Se luchaba por la riqueza y para el lujo. El bien ajeno, el favor al prójimo, eran temas mínimos para una sociedad que, salida del feudalismo, aún sentía palpitar en sus entrañas, el grito de la individualidad y de la casta. Se aislaba a los pobres, a los enfermos. A los leprosos se les tenía lejos como si fueran alimañas salvajes, sin permitirles contacto humano. La religión, tan piadosa siempre, se consolaba con los males de Lázaro, achacándolos a los pecados. El Diablo, gran señor de la época, cargaba sin dificultad con las culpas humanas y hacía en su mundo inferior una campaña silenciosa, pero segura, de revancha, que inició por boca de Lutero y Savonarola. Alarcón, ante el panorama egoísta de su tiempo, sale a la palestra y nos dice por boca de Enrico en "La cueva de Salamanca":

"No es el fin, Andrés amigo,
del estudio, enriquecer,
fin del estudio es saber
si eso alcanzo, lo consigo.
Rico eminente en saber
pocas veces lo verás;
saber pobre quiero más
que ignorante, enriquecer"

con lo cual, el dramaturgo asesta un latigazo inolvidable a la estúpida nobleza de su época, que tenía a gala no saber firmar y que aun por mano del propio monarca, a lo sumo estampaba un garabato de antefirma con una rúbrica ampulosa, hinchada por el orgullo. El tema del dinero vuelve sobre Alarcón y le tortura con anhelo educativo. Tristán en "El desdichado en fingir" nos dice:

"Como de ser a no ser
es la ventaja y lo fundo
en que sólo tiene el mundo
un linaje, que es "tener".

Y paralelamente a la ambición, corre la avaricia. La florida Corte de los Milagros, es un prodigio de generosidad y largueza. Un humilde y picaresco alguacil en "El tejedor de Segovia" lo revela sin ambajes:

"Anda muy corto el oficio,
que está la Corte perdida:

solo delinquen los pobres;
no peca la gente rica,
que los corrige y ajusta
no la virtud, la avaricia"

Las corridas de toros, eran en aquellos venturosos tiempos un espectáculo imprescindible. Brutal y rudo siempre. Llaga abierta en el alma infantil y panorama moral que mancha la vida, por tantos motivos arrogante y bella del heroico pueblo español. Alarcón, espíritu selecto, repugnaba del espectáculo salvaje del despanzurramiento equino en el coso. Don Domingo de Don Blas en "No hay mal que por bien no venga" nos describe la pugna despiadada del toro valiente y engañado, contra el caballo inofensivo y leal. Es uno de los aspectos de cultura social del dramaturgo. Toda la obra del "Tejedor de Segovia", una de las de mayor envergadura de nuestro poeta, es un alegato contra la arbitrariedad, la felonía e hipocresía de la nobleza española. En ella se repite el tema de "La verdad sospechosa". El marqués Suero Peláez, habla a su hijo el joven conde con las mismas palabras de Don Beltrán a García:

"Pues, no está en heredarlo
sino en obrar bien, el serlo"

Y esa verdad, tan anhelada, tan perseguida por Alarcón a través de todo su teatro, constituye el mayor tesoro de sentido social del poeta, para quien la mentira es el más grave defecto humano, y la gratitud, la exactitud, el bien, la caridad y el honor son los dones naturales del hombre, a veces desnaturalizado por vicios y hábitos. En "Las paredes oyen" nos demuestra que:

"mas que cien predicadores
importa un murmurador"

Así es toda la obra de Alarcón. Un libro abierto siempre, un sabio consejo educativo, una exhortación moral para rendir a la sociedad la utilidad y el servicio que se le deben por nuestra condición, despojados de egoísmo, prejuicio y fanatismo casuístico. Espejo perdurable de honestidad moral, poner en práctica sus luces, será el máximo homenaje que podamos rendir al genio de su creador.

LA MUJER EN SU TEATRO

"Cuatro tablas, dos personajes y una pasión" bastaban al genio de Lope para urdir un drama. Así, sin tramoya, sin artificio, con asombrosa naturalidad, el genio de Ruiz de Alarcón, dió a la escena en los teatros de "El Príncipe" y "La Cruz" del Madrid del siglo XVII, veinticinco comedias de impecable factura. Entre todos los primates de la escena, destacaba Alarcón por el celo, el cuidado, el esmero en los detalles. No hay una obra suya que resista hoy a la lectura. Una gran serenidad, una diafanidad, desprovista de trucos efectistas, las envuelve en el manto de una versificación siempre mesurada, siempre ecuánime, siempre inteligente. No es Alarcón creador de grandes tipos escénicos extravertidos, como lo fueron Lope, Calderón y Tirso. Pero el arte inimitable del poeta de Taxco, reside en la interioridad de sus comedias, en la tersura de sus procedimientos, en la magnífica pintura de sus personajes. Alarcón no es pintor de multitudes, sino de almas. No crea grandes tipos, sino caracteres de la vida cotidiana que cumplen el imperativo categórico del deber. Y entre todos, descuellan los femeninos, que constituyen la esencia de su teatro. Alarcón, es el poeta, el dramaturgo de la Mujer. Es un buzo del alma femenina, que pone de relieve con ternura única. Si examinamos las veinticinco comedias del autor, en cuanto a los tipos femeninos, observamos que todos los aspectos de la gama moral, están comprendidos en ellas. La pasión amorosa, los celos, el ímpetu del despecho, la revancha del honor, la altivez del desvío, la venganza por el ultraje, el enredo por pasatiempo. Predomina el nombre de Leonor. El recuerdo posible de Leonor de Cifuentes, mujer-musa del poeta lleva su pluma a bosquejos femeninos admirables. La Leonor de "Todo es ventura" en celosa, tenaz, intransigente. La de "No hay mal que por bien no venga", altiva, disputadora, inflexible:

"Que por ti determinada
según en servirte gano
como la pluma en la mano
pondré en el pecho la espada"

La Leonor de "Mudarse por mejorarse" es altanera, casi hostil al galán que la pretende con simples discreteos de amor:

"Sírvase vueseñoría
de perdonarme y difiera

lo que quiere hablar por hoy
y no se espante si soy
de recatada, grosera".

En "Los pechos privilegiados" se asoma a las octavas reales (cosa poco frecuente en el autor) para mostrar su decisión y firmeza frente a la tímida Elvira y la varonil Jimena. Sigue en la preferencia del dramaturgo el tipo de Blanca. La de "La industria y la suerte" es hermana gemela de la Leonor de "No hay mal que por bien no venga", de recio temple y vigorosa envergadura moral. La de "La prueba de las promesas" es un modelo de recato. Habla con un fuerte prurito de virtud, quizá con exceso. Expresa en una bella décima su pensamiento ante el galán Don Juan que pretende tomarle la mano con rijoridad sensual:

"Permitid puede a los ojos
la doncella recatada
mostrar del alma abrasada
mudamente los enojos.
Bien puede con la afición
dar a la lengua licencia
para explicar la dolencia
que padece el corazón;
pero la mano, señor,
al tálamo reservad
que antes da de liviandad
más indicio que de amor"

El tipo de Ana llena bastantes comedias. La de "Las paredes oyen" frente al alma ruin de Don Mendo, revela una gran delicadeza y ternura. Es la sobriedad de la verdad ante la maledicencia desenfrenada e insubstancial. La de "El semejante a sí mismo" es astuta, fina, enamorada de su propia belleza. La de "La culpa busca la pena" se asemeja mucho a las heroínas de Lope por su desenvoltura airada y a las de Calderón por su aliento heroico de venganza. La Ana Ramírez de "El tejedor de Segovia" no vacila en apurar el supuesto veneno que ella juzga mortal, por defender la integridad de su amor no correspondido.

Sigue en el orden de preferencia de tipos femeninos el de Inés. En el "Examen de maridos" revela una maravillosa feminidad al escoger entre sus numerosos pretendientes, el que más conviene a su corazón. Pero es

egoísta y place de dos o tres. Y con toda franqueza lo confiesa. No hay aquí liviandad, sino un complejo sensual muy lógico, que Alarcón desarrolla, posiblemente sin saberlo, con bastante maestría. La de "El desdichado en fingir" es liviana, desenvuelta y frívola. Ha sido motejada por los críticos del pasado siglo, como mancha en la escena de Alarcón. Pero hay que convenir en que es un tipo de su época y que en ella la exhibición de las almas se hacía en el teatro con absoluta naturalidad y desenfado, sin pensar en los sermones eclesiásticos.

La reina Petronila de "La crueldad por el honor" es un excelente tipo de tono heroico, que nos recuerda a María de Molina e Isabel de Castilla. Defiende su trono y su honor con la reciedumbre de un paladín:

"Advierta vuestra codicia
que pues la razón me ayuda,
podrá más ella desnuda,
que armada vuestra malicia"

La Madre de "El Anticristo" que sucumbe a manos de su hijo, verdadero Caín sin entrañas, sacudido por el huracán de la ambición, moderno Nerón tiene la dignidad y la grandeza de una escena de Esquilo. Doña María en "El tejedor de Segovia", tipo central, es trasunto de aquella Doña María la Brava que Marquina revive en su drama tradicional romántico. La Diana de "El dueño de las estrellas" es otro ejemplo de sobriedad y temple varonil:

"Que ejemplo soy de matronas
que doy a mi honor quilates,
a las historias, mi nombre
y a mi fama, eternidades"

El tipo de Elena lo encontramos en cuatro comedias. La de "Siempre ayuda la verdad" es un modelo de amor puro, firme y sincero:

"..... Porque yo sé
que es necia la voluntad
que prosigue la amistad
adonde falta la fe"

La de "Quién engaña más a quién" se nos ofrece a través de una serie de enredos, como una mujercita casi universitaria, arrogante, dueña de

sus palabras y de su propio destino. En nutridas tiradas líricas, abundan las citas mitológicas, posiblemente puestas por el autor, con el deliberado fin de presentar una mujer de tipo superior. Hay que decir en su abono, que su papel no es pedante, ni revela empalagoso afán, sino natural exhibición de su talento. Las Auroras tienen en Alarcón, asimismo, su padrino escénico. La de "La amistad castigada", amante de Filipo, sostiene en una maravillosa escena, que honra a su autor, el anhelo femenil de escrutar el alma del galán hasta hacerlo declarar rendidamente su pasión. No conocemos un diálogo más vivo, más elegante, más lleno de vigor que ese discreteo sentimental de las escenas 15 y 17, que permite a Filipo caer a los pies de Aurora, conducido por ella misma con magistral habilidad. Y sube de punto el mérito, si se tiene en cuenta que está escrito en octavas reales, metro poco práctico y difícil para tal momento y en el que Alarcón, una vez más, demuestra su talento poético y dramático.

La Lucrecia de "La verdad sospechosa" si bien no luce su feminidad opacada intencionalmente para exhibir la personalidad contradictoria de Don García, es lo suficiente para mostrarnos una mujer ingenua, honesta, digna y fiel, frente al galán mentiroso, arbitrario y burlador. La Anarda de "Los favores del mundo" es un tipo soberbio de gracia picaresca, que en las escenas 15 y 17 nos translada al teatro de Tirso. La Flor de "Ganar amigos" entraña otro aspecto femenino. Para conducir el enredo de la comedia, no obstante ser su alma sutil, astuta y desenvuelta, pone en práctica las artes nobles y leales. No hay maldad ni artería deshonesta en su proceder. La Teodora de "Los empeños de un engaño" pierde su honra por precipitación, no por dolo. Y halla en su propia culpa, su mayor castigo y el mayor lenitivo de su dolor y de su revancha. La Diana de "El dueño de las estrellas" resiste con ímpetu heroico las solicitaciones del tirano Licurgo y humilla la soberbia del rey, castigando su torpe sensualidad con el reflejo inmaculado de su virtud. La Aldonza de "Quien mal anda, mal acaba" reproduce el tipo de la Flor de "Ganar amigos". Una sola mancha hemos hallado en los tipos femeninos alarconianos. La de Doña Sol en "La industria y la suerte". Representa el desenfado licencioso. Destaca entre el resto del teatro alarconiano como un lunar, a su vez imitado de los modelos que Lope y Tirso se complacían en llevar a la escena.

Los enredos de las comedias de Alarcón son muy sencillos si los comparamos con los de algunos autores de su época. Carecen de violento desenlace pasional como muchos de los de Lope; del contrasentido de afectos que se manifiesta en Calderón y del excesivo desenfado de las comedias

de Tirso. Los lances de amor, dolor y celos, se desarrollan con la misma naturalidad de la vida y hay en los finales de las comedias una rara tranquilidad y una lógica transparente. Por lo común Alarcón planea sus comedias como un experto arquitecto de las almas. No hay en su teatro un final de drama o de comedia que deje en el ánimo del espectador el amargor de la incomprensión o la protesta. No hay tampoco inverosimilitud ni absurdo. Es un cauce que fluye silencioso, firme, seguro de su propia linfa, sin estridencias ni altisonancias discordantes.

Nadie mejor que su contemporáneo Pérez de Montalván (hombre envidioso endiosado con su ídolo Lope de Vega) pinta en tres palabras el juicio de la época: "Novedad, Ingenio, Extrañeza". Y esas tres palabras nos dan la clave de la supervivencia de este teatro, de la actual lozanía de lectura, a la que no resisten muchos dramas de los primates del siglo de oro. Era, pues, Alarcón, NUEVO entre los nuevos, INGENIOSO entre los que juzgaban monopolizar el ingenio y EXTRAÑO entre todos. Destacaba como un luminar raro y único. Su mismo estilo es peculiar.

¿Qué nos revela la psicología femenil del teatro de Alarcón? En primer lugar, que las mujeres aman, sienten, sufren y disputan con sencillez maravillosa, sin estridencias de lenguaje y de ocasión. En segundo término, que el alma femenina muestra lo más noble, lo más exquisito de su contenido, dejando en la sombra el vicio, el dolo, el error, el libertinaje. En amor, en dolor, en celos, en despecho, en venganza, las mujeres alarconianas moralizan, analizan su estado anímico, para resolver lógica y racionalmente su situación. No son fuerzas naturales desencadenadas y arbitrarias sometidas ciegamente al destino. No son furias vengativas, ni arpías implacables, ni marimachos audaces, ni damas livianas que ofrecen su amor a la primera solicitud. El honor es reposado, sereno, fruto de la conciencia y de la integridad personal y no está supeditado a la casualidad, a la suerte, a la violencia, a la fatalidad. Las mujeres entregan su honestidad por convicción y amor, no por vicio. Un discreteo delicioso, profundamente femenino, saca a flor de escena el alma de estas mujeres, que piensan y sienten más como criollas de la Nueva España que como españolas de Madrid, pues en ellas se manifiestan la ternura, la discreción, el ceremonioso respeto, peculiares de la nueva raza, ajenos desde luego al recio temple, al espíritu muchas veces varonil de las mujeres españolas de la época. Un suave velo de dulzura, de música interior, de melancolía a flor de labio, surge de estos corazones femeninos, que dejan en el ánimo un sedimento de belleza y de encanto, poco común en los autores de aquel tiempo. Quizá estos elementos constituyan esa "EXTRAÑEZA" que los con-

temporáneos supieron aquilatar. ¿Intuiríamos en el alma de Alarcón una reiterada decepción amorosa y ella la causa de su postura dramática?

Lo expuesto nos sintetiza el alto valor psicológico de la Mujer en las comedias y dramas de Ruiz de Alarcón, que siguiendo su intuición lógica de viajero universal, lleva también a la escena el alma de la mujer universal, no limitada a atributos específicos de nacionalidad, como en casi toda su obra escénica lo hicieron Lope, Calderón y Tirso.

LA REFORMA DEL TEATRO CLASICO

Seguimos estudiando en qué consiste aquella "extrañeza" de que nos hablan Montalván y Mira de Amescua como característica de Alarcón. Trataremos de penetrar en toda la complejidad de la obra, dedicando nuestra atención ahora a los "graciosos" o "criados". Ninguna comedia de nuestro poeta fué escrita por mero pasatiempo, sino con finalidad concreta. De ahí que los tipos escénicos, lejos de ser muñecos de farsa, sean caracteres que simbolizan virtudes y vicios. La mentira, la ingratitud, el orgullo, el odio, la injusticia, el amor, la frivolidad entidades morales eternas, hacen hablar y actuar a lo actores, para resolver tesis. De esto resulta la perennidad y frescura de las obras básicamente humanas. Una vez creado el protagonista, necesita Alarcón descargar las culpas, pugnas, desequilibrios, etc., de la trama, en un personaje secundario de confianza, que viene a ser, no un payaso reidor, sino un confidente moral. Así surgen sus criados y graciosos. El gracioso de Lope, Calderón y especialmente de Tirso, es un acompañante bufonesco, charlatán, alegre, que da invariablemente la nota jocosa con equívocos, retruécanos y picardías. En Alarcón, el gracioso, es el segundo YO del protagonista, su sombra moral, su más fiel amigo y tiene como misión, poner al descubierto la llaga viva del problema, para ayudar a resolverlo. Es meditabundo, triste, conciliador. El señor y el criado, se confunden a veces y el segundo sobrepuja al primero en grandeza moral, en ejemplo edificante. En ocasiones, el criado se eleva hasta sostener discusiones con los reyes, nobles y personajes prominentes. En "Los pechos privilegiados", Cuaresma discretea mano a mano con el rey de León, lo mismo que Turpín en "La Amistad castigada".

Otras veces, adquiere el gracioso o criado, relieve especial, por ser el encargado de poner fin al tema moral y la comedia, dirigiéndose al público para solicitar de él benevolencia y aplauso. Tal ocurre con Ochavo en "Examen de maridos" y Zaratán en "La crueldad por el honor", y Tristán en "La verdad sospechosa". En ciertos casos, el gracioso suplanta

al autor, como sucede con Cuaresma en "Los pechos privilegiados" y Beltrán en "No hay mal que por bien no venga", contestando las burlas y escarnios de los envidiosos y primates de la época, Lope, Calderón, Tirso, Quevedo, etc. Todos los criados y graciosos sin excepción usan un elevado lenguaje, filosófico y ético. Apenas se entrevé un leve discreteo de ingenio, para matizar el tópico. Podría decirse que en todo el teatro de los siglos de oro, los criados y graciosos alarconianos son los más serios. Hernando en "Los favores del mundo" lo explica:

"Si el cielo no lo remedia
la sátira encaja aquí,
mas, no ha de haber cosa en mí
de lacayo de comedia".

Beltrán en "Las paredes oyen" confiesa su gravedad:

"Y si las historias creo
y ejemplos de autores graves,
pues, aunque sirviente, sabes
que a ratos, escribo y leo"

En "Mudarse por mejorarse" el Marqués define claramente las cualidades alarconianas del criado:

"¡Qué bien dices! En efecto
Ricardo, para un señor
el consejero mejor
es un criado discreto"

Esta seriedad o gravedad, forja criados y graciosos leídos y enterados. Así es habitual en Alarcón, que aquellos citen los filósofos y moralistas clásicos como un aporte ejemplar. Turpín en "La amistad castigada" cita a Platón:

"Como tú, no la ignorara
y más viendo que Platón
con una y otra lección
te ha dado opinión tan clara"

Tristán en "La verdad sospechosa" ahonda en disquisiciones histórico-literarias y morales:

"Virgilio dice que Dido
fué del troyano abrasada
a sus dones obligada
tanto como de Cupido.
¡Y era reina! No te espantes
de mis pareceres rudos,
que escudos, vencen escudos
diamantes, labran diamantes"

Zaratán en "La crueldad por el honor" revela conocimientos excepcionales para un criado:

"Yo señor, soy inclinado
más a Minerva que a Marte;
dame un gobierno y verás
en Zaratán un Solón"

Chilindrón en "Las hazañas del marqués de Cañete" se conduce como un filósofo:

"Quien ama lo que ha de ser
gran gana tiene de amar.
Loco es sin duda el intento
que por este fin se guía,
que no hay en filosofía
amor sin conocimiento"
. . . . . .
—La doctrina de Epicuro
es la tuya, Chilindrón.
—El tuvo mucha razón
si despreció lo futuro.

donde se ve a Alarcón filosofando detrás del gracioso. Tristán en "Quién engaña más a quién", se equipara con su camarada en los pujos especulativos:

"Un filósofo decía
que puesto que viene a ser

lo esencial el acabar
no hace nada en comenzar
el que tiene más que hacer"

Ricardo en "Mudarse por mejorarse" habla con tal cordura, atingencia y perspicacia, que se sobrepone a su señor:

"El prudente prevenido
espera el peor suceso
pero, señor, no por eso
lo ha de dar por sucedido.
Prevén el mal, la paciencia
sin desesperar, señor,
que es el morir de temor
más flaqueza que prudencia;
haz primero información,
de la verdad de su intento,
no pierdas el sentimiento
ignorando la ocasión"

Campana en "Los empeños de un engaño" aconseja a su señor en este tono:

".....Nadar
al puerto de tu deseo
mientras durare la vida
con sufrimiento y valor
es lo que importa, señor,
que en la empresa más perdida
le resta imperio a la suerte
y a la fortuna mudanza;
la vida todo lo alcanza,
todo lo acaba la muerte.
Y si te causa impaciencia
el vivir, cosa es morir
que se puede conseguir
con muy poca diligencia"

Y la clave de esta leal actitud de los criados alarconianos nos la da el de "Ganar amigos":

"Tienen los pobres criados
opinión de interesados
de poco peso y valor;
¡pese a quien lo piensa! ¿Andamos
de cabeza los sirvientes?
¿Tienen almas diferentes
en esencia, nuestros amos?
Muchos criados ¿no han sido
tan nobles como sus dueños?
El ser grandes o pequeños
el servir o ser servido
en más o menos riqueza
consiste, sin duda alguna,
y es distancia de fortuna,
que no de naturaleza".

He aquí pues, la rehabilitación integral de los criados y graciosos de Alarcón. Esta igualdad social, que es un anticipo genial para su época, explica por qué el autor de "Los pechos privilegiados" forja sus elementos auxiliares, con la misma levadura humana e igualitaria de sus héroes, sin los distingos de clase, que se observan bien marcados en Lope, Calderón y Tirso. Esta es la razón del aspecto nuevo, bien "extraño" por revolucionario, de los personajes secundarios. Obsérvese cómo estos criados y graciosos no hablan como simples representativos de su servil condición, sino como "hombres" en pleno ejercicio de su humana dignidad. Y el motivo no es otro, que la suplantación hecha por el propio autor, quizá con exceso de especulación, en las individualidades de sus criados, colocándose ya en su papel con disfraces para ganar algún imposible amor, para contestar al enjambre de enemigos gratuitos de su tiempo, para fustigar crudamente las costumbres licenciosas de la época o para resolver con la ayuda de algún filósofo clásico (Aristóteles, Platón, Sócrates, Homero, Virgilio, Marco Aurelio, Epicuro, etc., etc.,) el problema moral escenificado. Esto es lo que hace Alarcón con ejemplo singular. Es el escenificador de su otro YO, por figura y palabra de sus criados, Naturalmente que al dar a aquellos elevación y nobleza moral y social, se sale del marco rudimentario y convencional de la escena de su tiempo. La habitual misantropía

de Alarcón, fruto, como hemos dicho, de sus males físicos y morales, envuelve a estos criados con el velo sutil de la ironía, de una filosofía escéptica y desolada, de una impotencia funcional para hallar expedita la vía del problema creado por su genio dramático. Por eso, aplicando la teoría psicoanalítica a los personajes alarconianos, hallamos, mejor que en la crítica trivial y académica, la suprema razón de su vida y de su obra.

UBICACION DE ALARCON Y ANTITESIS DE LOPE

En la profusa maraña escénica aurisecular, cuyo acervo se aproxima a los tres millares de obras dramáticas, Lope de Vega y Ruiz de Alarcón representan dos tendencias opuestas. Considerámoslos como hombres y como artistas. Lope es cántabro, santanderino, de familia con pujos nobiliarios, cuyo escudo ornado con diez y nueve torres, dió pie a Góngora, como anteriormente hemos visto, para su célebre soneto satírico. El solar de Torrelavega, en la provincia de Santander, dió origen y materia a Lope para escoger su divisa. Es por tanto una figura pagada de su sangre azul y del orgullo montañés de sus ancestros.

Lope es también rico. Su panegirista Montalván, asegura que entre beneficios eclesiásticos, prebendas, dádivas y ayudas de los duques de Sessa, reunió un capital superior a los cien mil ducados. Aparte el producto no despreciable de sus centenares de comedias que monopolizó en el teatro del Príncipe. Habla por consiguiente al mundo, desde un plano aristocrático y sin apremios vitales. Ruiz de Alarcón es de nobleza venida a menos, de aquellos "hidalgos" españoles que aún conservaban el influjo de su tradición y su nombre, pero sin blanca. Su ascendencia de Cuenca, no llega a comprobar en el expediente oficial para aspirar a la relatoría del Consejo de Indias, más que el DON, aquel famoso DON que defiende con tanto ahinco en "Las paredes oyen". Es también pobre. Su padre desempeña un empleo subalterno en las minas de plata de Taxco (Guerrero). Sus reiterados viajes a la Península en busca de ambiente y su propia confesión de que "escribió comedias para poder vivir" lo prueban. Habla, pues, al mundo desde un plano de modestia.

Lope era —según Montalván— de mucha salud, suelto y vigoroso de miembros, ágil de fuerzas, ligero de pies, dado en demasía al galanteo y muy querido por las mujeres. Es un buen ejemplar humano en todo su apogeo de masculinidad, como lo prueban sus múltiples aventuras amorosas, desafíos, raptos, fugas, viajes marítimos, luchas a bordo de las navíos, etc. Ruiz de Alarcón es deforme, jorobado, demacrado, nefrítico y le sudan

las manos por cuya razón lleva siempre guantes perfumados. Su andar lento y su continente lamentable, le vedan llegar a la mujer, salvo una amistad puramente intelectual. El vigor físico, la comodidad, el empuje avasallador y optimista de Lope habían de conducirlo, por ley natural a producir fácilmente, con desenfado, un panorama vastísimo, ruidoso, espectacular. La poca salud y el temperamento introvertido de Alarcón, debían arrastrarlo consecuentemente a producir un diorama mínimo, interno, analítico, entrevisto desde su más relevante cualidad: la ecuanimidad ética.

El teatro español a los 15 años de Lope, vivía un ambiente raquítico y lechal. Las representaciones escénicas de Timoneda, Rey de Artieda, Gil Vicente, Lope de Rueda y Juan del Enzina, reducidas a pasos, loas, églogas y entremeses con fuertes resabios latinos, carecían en realidad de espacio y tiempo. La tramoya era mínima. Un tablado con cortinas y vestuario de calle, enmarcaba la representación en mesones, plazas y palacios. A veces, algún vestido rústico pastoril o un aderezo de rey o de soldado. En el fondo los personajes simplistas y a veces hieráticos de la Comedia del Arte italiano, se reproducían con argumentos sin complicaciones de intriga. Corresponde a Lope intuir la unidad en la complejidad. Así reúne la poesía popular, españolísima, del Romancero, las aportaciones clásicas latinas que por conducto de Ausonio, Plauto, Ovidio y otros, habían esbozado un teatro semi-popular satírico (Vetula, Assinaria, Miles gloriosus, etc.); la espléndida belleza de la lírica italiana pre-renacentista procedente de Dante, Petrarca y Boccaccio; el poderoso influjo de la Picaresca, especialmente de La Celestina; la fuerza pujante de los libros de caballerías; el lenguaje convencional, un tanto artificioso, pero sentimental de la novela pastoril y los resabios magníficos e inolvidables de Garcilaso y Boscán (metros de siete y once sílabas, estrofas de silva, lira y soneto, etc.) Con estos elementos a los que se agrega la erudición clásica greco-latina, fruto de los estudios humanistas de la época, Lope crea su comedia y su drama rompiendo las tres unidades clásicas.

Lope fué soldado. Como tal estuvo en la expedición de las islas Azores y en la Armada Invencible. Desterrado por sus amoríos, escribió a bordo de su nave millares de versos de "La Dragontea" y de "La Hermosura de Angélica". El problema nacional militar orienta su teatro. España recibía mucho oro de América, pero el áureo metal pasaba a las arcas de los prestamistas genoveses y holandeses, banqueros de los reyes. Al iniciarse en el vasto Imperio la declinación de las armas, símbolo animador de la epopeya hispana, decae la estimación nacional en sí misma y

surge el anhelo de contrarrestar el ocaso histórico del pueblo "en cuyos dominios nunca se ponía el sol" con una revisión de lo heroico, como estimulante popular.

Lope corre a la Grande Historia de Alfonso X, a la Historia del jesuíta Mariana, a las tradiciones y memorias, para extraer centenares de episodios cuyo ejemplo escenificado, adormece el sentimiento de inferioridad latente, especialmente de la derrota de la Invencible en las costas del mar del Norte. Así van surgiendo de la fecunda pluma del Fénix, docenas de dramas. Muchos son aún amargo reproche de lenidades monárquicas cuya declinación se iniciaba con Felipe III. Tal "La Estrella de Sevilla", "Fuente Ovejuna", "El castigo sin venganza", "Peribáñez", etc. El temperamento sexual de Lope —cinco o seis mujeres definitivas en su vida— lo impele a una exteriorización, como su temperamento, tumultuosa, donjuanesca y esto se refleja en sus mujeres desenvueltas, audaces, arrogantes. La excesiva fecundidad, impide la perfección y así brotan escenas inconclusas, finales sin sentido, cortes, deficiente pintura del héroe, lirismo metafórico y trivialidad. Faltan detalles y crece la intriga, adquiriendo el teatro objetividad por falta de caracteres permanentes. Esto en cuanto a lo general, sin desmerecer los casos aislados de perfección.

Alarcón no podía transladar a su escena el mundo espadachín, aventurero, ruidoso, intrigante y en cierto sentido, amoral. Opta por crear un mundo interno, que por lógica derivación, lo arrastra a la ejemplaridad, al psicoanálisis. Cede el paso al extravío culterano, al estrepitoso metaforismo ambiente, al artificio bucólico, a lo trágico o sobrenatural, yendo de lo nacional a lo universal, de lo objetivo a lo subjetivo eterno. Los héroes no serán ya tipos, sino caracteres. Para lograrlo, es preciso alejar lo medioeval, lo convencional, lo externo, dando actualidad y perennidad a lo abstracto. Serán en vez de personajes aislados, la Verdad, el Honor, la Lealtad, la Caridad, la Gratitud, el Deber, el Patriotismo y otras cualidades morales quienes encarnarán en un ropaje vistoso inmortalizando en el Hombre, la abstracción . En época ruidosa de altisonancias idiomáticas y casuismos teológicos, Alarcón opta por lo humano. En momentos apasionados de culteranismo o conceptismo, alegorías y símbolos, Alarcón prefiere el metro sencillo, el más elemental como exponente literario, la cuarteta o redondilla octosílaba. Al héroe tumultuoso y audaz de Lope, al confesor teológico y filosófico de Calderón, al tipo perdonavidas y ateo de Tirso, Alarcón opondrá el médico o partero de las almas. De Terencio, sentencioso y ejemplar; de Séneca todo sobriedad; de Catón todo disciplina, de Horacio todo moderación; de Marco Aurelio, todo moralidad, de Quinti'iano, todo argumentación lógica, extraerá Alarcón el agua rosada que más vale, como el buen rabí Don Sem Tob de Carrión.

Su secreto es el "nequid nimis", repetimos la ecuanimidad, el equilibrio. La Mujer, será angustia, tortura, honestidad, intelecto, habilidad, simpatía, lo intachable, lo perfecto. Las mujeres no acometerán empresas de ardua y solapada intriga, sino albures de un amor sencillo y tolerante. El gracioso en Lope, es casi siempre histrión, y practica la truhanería ambiente. En Alarcón, será un amigo celoso del problema moral que da vida a la obra. Beltrán, padre de Don García en "La verdad sospechosa" no aconseja a su hijo mentiroso con tanto empeño como Cuaresma el criado. Por eso el gracioso alarconiano es superior éticamente al de Lope y al obscuro y alegórico de Calderón.

Alarcón pule y acicala sus escenas, cuidando escrupulosamente detalles, los fines, el acomodo. Una acción natural y sencilla, conduce al espectador del principio al fin sin fatiga. Lope dramatiza en arte mayor casi siempre, con espléndidas tiradas lírico-épicas. Alarcón lo hace por lo común en metros menores y raras veces usa el soneto y la silva y cuando emplea la octava real es solo para bellas descripciones de la naturaleza o de algún festejo memorable. Lope habla a España, a su nacionalidad mientras que Alarcón habla al Mundo. Lope representa lo genial, el aluvión torrencial de una inspiración incontenible. Alarcón simboliza el ingenio, la gracia. Mientras el Fénix desarrolla su fuerza natural desencadenada, Alarcón se sumerge en el ensimismamiento y el método. Lope crea el mundo aparatoso militar, cortesano o sacerdotal y a veces mágico. Alarcón introduce a sus personajes en un hogar sencillo, sin tramoya, en escenas cotidianas diáfanas como la misma vida. Lope se endiosa y sobreestima. Alarcón se reconcentra en su subestimación.

Lope habla a su pueblo desde un plano de opulencia y popularidad irresistible, hasta el punto de que los tribunales disimulan muchos de sus delitos y el Santo Oficio silencia su pesquisa. Alarcón habla a los hombres desde un plano de miseria, angustia e incomprensión, perseguido y humillado. Lope es el genio de la extensión. Alarcón el ingenio de la intensidad. De Lope sobrevivirá aquello —en su fecunda selva dramática— que modelando el carácter humano, resuelva su problema específico. De Alarcón perdurará casi todo su teatro. Lope se escapa de su propia obra, está ausente y tan sólo en algunas comedias y como elemento irónico, aparece disfrazado como Belardo para descargar sus reproches contra algún rival. Alarcón está entero en sus obras. De ellas puede deducirse su biopsiquia. Frente a la fronda exuberante, ciertamente prodigiosa, del Fénix, el acervo

del jorobado de Taxco, representa un caudal filosófico concentrado, esencial, de las transcendentales virtudes del hombre.

ALARCON, DRAMATURGO DE LA ETICA UNIVERSAL

Contrahecho físicamente, de humilde porte, discreto, noble, de ademán distinguido, se destaca entre sus contemporáneos con brillo propio. Veintitrés comedias son bastantes para hacerlo universal. Son sus cualidades específicas, la ecuanimidad, la discreción, la ejemplaridad y el profundo sentido humano. Ninguno de sus rivales (Lope, Calderón, Tirso, Moreto, Amescua) le supera en ello. El "nequid nimis" horaciano, la "sofrosyne" platónica, el soberano don de explorar y partear las almas, descuella en nuestro poeta, con singular relieve. Es el apologista de la Etica. Es innegable que en su cultura influyen los clásicos griegos y latinos: Platón, Horacio, Marco Aurelio, Séneca, Catón. También se observan transcripciones y comentarios de máximas morales, apólogos y fábulas de Esopo, Fedro, Marcial y Lucano. Una "mayéutica" humana, sin estruendo periférico, sin ripios inútiles, sin altisonancias de tragedia ni de presunción doctrinal, saca a flor de carne los deseos, las pasiones, los hábitos, con una finalidad educativa. Es el pedagogo de la escena, el maestro de las buenas costumbres. Mientras Lope, aturde el tablado de la Pacheca con enormes ringleras de versos ampulosos, verdadero aluvión genial de lirismo exterior, con miras multitudinarias; mientras Calderón penetra en los profundos recodos del pensamiento con sus concepciones filosófico-teológicas abstrusas en tono mayor; mientras Tirso de Molina exhibe los defectos de su época y las costumbres licenciosas, bajo un torrente de risas, burlas y decires picarescos, Ruiz de Alarcón, sobrio, sereno, severo, ceñido a un mismo tono, casi en sordina, desnuda el alma humana en implacables reproches y en nítidas redondillas que surgen de su estro con la limpidez de un manantial.

En Lope, en Calderón, el honor es atributo inherente al orgullo castellano, a la indomable altivez de la raza y brota de los labios de los personajes como una exaltación ruidosa, olímpica, frente al monarca, el tirano o el burlador. El poeta habla, no en la intimidad del diálogo, sino con vista a la repercusión popular, cual si frente a los actores se hallara el mundo social que debiera escuchar las viriles invectivas y los alaridos de los pujos nobiliarios. En Alarcón, el honor entraña lealtad por sí mismo, es reposado, firme, seguro de sí, sin vanidad, sin alardes declamatorios y casi siempre se exterioriza en monólogos, como un desnudo anímico solitario, sin interés espectacular. En cierto modo, Alarcón es el cantor del silencio. Pero ¡qué elocuencia en este silencio discreto, ingente, que deja al descubierto las más recónditas fibras del corazón!

Un estudio psicológico del poeta, nos conduce a constatar la razón de su estilo, que no es "manera escénica", sino natural expresión de un análisis humano del alma. Se nos figura la obra aislada y silenciosa de un cirujano, operando para sí mismo, en una total concentración de potencias. Esculpe el alma, para realizar una obra bella por sí misma. No hay ambición, no hay petulancia, no hay soberbia, no hay anhelo exhibitorio. Y posiblemente, ese afán de soledad lo perjudique. Tal vez en esa actitud excesivamente humilde y solitaria, juzgarán sus envidiosos contemporáneos, un orgullo inexistente. En el tablado de Alarcón, los actores son ante todo y sobre todo "hombres" y están despojados de su uniforme mundano. No hablan duques, condes, capitales, reyes y princesas, sino almas doloridas, agitadas por el látigo de la pasión. Así, el espectador, el lector, olvidan la ampulosidad lírica del momento, para penetrar directamente en el problema ético, expuesto de mano maestra en versos de elocuente sencillez. No se verá en el autor de "El Tejedor de Segovia" la profusión de silvas, sonetos, décimas y octavas reales que tanto abunda en Lope y Calderón. Tampoco se verá el romance picaresco descriptivo que en tiradas largas realiza Tirso. Cuartetas breves octasilábicas, romances, redondillas de asombrosa claridad, se deslizan del principio al fin, casi sin tropos, sin retórica, sin rebuscamientos efectistas. Los jeroglíficos y acrósticos característicos del Fénix de los Ingenios, el boscaje gongorino, pletórico de citas mitológicas e imágenes audaces del padre de "La vida es sueño"; los juegos de artificio y retruécano burlescos del autor de "El vergonzoso en palacio", son desconocidos en Alarcón. Esto da la clave del porqué el teatro alarconiano, se lee hoy, después de tres siglos, con mayor placer comprensivo que el teatro barroco de sus contemporáneos y porqué conserva su verso, una frescura de fontana cristalina, de amable diafanidad.

Alarcón no crea caracteres heroicos, sino tipos humanos cuya psicología puede servir de norma universal. No le interesan los tipos extraordinarios, rimbombantes, esquilianos, sino la multiplicidad del tipo común, olvidado por el teatro y por el mundo, precisamente por ser de todos los días y de todos los instantes. La vida misma, la calle, la plaza, proporcionan a Alarcón su material humano, sin necesidad de urdir tramas específicas y argumentos transcendentales, al socaire de la filosofía, la teología, el patriotismo, etc. Nada tan vulgar como deslizar ante los ojos del espíritu el drama de la vida cotidiana, pero nada tan interesante, tan

difícil, como exaltar dentro de esa rutina, los valores intrínsecos, para darles individualidades, para exhibirlos al mundo como un tema de conducta. La difícil facilidad de los místicos, resalta en Alarcón con brillo propio. Por eso los tipos alarconianos tienen perenne envergadura, como la vida misma, por que son espejo unánime, porque hablan un comprensivo lenguaje que todos conocemos, porque no salen de su marco regular, porque nos dicen, con su ejemplo, lo mismo que nosotros pensamos. Sin embargo, Alarcón tiene caracteres envidiables. La Jimena de "Los pechos privilegiados", arranca directamente despojada de su pintoresco lenguaje intencional, de las serranas del Arcipreste de Hita. Tiene el vigor de las mujeres de La Celestina, de las burletas de Antón de Montoro y Rojas Villandrando. El tipo de "gracioso" en Alarcón, no es el mozo ampuloso, de habla casi universitaria de Lope, ni el histrión de Tirso, procaz y licencioso, ni el de Calderón, doctoral y enfático, sino el criado fiel del lenguaje sencillo, leal y educador. Jamás se propasa ante su señor con retruécanos de mal gusto. Alarcón se vale de estos tipos para exteriorizar las explosiones de su alma dolorida por la ingratitud e incomprensión de sus contemporáneos. El tipo femenil —como por separado estudiaremos— tiene en Alarcón, una finura exquisita. No es andrógino como muchas mujeres de Tirso de Molina, capaces de conquistar el amor en una aventura, por la fuerza o el engaño. No es perversa o solapada como muchas de las de Lope, mogigatas peligrosas, daifas del vivir sin freno, aventureras sin hogar o rencorosas por placer o por capricho. Las mujeres de Lope y Calderón defienden su honor maltrecho con tiradas líricas rellenas de citas mitológicas, históricas o filosóficas. Las de Ruiz de Alarcón son mujeres de carne y hueso, con lenguaje natural, sin erudición ni fuegos de artificio retóricos. Estrella Tabera, Casilda la mujer de Pedro Ibáñez, hablan en Lope como Lucrecias literarias. Doña Lucrecia de Luna en "La verdad sospechosa" y Leonor en "Los pechos privilegiados" son mujeres que defienden un amor o un honor con sinceridad simplista, con vigor nacido de su propia condición, sin recurrir a moldes culteranos para expresar el sentimiento espontáneo e íntimo.

Una suave tristeza, una melancolía instintiva, una delicada ternura, envuelve a los personajes alarconianos, revelando un perenne reproche contra el mundo, reflejo quizá de profundas decepciones y torturas morales del subconsciente del autor. Esta es otra característica del alma mexicana, que da marco propio al ingenio del dramaturgo. No hay disquisiciones pomposas sobre censuras sociales, llenas de hiel y de acritud, tipo Juvenal, López de Ayala o Voltaire. No hay estruendo de risas hirientes ni

frases incisivas como en Lope, ni carcajadas estridentes con chiste de frase y de concepto, como en Tirso, sino risa breve, discreta, a flor de labio, con una profunda y amarga ironía socrática. La intención del autor en sus comedias, es buscar la perfección moral y la creación de hábitos buenos. Evitar la mentira innecesaria; guardar silencio ante el secreto propio o ajeno; devolver bien por mal; ser honesto y fiel; sostener la palabra empeñada con honor; tener dignidad en todos los instantes; defender la virtud en la mujer y el honor en el hombre, no por altivez u orgullo sino por ley de justicia y de razón; no mostrar jamás ingratitud; no exhibir los defectos propios en la sociedad para que no se contaminen los demás; amor acendrado a la patria y a la ley; huír de los vicios de la embriaguez y la sensualidad; no mentir por malicia o interés. Tal es en síntesis su doctrina escénica.

La tramoya es en Alarcón insignificante. No procura escenarios suntuosos, ni accesorios de fascinación, grandes espectáculos celestes o infernales, brillantes campamentos militares, pueblos amotinados en masa, séquitos reales vistosos, como en Lope y Calderón. La acción es directa, sin desviaciones, sin exceso de personajes. No se observan improvisaciones, errores históricos, premuras técnicas, cortes innecesarios, añadidos inútiles, elucubraciones líricas de relleno. El autor va derecho a su propósito, eliminando lo esporádico, lo superfluo. El influjo de Alarcón en el teatro europeo es decisivo. Corneille, Moliere, Racine y aún Shakespeare, revelan en muchas de sus mejores escenas la penetración alarconiana. "El mentiroso" de Corneille; es una sencilla paráfrasis de "La verdad sospechosa". Algunas escenas de "A secreto agravio, secreta venganza" del Fénix de los Ingenios, son hermanas gemelas de las del autor.

De factura realmente superior a su época, por el profundo sentido humano que las inspira, las comedias de Alarcón, vivieron con unánime aplauso entre la balumba arrolladora de los grandes ingenios que dominaban los escenarios del Príncipe y de la Cruz. La excesiva humildad del autor, impidió que su producción recibiera la propaganda ruidosa que se necesitaba para imponerse sobre la de Lope y la de Calderón, autores oficiales de los dos teatros madrileños, protegidos por los reyes y dictadores indiscutibles en su tiempo. Pero lo que nos queda, es suficiente a glorificar el exquisito don de su numen. No olvidemos que en estos tiempos de desorientación artística, en los que los valores morales han sido supeditados a formas anárquicas de expresión, muchas veces invertebradas repasar con amor las escenas gallardas del gran dramaturgo de la Etica, constituye un lenitivo para el espíritu y un deleite de subidos quilates

para nuestros anales literarios auriseculares, en los que el mérito del corcovado de Taxco debe escribirse con letras de oro.

FRANCISCO ROJAS ZORRILLA

Aunque menos fecundo que los primates Lope, Calderón y Tirso, Rojas Zorrilla es autor de un teatro valioso que se caracteriza por el impulso viril, el orgullo caballeresco y la defensa del honor. Sus dos mejores dramas son: "DEL REY ABAJO, NINGUNO" y "NO HAY SER PADRE SIENDO REY". El argumento del primero se refiere al rey de Castilla que sospecha de García del Castañar listo a disputarle el poder. Para conocer los recursos, tropas, etc., envía a su secretario Mendo disfrazado de rey a visitar a García. Se da cuenta personal el propio rey disfrazado de campesino que García es leal. Pero Mendo se sobrepasa en amores indignos con la condesa y es descubierto. Entonces García lo mata. El rey se da a conocer y perdona a García para el que la máxima del honor y lealtad es:

En tanto que sobre mis hombros
esté mi cuello robusto,
no he de permitir me agravie
del Rey abajo, ninguno.

AGUSTIN MORETO

Se caracteriza este autor, de origen italiano, por su gracia y finura psicológica. Sus mejores comedias son EL DESDEN CON EL DESDEN, EL LINDO DON DIEGO y NO PUEDE SER GUARDAR UNA MUJER. El argumento de la primera se reduce a que Diana, hija del Conde de Barcelona después de desdeñar a sus numerosos pretendientes siente verdadero amor por Don Carlos, Conde de Urgel que también finge desdeñarla anunciando su matrimonio con Cintia. Por el criado de Don Carlos se persuade Diana de que en el fondo la ama el Conde. Se descubre la trama y Don Carlos se casa con Diana.

RAMON DE LA CRUZ

El último dramaturgo español importante es Don Ramón de la Cruz

cuya característica es la fiel observación de los tipos populares madrileños con su lenguaje, giros especiales, costumbres, bailes, festejos, etc. Sus comedias LAS CASTAÑERAS PICADAS, EL MUÑUELO, MANOLO, etc., son muy pintorescas.

A partir de esta época el siglo de oro eclipsa su teatro.

LAS LETRAS DE MEXICO
EPOCA DE LA CONQUISTA.–HISTORIA

Era natural que los propios conquistadores escribieran sus crónicas relatando los sucesos en los que personalmente tomaron parte. Esto ocurre con Hernán Cortés Capitán General del grupo conquistador quien escribe al rey Carlos I en Cinco CARTAS DE RELACION todos los episodios de su hazaña desde su salida de Cuba, huyendo de Diego Velázquez hasta su asiento definitivo en Tenoxtitlán. Como Cortés era bachiller en Artes, el estilo de las Cartas es muy bello y expresivo. Estas célebres Cartas fueron a parar a Viena capital de Austria de la que procedían Felipe el Hermoso cónyuge de Juana de Castilla, Carlos I, Felipe II, Felipes III y IV y Carlos II.

Bernal Díaz del Castillo, capitán de Cortés y héroe de numerosos episodios bélicos es autor de la HISTORIA VERDADERA DE LA CONQUISTA DE NUEVA ESPAÑA, obra fiel, sincera, sencilla y muy expresiva. Toribio de Benavente (Motolinía) es autor de la HISTORIA DE LOS INDIOS DE NUEVA ESPAÑA. Bernardino de Sahagún es autor de la HISTORIA DE LAS COSAS DE NUEVA ESPAÑA. Bartolomé de Las Casas es autor de la BREVISIMA RELACION DE LA DESTRUCCION DE LAS INDIAS y la HISTORIA DE LAS INDIAS. Gonzalo Fernández de Oviedo es autor de la HISTORIA GENERAL Y NATURAL DE LAS INDIAS. Juan Suárez de Peralta es autor del TRATADO DEL DESCUBRIMIENTO DE LAS INDIAS. Francisco López de Gómara es autor de la HISTORIA GENERAL DE LAS INDIAS. Pedro Mártir de Anglería es autor de HISTORIA DEL NUEVO MUNDO. Antonio Herrera y Tordesillas es autor de HISTORIA GENERAL DE INDIAS. Y Antonio Solís es autor de HISTORIA DE LA CONQUISTA DE MEXICO.

Hay que hacer la aclaración de que Mártir de Anglería, Solís y Suárez de Peralta no son testigos ni tomaron parte en la conquista de México sino que escriben sus libros en España valiéndose de los datos de los archivos. Por otra parte hay que notar que López de Gómara, ca-

pellán de Cortés en su obra se muestra parcial disculpando muchos errores de su protector. Sin embargo esta obra es importante por la cantidad y calidad de los datos.

LITERATURA INDIGENA DE MEXICO

En el siglo XVI los misioneros franciscanos recogieron numerosos poemas autóctonos en México, especialmente Sahagún en su Historia de las Cosas de Nueva España, del rey de Texcoco Netzahualcóyotl, de su hijo Netzahualpilli, etc.

Se conservan las Leyendas de Quetzalcoatl, los Anales de chalco, los Himnos de Curicaveri, Ehecatl, Huitzilopochtli, etc. La literatura del Valle de Anáhuac es de fondo elegíaco y guerrero.

Del Mayab poseemos tres grandes obras: El Libro del Consejo o POPOL VUH, EL CHILAM BALAM DE CHUMAYEL y el RABINAL ACHI. En el primero, verdadera biblia maya se describe el origen del universo y del hombre, los dioses, las tribus del Mayab, sus luchas, los cálculos astronómicos y matemáticos, los Calendarios, etc.

El segundo completa las dinastías aborígenes, y la penetración del cristianismo en Yucatán. La tercera es una lindísima joya dramática en la que el Varón de la tribu de Rabinal es vencido por el Varón de la tribu Quiché y condenado a muerte. La hija del Gran Jefe CINCO LLUVIAS le ofrece el vino del olvido para que no sufra en el sacrificio y después de danzar en torno al oratorio del templo es sacrificado sobre la piedra ritual hendiéndole el pecho y brindando su corazón al Sol. Las tres obras nos presentan el fenómeno del PARALELISMO que consiste en la repetición constante de las exclamaciones en formas parecidas. Trad. Francisco Jiménez.

En la cultura zapoteca de Oaxaca se conservan las LEYENDAS DE BINIGULAZA, modernizadas por el escritor Andrés Henestrosa en su libro "LOS HOMBRES QUE DISPERSO LA DANZA".

LITERATURA POPULAR ESPAÑOLA

Desde muy atrás, del siglo XIV nacen en profusión como derivación de gestas los ROMANCES, del tipo octosilábicos, de gran expresividad. Para su mejor estudio se han clasificado en: HISTORICOS (temas los Reyes de Castilla, Carlomagno, Arturo de Inglaterra, El Cid, Almanzor,

PROFR. ANTONIO URIBE PEREZ
ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL

etc.) LEGENDARIOS (temas de Lohengrin Merlín, Melusina, Caballeros de la Tabla Redonda, Lanzarote, etc.) AMOROSOS (temas Gerineldo, la Hija del Rey de Francia, la Rosa Blanca, etc.) PASTORILES; FRONTERIZOS, MORISCOS (Moraima, Zulema, La pérdida de Antequera, La pérdida de Alhama, Las kasidas de Abderramán, etc.) (Lectura de algunos Romances).

LOS CANCIONEROS

En el siglo XV se forman estas antologías o colecciones de poemas de autores conocidos o desconocidos. Se clasifican en GENERALES que comprenden poemas de varios autores como los de Alfonso de Baena, que comprende además de sus propias composiciones las de Francisco Imperial, Manuel de Lando, Gonzalo Martínez de Medina, Fernán Pérez de Guzmán, etc. Y **particulares** que contienen solamente poemas de un autor, como los de Santillana, Gómez Manrique, Jorge Manrique, etc. Otros GENERALES son los de Lope de Estúñiga, Fernán Martínez de Burgos y Hernando del Castillo.

Hay otros musicales como el de Upsala.

LITERATURA COLONIAL DE MEXICO

Florecieron Cervantes de Salazar con sus DIALOGOS SOBRE LAS CALLES DE MEXICO; Fernando Alvarado TEZOZOMOC príncipe azteca autor de la CRONICA MEXICANA; Alva Ixtlixóchitl, príncipe chichimeca autor de la HISTORIA CHICHIMECA; Fray Andrés de Olmos autor de varios Autos Sacramentales para evangelizar; Bernardo de Balbuena escribió EL BERNARDO, largo y pesado poema épico sobre el tema legendario de Bernardo del Carpio y la derrota de Carlomagno en Roncesvalles. El poema está escrito en octavas reales endecasílabas.

El guatemalteco radicado en México Rafael Landívar escribió la RUSTICATIO MEXICANA, largo poema de tipo didáctico y descriptivo de la flora y fauna nacional. El propio Balbuena, en otro género es autor de LA GRANDEZA MEXICANA largo poema en tercetos cantando las bellezas del Valle de Anáhuac, los paseos, mercados, construcciones, bosques, distracciones, recreos, juegos, etc.

Toribio de Benavente es autor de una GRAMATICA BILINGUE nahuatl-española para evangelizar a los indígenas. Sahagún es autor de

un VOCABULARIO TRILINGUE con el mismo destino, Javier Clavijero, jesuíta, escribió en Roma con datos de los misioneros de California Venegas, Baegert, etc., su HISTORIA ANTIGUA DE MEXICO Y SU HISTORIA DE BAJA CALIFORNIA. Otro jesuíta, también en Roma escribió la HISTORIA DE MEXICO, Javier Alegre, veracruzano. José Antonio Alzate, astrónomo, geógrafo y físico escribió LA GACETA DE LITERATURA con las nuevas ideas liberales de la educación. El gran humanista Alonso de la Veracruz, escribió la RESOLUCION DIALECTICA, LA ESPECULACION DE FISICA.

SOR JUANA INES DE LA CRUZ

La Décima Musa, Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, hija de Pedro de Asbaje y Vargas Machuca y de Isabel Ramírez de Santillana, ambos de origen español, nació en la hacienda de San Miguel Nepantla, llamada LA CELDA el día 1o. de Noviembre de 1651 y murió en el convento de San Jerónimo de la metrópoli el día 17 de abril de 1695.

Ingresó en el convento del Carmen el día 14 de Agosto de 1667 como cantora del Coro abandonándolo el 13 de Noviembre del mismo año. Protegida por los virreyes marqueses de Mancera, visitó el Palacio Virreinal muchas veces para tomar parte en diversos festejos. Levantó un arco triunfal en la plaza mayor de la capital a la llegada de los virreyes. Se ignoran las causas por las que resolvió ingresar definitivamente en el convento de San Jerónimo en 1668. En 1690 en ocasión de un sermón pronunciado en dicho convento por el jesuíta portugués Antonio Vieira (El Sermón del Mandato) dirigió una carta al obispo de Puebla Manuel Fernández de Santa Cruz, su confesor, con el nombre de CARTA ATENAGORICA, en la que mostraba su inconformidad con los argumentos del jesuíta portugués. El obispo, con precipitación o imprudencia hizo varios ejemplares impresos que pronto corrieron entre los jesuítas motivando una dura polémica y varias calumnias contra Juana.

El obispo de Puebla escribe una carta a su vez a Juana culpándola de orgullo, desobediencia y pasión. Juana, enojada, dirige otra carta al obispo con el título de RESPUESTA A SOR FILOTEA DE LA CRUZ, porque el obispo firmó su reprimenda con el nombre: SOR FILOTEA DE LA CRUZ. En esta segunda carta se disculpa Juana alegando sus estudios, su belleza, su familia. Pero el suceso la dejó muy quebrantada moralmente.

Su labor literaria abarca varios aspectos. En primer término sus comedias AMOR ES MAS LABERINTO y LOS EMPEÑOS DE UNA CASA. Sus Autos Sacramentales EL DIVINO NARCISO, EL CETRO DE JOSE y SAN HERMENEGILDO. Escribió Odas, Villancicos, Loas, pastorelas, jácaras, bailes de negros, etc. y numerosos poemas y sonetos, unos en serio y otros con rimas burlescas en AFA, AFE, UFA, IFA, ACHA, ECHA, OCHA, UCHA, etc. Prefirió la REDONDILLA y la SILVA (7 y 11 silabas) en los que llamó OVILLEJOS. Son muy conocidas las redondillas de su poema CONTRA LOS HOMBRES NECIOS. Se ignora cuál fué el secreto amoroso de Sor Juana antes de su ingreso en San Jerónimo. Las conjeturas forjadas a través de sus poemas, dejan entrever que hay por medio un hombre que la abandonó o le dió celos.

Una epidemia de Tabardillo (fiebre tifoidea) que asoló a México el año 1695 provocada por las malas aguas de los canales, hizo sucumbir a varias monjas de su convento y a Sor Juana también convertida voluntaria y abnegadamente en enfermera de sus compañeras de claustro. Sus obras poéticas se publicaron en Madrid años después. Por su ingenio y valor intelectual, se considera la primera poetisa de América. Por su estilo es CONCEPTISTA. Por su fondo RACIONALISTA. Una de sus composiciones más extensas, el PRIMER SUEÑO, que imita en el estilo a Góngora el culterano, revela al parecer resabios de las doctrinas de Descartes. Las comedias son del género llamado DE ENREDO con mucha vis cómica por las situaciones. De los AUTOS, SAN HERMENEGILDO nos recuerda el sacrificio del joven hijo del rey godo Leovigildo, que casado con una cristiana se hizo a su vez cristiano, por cuya causa su padre lo mandó sacrificar cortándole la cabeza. Al caer al suelo la cabeza cortada, se levantó emplazando al rey para una próxima y horrible muerte la cual se cumplió.

En EL DIVINO NARCISO compara la belleza del joven mitológico griego que se recreaba en su propia belleza, con JESUS DE NAZARET, narciso divino que se recrea en su obra redentora. En EL CETRO DE JOSE recuerda que en la huída a Egipto de María, José y Jesús para escapar de Herodes, faltó agua y José tocó una roca con su cayado brotando linfa pura que bebieron todos. El cayado se cubrió de flores.

LA DECADENCIA LITERARIA DEL SIGLO XVIII

Desaparecidos los grandes ingenios del pasado siglo, las letras decaen. Faltan hombres de primera fila. Los escritores se refugian en tra-

tados de CRITICA en una revisión de conocimientos o de análisis. Se CRITICA todo; Costumbres, poesía, teatro, ciencias filosóficas, ciencias sociales, política, religión, lenguaje. Así van surgiendo Benito Jerónimo Feijóo con su excelente TEATRO CRITICO UNIVERSAL en varios volúmenes que comenta, analiza, discute y censura las ciencias, las artes, la política. Publicó su obra en 1726. Como complemento agregó cinco CARTAS ERUDITAS publicadas entre 1742 y 1760. La Filosofía, Literatura, Teología, Medicina, Historia, Ciencias Naturales, Matemáticas, Geografía, Política, Artes, etc., desfilan en brillante análisis y criterio. Dos de los DISCURSOS del TEATRO CRITICO se refieren a América y en parte a México. Pueden consultarse en la Biblioteca Enciclopédica Popular, tomo 40 de la Secretaría de Educación.

El rey de España es en esta época Felipe V, Duque de Anjou, sobrino de Luis XIV de Francia, el más poderoso de Europa. Este sobrino impuesto a los españoles a la muerte del austriaco Carlos II el Hechizado, forma en Madrid su corte al estilo francés, con todo su personal hablando esté idioma, por cuya razón vuelve a corromperse el idioma de Castilla. Por esta razón Juan Pablo Forner escribe sus EXEQUIAS DE LA LENGUA CASTELLANA obra de aguda crítica.

Las costumbres francesas revolvieron la vida española y José Cadalso, intenta criticarlas en sus CARTAS MARRUECAS imitando las célebres CARTAS PERSAS de Montesquieu. La oratoria era hueca y mitológica en Fray Hortensio Paravicino famoso predicador italiano que había infestado los púlpitos españoles llamando a Dios; JUPITER, a Jesús, APOLO, a María, Venus, etc., etc. Para criticar tantas cursilerías el jesuíta José Francisco Isla escribió su novela burlesca FRAY GERUNDIO DE CAMPAZAS, presentando un fraile motilón, burdo y grosero en contraposición con el italiano.

La poesía había decaído lamentablemente por cuya razón Ignacio Luzán escribe su POETICA analizando los vicios y ramplonerías del ambiente. Los disparates idiomáticos invaden a numerosos escritores por cuya razón Leandro Fernández de Moratín escribe su epístola satírica LA DERROTA DE LOS PEDANTES.

La vida social en una España pobre, renovaba la picaresca, por cuya razón Diego de Torres Villarroel escribió su VIDA criticando las malas artes sociales, la miseria, los delitos, etc. Las leyes dejaban mucho que desear, por cuya razón Melchor Gaspar de Jovellanos lanza su MEMORIA SOBRE LAS LEYES.

Es por consiguiente el siglo XVIII en España, el SIGLO DE LA CRITICA.

LAS ACADEMIAS Y LOS DICCIONARIOS

En Francia, bajo el reinado de Luis XIV, se produce un nuevo Renacimiento. El cardenal Armando Duplesis de Richelieu protege las artes y ciencias. En el palacio de la marquesa de Rambouillet en París se reune semanariamente una tertulia de hombres de letras que tratan temas lingüísticos. Richelieu invitado de honor, dispone que se forme la Academia de la Lengua Francesa.

En el palacio de Valentín Courart se reúne otra tertulia tratando asuntos históricos. Richelieu los ayuda a formar la Academia de la Historia.

En Madrid, corte francesa, se imitan aquellos movimientos artísticos. De la tertulia del palacio del marqués de Villena se forma la Academia de la Lengua y de la del palacio de Julián Hermosilla, la Academia de la Historia.

En París, Richelieu había cooperado con fuerte suma para el primer Diccionario de la Lengua Francesa y en Madrid, Felipe V hace lo mismo viendo la luz en DICCIONARIO DE AUTORIDADES en 1739. Las fechas de las Academias españolas son: Lengua 1713; Historia 1738. El Diccionario de Francia se publicó a partir de 1694.

LAS LETRAS EN ESTA EPOCA (DIDACTICA, POESIA Y TEATRO)

La poesía lírica nos ofrece a Juan Meléndez Valdés (1754-1817) de escasa elevación e inventiva, más bien imitador de las pequeñas odas de Horacio. Son poemas suyos la ODA A LAS ARTES, la ODA A UN LUCERO, EL AMOR MARIPOSA, LA PRESENCIA DE DIOS, y LA CREACION. Se cultiva la FABULA, precisamente a tono con el espíritu de la época por ser poema CRITICO. Sobresalen Tomás de Iriarte (1750-1791) y José María Samaniego (1743-1798). No son originales. Toman los temas de Ferro y Esopo en su mayor parte.

En el teatro, salvo las comedias costumbristas de Ramón de la Cruz, que ya mencionamos descuellan Nicolás Fernández Moratín con dramas truculentos que ya anuncian el romanticismo. Los mejores son HORMESINDA, GUZMAN EL BUENO y LUCRECIA. Vicente García de la Huerta (1734-1787) escribe el drama RAQUEL.

De mayor valor artístico son las comedias de Leandro Fernández

de Moratín: La COMEDIA NUEVA y EL SI DE LAS NIÑAS. Haciendo justicia a Don Melchor Gaspar de Jovellanos, que además de gran crítico jurista fué literato, mencionamos su tragedia PELAYO, su drama EL DELINCUENTE HONRADO y su poema épico MEXICO CONQUISTADO, de escaso vuelo poético.

Antonio Zamora (1664-1728) refunde EL BURLADOR DE SEVILLA de Tirso de Molina en su CONVIDADO DE PIEDRA. Manuel José Quintana (1772-1857) político de altura, escribe unas cuantas odas de regular inspiración pero de excelente forma ODA AL MAR, ODA AL PANTEON DEL ESCORIAL, ODA AL COMBATE DE TRAFALGAR, ODA A LA INVENCION DE LA IMPRENTA.

LAS LETRAS MEXICANAS EN ESTA EPOCA

Se destacan Anastasio de Ochoa, pintor afortunado de nuestras costumbres, casi siempre en tono festivo y humorístico. Escribió la tragedia DON ALFONSO y varios volúmenes con el título de POESIAS DE UN MEXICANO.

Andrés Quintana Roo gran patriota y político, que alentó a los insurgentes con Leona Vicario su esposa desde el estado de Guerrero con su periódico ILUSTRADOR AMERICANO, escribió varios poemas importantes especialmente AL 16 DE SEPTIEMBRE. Nació en Mérida (1787-1851) Publicó también el periódico político SEMANARIO PATRIOTICO AMERICANO.

Manuel Sánchez de Tagle (1782-1847) natural de Morelia (Michoacán) se caracteriza por su elevado espíritu filosófico. Sus temas preferidos son: el Amor, el Dolor, la Religión, la Patria. Es autor de dos hermosos poemas: LA REDENCION, AL PIE DE LA CRUZ.

Francisco Ortega (1793-1849) nació en México, D. F., y es quizá el poeta más correcto y puro en sus poemas ODA A ITURBIDE, LA VENIDA DEL ESPIRITU SANTO, A LOS OJOS DE DELIA. Escribió el patriótico drama MEXICO LIBRE.

Fray Servando Teresa de Mier, sacerdote revolucionario liberal, inquieto, intrigante en política, en constante lucha contra la Iglesia, nos dejó su HISTORIA DE LAS REVOLUCIONES DE MEXICO, que es tal vez el tratado histórico escrito con lenguaje más duro y ruidoso de todos los de la época.

José Joaquín Pesado (1801-1860) poeta de estilo clásico y solemne

autor de muy bellos poemas como RIMAS AMOROSAS, EL VALLE DE MI INFANCIA, EL SEPULCRO, y especialmente MOISES y LA REVELACION. Una gran "serenidad" y "equilibrio" preside sus poemas.

Manuel Carpio (1791-1860) médico y excelente poeta lírico. Prefiere los temas de las antiguas culturas orientales. Su característica es la "claridad". Sus mejores poemas MEXICO, EL POPOCATEPETL, LA PITONISA DE ENDOR, NAPOLEON EN EL MAR ROJO.

Fernando Calderón cuya característica es la fina "sensibilidad" (1809-1845) tiene una doble personalidad literaria. Como poeta lírico escribió A UNA ROSA MARCHITA, LOS RECUERDOS, LA VUELTA DEL DESTERRADO, EL SOLDADO DE LA LIBERTAD, EL SUEÑO DEL TIRANO. Posteriormente lo estudiaremos como dramaturgo.

Ignacio Rodríguez Galván, como Calderón es poeta y dramaturgo (1816-1842). Posee una gran "inspiración" y una extraordinaria "delicadeza" para tratar los temas. Como poeta lírico es autor de EL ANGEL CAIDO, EVA ANTE EL CADAVER DE ABEL, LA PROFECIA DE CUAUHTEMOC, LA VISION DE MOCTEZUMA, etc.

Joaquín Fernández de Lizardi (1776-1827) político, filósofo, humorista, polemista. Espíritu liberal y gran crítico de las costumbres de su tiempo. Usó varios pseudónimos, pero el más conocido es EL PENSADOR MEXICANO. Dirigió varios periódicos socio-políticos. Como novelista es autor de EL PERIQUILLO SARNIENTO, última manifestación del género picaresco; LA QUIJOTITA Y SU PRIMA; DON CATRIN DE LA FACHENDA, NOCHES TRISTES Y DIA ALEGRE. Escribió muchas fábulas de intención satírico-social. Para el teatro escribió el drama EL NEGRO SENSIBLE. Como polemista al estilo de Quevedo es autor de la CARTA AL DIABLO. No debemos olvidar que en EL PERIQUILLO SARNIENTO, su autor nos ofrece un panorama de las costumbres, de la educación pública y privada de los grandes poderes del Clero, de la necesidad de abolir la esclavitud.

Fernando Orozco y Berra (1822-1851) médico, fué novelista afortunado con su obra LA GUERRA DE TREINTA AÑOS, que no se refiere en lo absoluto a la célebre contienda bélica europea del mismo nombre, sino a la lucha del autor con el AMOR a sus 30 años de edad, evocando a sus amadas Lucía, María, Abgela, Serafina y Lola.

LA HISTORIA EN MEXICO EN EL SIGLO XVIII

Carlos María Bustamante (1774-1848) se caracteriza por su sobrie-

dad, ecuanimidad y abundancia de datos para consulta. Es autor del CUADRO HISTORICO DE LA REVOLUCION MEXICANA.

LUCAS ALAMAN, aristócrata criollo (1792-1853) de profunda cultura, poseedor de las disciplinas humanísticas y de varios idiomas, líder en el partido conservador, con algunos destellos en su juventud, de liberalismo. Sus dos obras son DISERTACIONES SOBRE LA HISTORIA DE MEXICO y la HISTORIA DE MEXICO. Estilo elegante, ameno, matizado con acotaciones valiosas.

LORENZO DE ZAVALA, político que equivocó su destino imaginando encontrar en los Estados Unidos en el estado de Texas, su fortuna unido a los rebeldes que quisieron independizar aquella región para proclamar una república sui géneris. Como historiador es documentado, aunque siempre parcial en sus juicios. Escribió el ENSAYO HISTORICO DE LAS REVOLUCIONES DE MEXICO.

José Luis Mora (1794-1850) político, pedagogo, sociólogo, hombre de amplio criterio liberal y gran patriota. Intervino en las Bases educativas de 1823 con Alamán. Es el más noble y sincero revolucionario de su época. Escribió MEXICO Y SUS REVOLUCIONES.

EL ROMANTICISMO

Las características generales de este gran movimiento literario que sacudió primeramente a Europa y después a todo el mundo literario y artístico son:

1) Ruptura de las normas preceptivas generales.
2) Exaltación de las pasiones humanas.
3) Exaltación de la LIBERTAD y la RAZON.
4) Exaltación de los parias sociales, RAMERA, VERDUGO, MENDIGO, PIRATA, etc., considerándolos como víctimas de la sociedad.
5) Desesperación y amargura ante el destino.
6) Fatalidad. El DESTINO obra fatal e inexorablemente.
7) Exaltación idolátrica de la MUJER.
8) Anatema constante contra la sociedad.
9) Anhelo de libertad a los pueblos oprimidos (Lord Byron, Espronceda, Garibaldi, etc.)
10) Teatro a base de tragedias truculentas en las que el denominador común es la VENGANZA y la MUERTE.

En Europa llega a Víctor Hugo, Lamartine, Musset, Schiller, Chateaubriand, etc.

Nicolás Fernández de Moratín en sus tragedias, había adelantado las características románticas, que se manifiestan claras en Francisco Martínez de la Rosa (1787-1862) en sus tragedias EDIPO, siguiendo a Sófocles; ABEN HUMEYA y LA CONJURACION DE VENECIA.

Mariano José de Larra, escritor costumbrista y gran pensador, hace sus primeras armas con el drama MACIAS, evocando la leyenda del Doncel de Enrique III el Doliente que transcribió el marqués de Santillana en su Querella de Amor.

Angel de Saavedra, duque de Rivas, es el primero y el más valiente en el teatro aunque sus obras adolecen de prosaísmos, ripios de mal gusto, etc. Sus mejores tragedias son ARIAS GONZALO, LANUZA, EL MORO EXPOSITO (evocación del tema de Mudarra González de La Leyenda de los Infantes de Lara) EL DESENGAÑO DE UN SUEÑO y su más célebre drama DON ALVARO O LA FUERZA DEL SINO, en el que el protagonista a punto de raptar a su amada, tiene que renunciar a su amor porque su pistola cae de la mesa y ocasionalmente se dispara matando al padre de su prometida, con lo cual se abre el drama familiar y se ve obligado a huír a Italia de la que regresa años después para reconquistar a su novia, actualmente monja en Montserrat. Ella se niega, intervienen los frailes del monasterio, se entabla una contienda trágica con varias muertes y finalmente Don ALVARO se precipita rocas abajo muriendo. Como se ve, la pistola fué disparada por el DESTINO y este mismo trazó la odisea dolorosa de las vidas que sucumben.

Antonio García Gutiérrez, que vivió varios años en Mérida, escribió las tragedias EL TROVADOR (más tarde fué ópera con sabia música de José Verdi); JUAN LORENZO y VENGANZA CATALANA.

Juan Eugenio Hartzembusch (1806-1880) es autor de dos famosos dramas LOS AMANTES DE TERUEL, que presenta la dolorosa historia de los amantes Diego de Marsilla e Isabel de Segura que terminó en la muerte de ambos. Recuérdese que ya dos siglos antes Andrés Rey de Artieda había escrito LOS AMANTES con el mismo argumento. El otro drama es LA JURA EN SANTA GADEA, que recuerda el triple juramento que el Cid Rodrigo Díaz de Bivar impone al rey de Castilla.

Alfonso VI en la iglesia de Santa Agueda de Burgos, de que no tuvo parte en la muerte del hermano del rey, Sancho.

José Espronceda (1808-1842) poeta de altos vuelos, de rica inspira-

ción, rebelde, violento, inadaptado en su sociedad, que vivió en constante inquietud política en los clubes jacobinos, y amorosa por su pasión tormentosa hacia Teresa Mancha esposa del Embajador español en Londres y luego en París, se suicidó a los 40 años. Su obra poética es muy valiosa. Escribió el poema filosófico EL DIABLO MUNDO en uno de cuyos Cantos introduce el CANTO A TERESA, una preciosa elegía. La leyenda caballeresca EL ESTUDIANTE DE SALAMANCA, EL HIMNO A LA INMORTALIDAD, LA CANCION DEL PIRATA, LA ODA AL MENDIGO, LA ODA A LA RAMERA, LA ODA AL VERDUGO, EL CANTO DEL COSACO, etc. Trazó las bases y varios capítulos de su novela EL CASTELLANO DE CUELLAR y un drama PELAYO. Sus versos son rotundos y muy expresivos:

¡Salve, llama creadora del mundo,
lengua ardiente de eterno saber,
puro germen, principio fecundo,
que encadenas la Muerte a tus pies!

¡Tú la inerte materia espoleas,
tú la ordenas juntarse y vivir,
tú su lodo modelas y creas,
miles eres de formas sin fin! (Himno a la Inmortalidad)

. . . . . .

Con diez cañones por banda,
viento en popa, a toda vela,
no corta el mar, sino vuela
un velero bergantín,

Bajel pirata que llaman,
por su bravura "El Temido",
en todo mar conocido,
del uno al otro confín." (Canción del Pirata)

José Zorrilla del Moral (1817-1893) vallisoletano, fecundísimo, de arrebatadora facilidad versificadora, consagrado preferentemente a las leyendas, tradiciones y romances antiguos tanto históricos como legendarios y fantásticos. Su obra poética se condensa en su bellísimo poema GRANADA. Sus mejores leyendas poéticas son A BUEN JUEZ, MEJOR TESTIGO (La leyenda del Cristo de la Vega, de Toledo) MARGARITA

LA TORNERA, EL ZAPATERO Y EL REY, EL CAPITAN MONTOYA, LA AZUCENA SILVESTRE, GARIN, NO HAY PLAZO QUE NO SE CUMPLA NI DEUDA QUE NO SE PAGUE, etc. Amplió en un grueso volumen a modo de leyenda el tema de DON JUAN TENORIO.

Para el teatro dió sus mejores obras, tanto por la inspiración castiza, como por la técnica escénica, DON JUAN TENORIO (refundición de las obras de Tirso de Molina y Antonio Zamora) TRAIDOR, INCONFESO Y MARTIR (La leyenda del rey Sebastián de Portugal, con el subtítulo EL PASTELERO DEL MADRIGAL) EL PUÑAL DEL GODO, etc. Los romances de Zorrilla conservan a través del tiempo una sencillez, frescura y amenidad que los hace siempre nuevos. Zorrilla vino a México con el acompañamiento del Emperador Maximiliano de Habsburgo en cuya Corte fué LECTOR y declamador.

Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870) sevillano, de temperamento exquisito y refinado, inspiradísimo poeta en temas de psicología amorosa, con una constante melancolía. Sus poemas, todos cortos pero muy expresivos los reunió en el volumen RIMAS. Escribió primorosas leyendas en prosa como EL CAUDILLO DE LAS MANOS ROJAS, EL MISERERE, MAESE PEREZ EL ORGANISTA, LA AJORCA DE ORO, LA PROMESA, LA VENTA DE LOS GATOS, EL MONTE DE LAS ANIMAS, etc. Véase la sutil delicadeza de su musa:

Los invisibles átomos del aire,
en derredor palpitan y se inflaman,
mis párpados se cierran ¿qué sucede?
¡es el Amor que pasa!

. . . . . .

Hoy la tierra y los cielos me sonríen,
hoy llega al fondo de mi alma el sol;
hoy la he visto, la he visto y me ha mirado,
¡hoy creo en Dios!

. . . . . .

Volverán las obscuras golondrinas,
en tu balcón sus nidos a colgar,
y otra vez con el ala en tus cristales,
jugando llamarán.
Pero aquéllas que el vuelo refrenaban,
tu hermosura y mi dicha al contemplar,

aquéllas que aprendieron nuestros nombres,
¡esas, no volverán!
Volverán las tupidas madreselvas,
de tu jardín las tapias a escalar,
y otra vez, en la tarde, aún más hermosas
sus flores se abrirán,
pero aquéllas cargadas de rocío
que en las tardes mirábamos temblar
y caer como lágrimas del día,
¡esas, no volverán!
Volverán del amor, en tus oídos
las palabras ardientes a sonar;
tu corazón de su profundo sueño
tal vez despertará,
pero mudo y absorto y de rodillas,
como se adora a Dios ante el altar,
como yo te he querido, desengáñate, (LAS GOLONDRINAS)
¡así no te querrán!

Gaspar Núñez de Arce (1834-1903) Es el poeta más perfecto por la forma de su época y probablemente de toda la literatura española. Una rima sonora, una forma pulimentada, construída con espléndida perfección técnica. Lo anima un profundo espíritu de meditación filosófica. Es profundo en sus leyendas y al mismo tiempo sencillo y diáfano. Sus mejores poemas son RAIMUNDO LULIO (evocación de la dolorosa leyenda del gran místico y misionero mallorquín que enamorado ardientemente de la condesa Blanca del Castelo, tras una persecución tormentosa, logra que ella acceda a ser suya. Lo invita a su palacio y cuando Lulio la abraza, se descubre el seno y muestra un horrible cáncer que lo corroe por entero. Lulio se aterra, huye, vende sus bienes, se viste el hábito de monje y marcha a Marruecos a evangelizar moros, los cuales lo matan apedreándolo) HERNAN EL LOBO (leyenda germánica sombría, de dos hermanos en pugna ambiciosa) LA PESCA (idilio marino que termina en un lamentable naufragio) IDILIO, LA ULTIMA LAMENTACION DE LORD BYRON (leyenda de Jorge Gordon Byron, el gran poeta romántico inglés, que en anhelo de libertad a Grecia de la esclavitud turca se fué como soldado voluntario falleciendo en las llanuras de Missolongi atormentado por el paludismo hemorrágico) LA VISIOŃ DE FRAY MARTIN (especulación sobre un fraile que se plantea el problema de la DUDA entre el DETERMINISMO y el LIBRE ALBEDRIO) LA SELVA OBSCURA (poema inspirado por la Divina Comedia de Dante).

EL ROMANTICISMO EN LAS LETRAS MEXICANAS

Ignacio Ramírez, El Nigromante, político, constituyente del 57, visitante asiduo de Rosario de la Peña, la gran musa de Manuel Acuña, gran orador, ameno prosista y de creencias heterodoxas, tuvo un acercamiento sentimental al amor dejándonos varios sonetos muy bien trazados como POR LOS DESGRACIADOS, AL AMOR, A LA MUJER, etc. (1818-1879).

Fernando Calderón a quien ya hemos estudiado como gran poeta, le debemos los dramas EL TORNEO, LA VUELTA DEL CRUZADO, ANA BOLENA, etc. Todos ellos están inspirados en leyendas europeas. (1809-1845).

Ignacio Rodríguez Galván, estudiado asimismo como poeta, es autor de varios dramas con los que en realidad construye el teatro mexicano colonial. Son EL PRIVADO DEL VIRREY; MUÑOZ, VISITADOR DE MEXICO y LA CAPILLA.

Manuel Payno, novelista de costumbres (1810-1894) es autor del larguísimo relato LOS BANDIDOS DE RIO FRIO, obra enorme, llena de tipos de todas clases que sostiene la unidad central a pesar de los centenares de cuadros y aventuras. También es autor de EL FISTOL DEL DIABLO y EL HOMBRE DE LA SITUACION.

Luis G. Inclán (1816-1875) igualmente novelista de costumbres, es autor de ASTUCIA O LOS CHARROS CONTRABANDISTAS, obra semipicaresca con magníficos cuadros de costumbres michoacanas.

EL TEATRO NATURALISTA ESPAÑOL EN EL SIGLO XIX

Contra la pasión desenfrenada del romanticismo se produjo una reacción europea y americana. Se desecha el drama truculento y se vuelve a la comedia amena y graciosa, psicológica, de costumbres, de aventuras, de enredo, etc.

Uno de los más afortunados comediógrafos fué Manuel Bretón de los Herreros con sus piezas A LA VEJEZ VIRUELAS, MARCELA O

¿CUAL DE LOS TRES?, LOS SENTIDOS CORPORALES, MUERETE Y VERAS, TODO ES FARSA EN ESTE MUNDO Y UNA DE TANTAS.

El argentino nacionalizado en España, Ventura de la Vega, practica la tragedia clásica de tipo griego, en LA MUERTE DEL CESAR y la comedia psicológica en EL HOMBRE DE MUNDO.

Adelardo López de Ayala es autor de las finísimas comedias EL TEJADO DE VIDRIO y EL TANTO POR CIENTO.

El mejor dramaturgo de la época, por su perfecta técnica escénica, por su vigor, realismo y finura es Manuel Tamayo Baus, que tuvo aciertos geniales, en el drama psicológico. Es autor de LOCURA DE AMOR (drama de Juana de Castilla y Felipe el Hermoso); VIRGINIA (drama romano) LANCES DE HONOR (sátira contra el duelo); LO POSITIVO (sátira contra la hipocresía) LOS HOMBRES DE BIEN (sátira contra la falsa caridad).

José Echegaray, ingeniero, a quien se atribuyen los dramas como piezas de ingeniería, fríos, pero bien construidos, es autor de numerosos dramas que analizan la psicología social. Escribió EL GRAN GALEOTO (sátira contra la maledicencia) MANCHA QUE LIMPIA (sátira contra las falsas apariencias); EL LOCO DIOS (sátira contra el orgullo); A FUERZA DE ARRASTRARSE (sátira contra el modus vivendi de la falsa comodidad) MARIANA, LO SUBLIME EN LO VULGAR, etc.

Angel Guimerá, catalán, poco fecundo, pero muy equilibrado y de tendencia social es autor de TIERRA BAJA (sátira contra los vicios de las ciudades y pueblos) y MARIA ROSA, drama de una pasión rural.

El escritor socialista Joaquín Dicenta, lleva al teatro temas obreristas de actualidad en sus dramas JUAN JOSE, EL SEÑOR FEUDAL y EL LOBO.

EL TEATRO NATURALISTA EN MEXICO

SIGLO XIX

Manuel Eduardo de Gorostiza, diplomático, realizó en el teatro mexicano una magnífica labor costumbrista con sus comedias INDULGENCIA PARA TODOS, LAS COSTUMBRES DE ANTAÑO, TAL PARA CUAL, DON DIEGUITO, CONTIGO, PAN Y CEBOLLA, etc.

LA NOVELA REALISTA ESPAÑOLA

Cecilia Bohl de Faber, que usó el pseudónimo de Fernán Caballero, es autora de las novelas de psicología familiar andaluza, LA GAVIOTA, CLEMENCIA, LA FAMILIA DE ALVAREDA.

Pedro Antonio de Alarcón, de gran finura psicológica y extraordinaria facilidad descriptiva, es autor de EL ESCANDALO (lucha entre la riqueza y la religión), EL SOMBRERO DE TRES PICOS, delicioso relato andaluz de un Corregidor enamorado de una molinera; LA PRODIGA, EL FINAL DE NORMA y EL NIÑO DE LA BOLA. (1833-1891).

El académico Juan Valera, dueño de uno de los más bellos y perfectos estilos, escribió las novelas PEPITA JIMENEZ, MORS AMOR, JUANITA LA LARGA, DOÑA LUZ, GENIO Y FIGURA, LAS ILUSIONES DEL DOCTOR FAUSTINO, etc. (1824-1905).

El santanderino José María de Pereda, es el mejor y más fecundo de los novelistas costumbristas. Dueño de un estilo minucioso y amenísimo, produjo numerosas obras como PEÑAS ARRIBA, LA PUCHERA, SOTILEZA, EL SABOR DE LA TIERRUCA, EL BUEY SUELTO BIEN SE LAME, BLASONES Y TALEGAS, DON GONZALO GONZALEZ DE LA GONZALERA, etc. (1833-1906).

Benito Pérez Galdós (1893-1920) santanderino también, dueño de un cerebro universal realizó una grandiosa labor en diversos aspectos. Como novelista pintó las costumbres populares de Madrid en su novela FORTUNATA Y JACINTA, las pasiones religiosas en NAZARIN; y GLORIA. Escribió también HALMA, MARIANELA, LA FAMILIA DE LEON ROCH, MISERICORDIA y DOÑA PERFECTA, muchas de las cuales han sido llevadas al cine y actualizadas en todas partes.

Para el teatro escribió los dramas PEDRO MINIO, CASANDRA y SANTA JUANA DE CASTILLA (Juana la Loca) y las comedias El ABUELO, ELECTRA, LA LOCA DE LA CASA, CELIA EN LOS INFIERNOS, etc.

Reunió en diversos EPISODIOS NACIONALES los más célebres de la historia de España antigua y moderna, llegando a publicar cuatro series de diez volúmenes cada una. Sobresalen BAILEN, ZARAGOZA, GERONA, LOS ARAPILES y EL 2 DE MAYO que relatan las luchas de Independencia española contra la invasión napoleónica de 1812. TRAFALGAR que alude a la batalla naval que ganó el almirante inglés Nelson contra las armadas de España y Francia. Otros volúmenes ESPAÑA SIN REY, EL GRANDE ORIENTE, EL EMPECINADO, etc.

Emilia Pardo Bazán (1851-1921) Gallega, dotada de un vigoroso estilo masculino escribió novelas de ambiente gallego. Son LOS PAZOS DE ULLOA, INSOLACION, MORRIÑA, LA SIRENA NEGRA, etc.

Armando Palacio Valdés, (asturiano que lleva a sus novelas las costumbres de las clases medias y rurales de su tierra natal. Su novela LA HERMANA SAN SULPICIO ha recorrido triunfalmente el mundo y se adaptó al cine y al radio. Es autor de LA ALDEA PERDIDA (lucha de los campesinos asturianos contra los explotadores mineros que intentan destruír las tierras de labor para sacar carbón) RIVERITA, LOS PAPELES DEL DOCTOR ANGELICO, etc.

El valenciano Vicente Blasco Ibáñez, vigoroso en sus descripciones, colorista, apasionado, autor de ENTRE NARANJOS, LA BARRACA, ARROZ Y TARTANA, FLOR DE MAYO, LA CATEDRAL, EL INTRUSO, MARE NOSTRUM, LOS CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS, LA BODEGA, CAÑAS Y BARRO, LOS ARGONAUTAS, etc. La CATEDRAL Y EL INTRUSO son de tendencias socialistas contra la penetración clerical en Toledo y Bilbao. MARE NOSTRUM se refiere al espionaje marítimo en la primera guerra mundial. Los CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS es una brillantísima descripción de esa guerra europea de 1914-1918. LOS ARGONAUTAS describen los impulsos de los emigrantes españoles en América. El resto pertenece a cuadros levantinos.

LA POESIA CLASICISTA EN MEXICO

En el siglo XIX destacan en México tres poetas de corte clásico. El obispo de San Luis Potosí Ignacio Montes de Oca, autor de tres series de SONETOS de factura impecable. El humanista Joaquín Arcadio Pagaza con Odas y SONETOS y el también potosino Manuel José Othón. (1858-1920). De Montes de Oca hemos de añadir los RECUERDOS DE UN PEREGRINO. De Arcadio Pagaza los MURMURIOS DE LA SELVA, TROVAS INTERIORES, MARIA, RETO, etc. De Othón, poeta del agro salvaje, del desierto y de la cumbre, los POEMAS RUSTICOS, EL IDILIO SALVAJE, EL HIMNO DE LOS BOSQUES. Escribió las novelas CUENTOS DE ESPANTOS y LA GLEBA y para el teatro produjo los dramas DESPUES DE LA MUERTE y LO QUE HAY DETRAS DE LA DICHA.

El último de los poetas clásicos es José María Vigil, de menor categoría lírica autor de REALIDADES Y QUIMERAS y FLORES DE ANAHUAC.

Se ha dicho que la poesía de Othón es fría, seca, árida, como el paisaje que describe. En esto es muy parecido a Díaz Mirón. Sin embargo veamos el siguiente soneto (del Idilio Salvaje, que revela una maravillosa visión femenil).

En la estepa maldita bajo el peso
de sibilante brisa que asesina
irgues tu talla escultural y fina
como un relieve en el confín impreso.

El viento entre los médanos opreso
canta como una música divina
y finge, bajo la húmeda neblina
un infinito y solutario beso.

Vibran en el crepúsculo tus ojos
un dardo negro de pasión y enojos
que en mi carne y mi espíritu se clava,

y, destacada contra el sol muriente
como un airón flotando inmensamente
tu bruna cabellera de india brava.

LA NOVELA REALISTA MEXICANA DEL SIGLO XIX

José Tomás Cuéllar que usó el pseudónimo "Facundo" es uno de los temperamentos humorísticos y costumbristas más amenos. Su LINTERNA MAGICA capta en numerosas "placas" cuadros sabrosos de su tiempo. Como ENSALADA DE POLLOS, BAILE Y COCHINO, LOS MARIDITOS, LAS JAMONAS, LOS FUEREÑOS, etc.

Emilio Rabasa dedica su inspiración a los temas sociales y políticos. Su novela LA BOLA es un anticipo de los cuadros de la Revolución maderista. LA GRAN CIENCIA es la Política, nudo capital del país. EL CUARTO PODER es la Prensa. Y MONEDA FALSA es la falsa vida social de hipocresías, argucias y apariencias.

José López Portillo enfoca valientemente los problemas agrarios. Su novela LA PARCELA (que en la versión cinematográfica se llamó LA

POSESION) representa la lucha implacable de dos campesinos por el mismo potrero inútil que divide las familias y que acaba por matar a ambos solicitantes. LOS PRECURSORES son los pioneros del movimiento social maderista, como novelas de costumbres FUERTES Y DEBILES EL PRIMER AMOR, EL ESPEJO y UN PACTO CON EL DIABLO.

Rafael Delgado, nacido en Orizaba, es un magnífico descriptor de los paisajes de RIO BLANCO y de las costumbres rurales de su rincón. Sus mejores novelas son LA CALANDRIA (visión amarga de la joven ilusa que abandona su pueblo por otras ambiciosas perspectivas y torna fracasada para salvar la murmuración general) ANGELINA cuadro semejante de la provinciana orgullosa, LOS PARIENTES RICOS que reciben en la metrópoli la jovencita ilusionada del pueblo para tratarla despectiva y humillantemente, y UNA HISTORIA VULGAR, cuadrito amoroso de trazado antiguo.

Angel del Campo que usó el pseudónimo "Micrós" pertenece al mismo género de Cuéllar. Sus mejores bocetos costumbristas son OCIOS Y APUNTES, COSAS VISTAS y LA RUMBA.

Federico Gamboa, diplomático en España, académico, catedrático y escritor, tuvo una oportunidad con su novela SANTA. Estaba de moda el tipo de la Pecadora, que la ópera había divulgado en La Dama de las Camelias, La Traviata, etc. La novela tiene un argumento vulgar y el estilo es ameno sin llegar a primera categoría. Otras dos novelas son LA RECONQUISTA y LA LLAGA que tuvieron menos éxito. Sus dramas, ENTRE HERMANOS, LA VENGANZA DE LA GLEBA, LA ULTIMA CAMPAÑA.

La novela folletinesca tuvo su mejor representante en el general Vicente Riva Palacio. Sus obras son MARTIN GARATUZA, CALVARIO Y TABOR, LOS PIRATAS DEL GOLFO, MONJA, CASADA, VIRGEN Y MARTIR y varios volúmenes de CUENTOS DEL GENERAL publicados en España durante el tiempo en que fué diplomático en Madrid. Son cuadros coloniales de intriga, picaresca, persecuciones de familias, abusos de la Inquisición, etc.

Ignacio Manuel Altamirano, indígena de Guerrero, que ignoraba el castellano en sus primeros años, llegó a dominarlo en tal forma que constituye en sus novelas un bello modelo de buen decir. Es muy buena su novela CLEMENCIA y EL ZARCO, historia del célebre guerrillero ha tenido mucha divulgación. Escribió también JULIA, ATENEA, ANTONIA Y BEATRIZ, LAS TRES FLORES y LA NAVIDAD EN LAS MONTAÑAS.

POETAS MEXICANOS ANTERIORES AL MODERNISMO

Juan de Dios Peza, al que se ha llamado el Campoamor mexicano, revela una inspiración pobre y en ocasiones muy vulgar, pero de hondo sentimiento paternal y familiar. Es el poeta del hogar, de la patria, de la paz. Sus obras son CANTOS DEL HOGAR, LA LIRA DE LA PATRIA, TERNEZAS Y FLORES, RECUERDOS Y ESPERANZAS, FLORES DEL ALMA y HORAS DE PASION.

Manuel M. Flores, temperamento sensual y colorista muy brillante, reunió en su obra PASIONARIAS muy bellos poemas sentimentales y amorosos como EVA, BAJO LAS PALMAS, NOCHE DE AMOR, TU RECUERDO. Dedicó muchas poesías a sus novias A ROSARIO (esta Rosario es la amada de Manuel Acuña) A CLEMENTINA, A CARMEN, A RAMONA, etc.

José Rosas Moreno, jalisciense de espíritu didáctico y moralizante, prefiere la fábula y los poemas de fondo ético. Es autor de TRISTEZA DEL CREPUSCULO, LA VIDA DEL CAMPO, EL VALLE DE MI INFANCIA, RAMO DE VIOLETAS, etc. y su colección de FABULAS. Escribió dos dramas nacionalistas: NETZAHUALCOYOTL y SOR JUANA INES DE LA CRUZ.

Manuel Acuña, de Saltillo, joven apasionado, rebelde, abandonó su hogar para estudiar la carrera de medicina y logró una Beca en el Internado de la Facultad de México, D. F. Temperamento exaltado e inadaptado, toda su juventud fué inquieta y pobre. Tuvo un hijo con la lavandera que atendía a los internos. Se enamoró perdidamente de Rosario de la Peña hermosa mujer que recibía en su casa de la calle Santa Isabel de México, D. F. a hombres como Justo Sierra, Ignacio Ramírez, Manuel M. Flores, José Martí, Manuel Gutiérrez Nájera. Se tocaba el piano, se declamaba, se hacían certámenes de gran rivalidad. La precipitación del poeta o los celos de Rosario anticiparon el fatal suceso. Manuel se envenenó con cianuro en uno de los corredores de la Facultad de Medicina después de enviar a Rosario su celebre NOCTURNO, del que, según se sabe, Rosario hizo muy poco caso. Quedan de su genio poético, que de vivir lo habría hecho uno de los grandes poetas de México, los poemas EL HOMBRE, LA RAMERA, ANTE UN CADAVER, HOJAS SECAS, NOCHE DE LUNA, ODA A MI PADRE, LAGRIMAS, etc. EL NOCTURNO ha sido muy divulgado. Escribió el drama EL PASADO.

TEATRO MEXICANO REGIONALISTA SIGLO XIX

José Peón Contreras, yucateco, es el más fecundo. Sus dramas construidos con los viejos moldes románticos, se inspiran todavía en temas coloniales o regionales. Maneja el verso con mucha soltura y tiene buena inspiración. Sus mejores dramas LA HIJA DEL REY (leyenda de una supuesta hija del rey Felipe II en México), GIL GONZALEZ DE AVILA, MARIA LA LOCA, EL CONDE DE SABTISTEBAN, EL CASTIGO DE DIOS, LA CRUZ DEL PERDON, GABRIELA, SOLEDAD, EN EL UMBRAL DE LA DICHA.

Juan A. Mateos sigue las mismas normas de Peón en sus dramas ODIO HEREDITARIO, LA HIJA DEL CANTERO, LA MUERTE DE LINCOLN, EL NOVIO OFICIAL, LA MONJA ALFEREZ (Episodios de la aventurera española Catalina Erauso, llamada la Monja Alférez, EL AVE NEGRA, etc.

Marcelino Dávalos intensificó el regionalismo en sus dramas EL ULTIMO CUADRO, GUADALUPE, EL CRIMEN DE MARCIANO y AGUILAS Y ESTRELLAS.

EL MODERNISMO EN LA POESIA ESPAÑOLA

En los últimos años del siglo XIX se manifiesta un nuevo aspecto poético, que consiste en volver a los metros antiguos, de 12 y 14 sílabas, realizar el soneto en estrofas de 14 sílabas, emplear el verso francés de 9 sílabas y emplear un tono sentimental muy marcado. En general el modernismo es personalizante, aunque algunos poetas como Manuel Machado, León Felipe y otros le hayan dado preferentemente tono universal. Rubén Darío, Carlos Baudelaire, Arturo Rimbaud, Pablo Verlaine, Juan Moreas y otros poetas franceses o americanos iniciaron el movimiento en París.

El primero que rompe lanzas en España es Francisco Villaespesa, andaluz, de gran fecundidad y facilidad poética, con sus poemas "TRISTITIAE RERUM" EL JARDIN DE LAS GACELAS, DIETARIO SENTIMENTAL, etc.

Emilio Carrere, imitó la bohemia parisiense con sus correspondientes atributos capa, pipa, chambergo y chalina al cuello. Sus temas son monótonos y de mal gusto, especialmente los numerosos dedicados a las

rameras, chulos y gente del hampa madrileña. Sin embargo tiene algunos poemas bellos en su libro "EL CABALLERO DE LA MUERTE". Es muy conocida esta balada que da nombre al libro:

Apoyada en el vitral
Margarita, la cuitada,
pesares de enamorada
canta con voz de cristal.
Y su voz dice la pena
que amarga sus verdes años:
—"Tiene los ojos castaños
y dorada la melena" (El Caballero de la Muerte)
. . . . . .
Cruzábamos tristemente
las calles llenas de luna,
y el hambre bailaba una
zarabanda en nuestra mente.
Al verla triste y dolida
yo la besaba en la boca
—¿Por qué aborreces la vida
Risa Loca?
No tiembles rosa carnal
que te robaré el tesoro
de la tiara papal
para tus cabellos de oro. (La musa del arroyo)

Antonio Machado, andaluz de origen y castellano de adopción, catedrático en el Instituto de Bachilleres de Segovia, es objetivo y sobrio. Son muy estimables sus libros GALERIAS, CANTARES, POR TIERRAS DE CASTILLA, etc.

Manuel Machado, hermano del anterior, adoptó formas poéticas más avanzadas y revela un profundo descontento vital, como si estuviera inadaptado. Los críticos creen que esta postura, común en muchos poetas, es más bien un artificio que un estado real. No obstante son bellos sus poemas FIGULINAS, JARDIN NEOCLASICO y DEVOCIONARIO POETICO.

JUAN RAMON JIMENEZ, andaluz, de constitución orgánica débil, muy sensible, logró el premio NOBEL de 1958, por su obra poética muy abundante. Sin embargo se le achaca exceso de sensiblería. En su favor

tiene el haber dado a sus poemas nuevas formas provocadas por la construcción, los acentos, etc. Sus poemas son: PASTORALES, RIMAS DE SOMBRA, JARDINES LEJANOS, BALADAS DE PRIMAVERA, POEMAS MAGICOS Y DOLIENTES, SONATAS ESPIRITUALES, etc. Es autor de PLATERO Y YO, bello libro en el que el poeta, con ternura e ingenuidad nos presenta al asnillo Platero en íntima relación con el poeta. Esto da motivo al poeta a descripciones, ceremonias, etc. Se ha utilizado como libro de lectura en las escuelas primarias. La crítica seria ha revelado que este libro no lo escribió el poeta sino su esposa Zenobia Camprubí, aceptando ponerlo a nombre de su esposo por su fama como escritor. Jiménez falleció el pasado año en Puerto Rico donde vivía exiliado de España con motivo de la invasión franquista.

León Felipe Camino de espíritu exaltado, ademanes apostólicos y tendencia universal, reside en México desde hace años exiliado por las mismas razones de Jiménez. Su estilo es altisonante, un poco rudo, de ímpetu redentor, muy semejante al de Walt Whitman de quien ha tomado muchos temas. Sus obras son: VERSOS Y ORACIONES DEL CAMINANTE, EL ESPAÑOL DE EXODO Y DEL LLANTO, etc.

Otros poetas Enrique de Mesa, Alfonso Camín, Miguel de Unamuno, autor del CRISTO DE VELAZQUEZ. Dos formidables sonetistas, Antonio de Zayas y Enrique López Alarcón.

Federico García Lorca, granadino, de gran sensibilidad musical y poética, injustamente fusilado por la Guardia Civil española en la lucha de 1936, por una errónea información, es el poeta más brillante de la actual generación y el que más ha influído en los poetas americanos. Renueva los ritmos y los tonos de la poesía dándoles un aspecto popular, a veces casi infantil, de gran efecto plástico. Su obra poética se condensa en el ROMANCERO GITANO, aunque otras obras teatrales que después estudiaremos están igualmente en verso.

De la generación actual que vive en España, mencionamos a Gerardo Diego, poeta sensitivo, del que la mayor parte de los poemas son de tipo religioso. José María Pemán, comparte con Diego el cetro de la poesía franquista-confesional.

LA HISTORIA EN MEXICO EN LA EPOCA CONTEMPORANEA

Manuel Orozco y Berra, caracterizado por la sobriedad, seguridad e imparcialidad es autor de cuatro obras monumentales: LA HISTORIA ANTIGUA DE LA CONQUISTA DE MEXICO, EL DICCIONARIO UNIVERSAL DE HISTORIA Y GEOGRAFIA, LA GEOGRAFIA DE LAS LENGUAS INDIGENAS DE MEXICO y LA CRONOLOGIA MEXICANA.

Joaquín García Icazbalceta, representa la erudición histórica. Sus obras son todas monumentales y profundas. Es autor del DICCIONARIO UNIVERSAL DE HISTORIA Y GEOGRAFIA, LA BIBLIOGRAFIA MEXICANA DEL SIGLO XVI, LOS DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA DE MEXICO Y EL VOCABULARIO DE MEXICANISMOS.

Justo Sierra, es autor de MEXICO Y SU EVOLUCION SOCIAL, JUAREZ, SU OBRA Y SU TIEMPO y un tratado elemental para uso escolar de HISTORIA UNIVERSAL.

Francisco Bulnes, temperamento bilioso e inconforme, gran polemista en la Cámara de Diputados. Es autor de EL VERDADERO JUAREZ, EL VERDADERO DIAZ, LA GUERRA DE INDEPENDENCIA, LAS GRANDES MENTIRAS DE NUESTRA HISTORIA Y LOS GRANDES PROBLEMAS DE MEXICO. Trató mal a Juárez y a otros republicanos, injusta y apasionadamente.

Luis González Obregón, autor del ANUARIO BIBLIOGRAFICO NACIONAL, LA INQUISICION EN MEXICO, LOS PRECURSORES DE LA INDEPENDENCIA, LA VIDA EN MEXICO EN 1810, LAS CALLES DE MEXICO Y CUAUHTEMOC.

CARLOS PEREIRA, historiador sereno que vivió en España muchos años documentándose en los grandes archivos, por cuya razón los críticos inconscientes lo han tildado de españolista. Su obra principal es la HISTORIA DE LA AMERICA ESPAÑOLA. Además es autor de LA CONQUISTA DE LAS RUTAS OCEANICAS, HERNAN CORTES Y LA EPOPEYA DE ANAHUAC y LA OBRA DE ESPAÑA EN AMERICA.

GENARO GARCIA, diplomático, es autor de CARACTER DE LA CONQUISTA ESPAÑOLA EN AMERICA y DOCUMENTOS INEDITOS PARA LA HISTORIA DE MEXICO. Dirigió durante su empleo en la Secretaría de Relaciones Exteriores una edición de numerosos documentos diplomáticos útiles para la historia de México.

EL TEATRO POETICO ESPAÑOL

Por los años de 1916, y fomentado por la gran compañía dramática de María Guerrero y su esposo Fernando Díaz de Mendoza, se inició un nuevo género escénico; los poetas llevan al teatro leyendas históricas o

fantásticas en verso. Se pretende revivir el viejo teatro español caballeresco. Inicia este género el catalán Eduardo Marquina con la citada compañía teatral y año tras año van representándose LAS HIJAS DEL CID, DOÑA MARIA LA BRAVA, EN FLANDES SE HA PUESTO EL SOL, EL REY TROVADOR, LA ALCAIDESA DE PASTRANA, POR LOS PECADOS DEL REY, EL MONJE BLANCO y LA ERMITA, LA FUENTE Y EL RIO. Este nuevo teatro es recibido con júbilo.

Sigue Francisco Villaespesa con sus dramas EL ALCAZAR DE LAS PERLAS, ABEN HUMEYA, LA LEONA DE CASTILLA, JUDITH, etc.

Ramón del Valle Inclán escribe VOCES DE GESTA, CUENTO DE ABRIL, LA MARQUESA ROSALINDA y una serie de piezas burlescas socio-políticas que el autor llama "esperpentos", EL RUEDO IBERICO, LOS CUERNOS DE DON FRIOLERA, etc.

Luis Fernández Ardavín escribe LA DAMA DEL ARMIÑO sobre la leyenda de la hija del pintor Greco; ROSA DE MADRID y otras obras.

Federico García Lorca escribe BODAS DE SANGRE, MARIANA PINEDA, YERMA y LA CASA DE BERNARDA ALBA.

Jacinto Grau es autor de EL CONDE ALARCOS.

José María Pemán es autor de EL DIVINO IMPACIENTE sobre la vida ejemplar de Francisco de Asís.

EL TEATRO ESPAÑOL CONTEMPORANEO

El mejor y más fecundo autor es Jacinto Benavente, de extraordinaria maestría escénica. Es autor de dos centenares de dramas y comedias, entre los que sobresalen LOS INTERESES CREADOS, LOS MALHECHORES DEL BIEN, SEÑORA AMA, LA MALQUERIDA, LA PROPIA ESTIMACION, CAMPO DE ARMIÑO, LA FUERZA BRUTA, LA LOSA DE LOS SUEÑOS, LA NOCHE DEL SABADO, LO CURSI, EL NIDO AJENO, PEPA DONCEL, etc. Benavente satiriza las clases aristocráticas con una extraordinaria ironía. Tradujo de Shakespeare varias comedias. Obtuvo el premio Nobel de Literatura.

Manuel Linares Rivas, gallego, de la escuela de Benavente, autor de finísimas comedias como AIRES DE FUERA, MARIA VICTORIA, EL CABALLERO LOBO.

Gregorio Martínez Sierra, de igual delicadeza escénica, se hizo célebre gracias a la valiosa colaboración de su esposa María Lejárraga que escribió la mayor parte. Sus obras son CANCION DE CUNA, MAMA, MADAME PEPITA. Escribió bellas novelas como TU ERES LA PAZ, SOL DE LA TARDE, LA SOMBRA DEL PADRE, etc.

LA CRITICA EN MEXICO EN EL SIGLO XX

Manuel Puga y Acal, crítico literario. Su mejor obra en a LOS POETAS MEXICANOS CONTEMPORANEOS (Nájera, Mirón, Peza, Plaza, Sierra, Othón, etc.)

Francisco de Asís Icaza, estudioso y buscador de los secretos de los autores del siglo de oro. Es autor de LAS NOVELAS EJEMPLARES DE CERVANTES, EL QUIJOTE DURANTE TRES SIGLOS, LOPE DE VEGA: SUS AMORES Y SUS ODIOS, GUTIERRE DE CETINA, , JUAN DE LA CUEVA, MATEO ALEMAN, etc.

Francisco Pimentel, sabio lingüista que estudió todas las aborígenes de México en su gran obra CUADRO DESCRIPTIVO Y COMPARATIVO DE LAS LENGUAS INDIGENAS DE MEXICO, LA HISTORIA CRITICA DE LA POESIA EN MEXICO y NOVELISTAS Y ORADORES MEXICANOS.

LA CRITICA ESPAÑOLA CONTEMPORANEA

La figura más grande, de fama universal por su prodigiosa erudición, es Marcelino Menéndez Pelayo, cuya insaciable curiosidad trató todos los géneros literarios desde su edad juvenil precoz. Es autor de LA HISTORIA DE LOS HETERODOXOS ESPAÑOLES, CALDERON Y SU TEATRO, HISTORIA DE LAS IDEAS ESTETICAS EN ESPAÑA, HISTORIA DE LA POESIA HISPANOAMERICANA, ORIGENES DE LA NOVELA, POETAS DE LA CORTE DE JUAN II, LOS ROMANCES DE AMERICA, etc.

Ramón Menéndez Pidal discípulo del anterior, gran filólogo, que fotografió y estudió en su gramática, vocabulario, ruta, personajes, época, etc., el Poema del Cid. Es autor de EL IDIOMA ESPAÑOL EN SUS PRIMEROS TIEMPOS, POESIA ARABE Y POESIA EUROPEA, FLOR NUEVA DE ROMANCES VIEJOS, POESIA JUGLARESCA Y JUGLARES, LOS ROMANCES DE AMERICA, etc. Es el Presidente de la Academia de la Lengua Española.

Julio Cejador y Frauca, filólogo tenaz y muy documentado que fué

jesuíta y abandonó su Orden. Es autor de TESORO DE LA LENGUA CASTELLANA, HISTORIA DE LA LITERATURA ESPAÑOLA, EL VASCUENCE COMO LENGUA PRIMITIVA, EL ARCIPRESTE DE HITA, QUEVEDO, etc.

José Ortega y Gasset, pensador, maestro de la juventud filósofa, gran crítico de sociología, arte, etc. Es autor de LA REBELION DE LAS MASAS, EL TEMA DE NUESTRO TIEMPO, IDEAS Y CREENCIAS, KANT, MIRABEAU Y GOETHE.

Gregorio Marañón, médico de fama internacional, de profundos estudios psicológicos sobre personajes históricos. Es autor de DON JUAN, TIBERIO, NERON, ENRIQUE IV, EL CONDE-DUQUE DE OLIVARES, etc.

Miguel Unamuno, célebre Rector de la Universidad de Salamanca, novelista, poeta y crítico. Autor de EL SENTIMIENTO TRAGICO DE LA VIDA, VIDA DE DON QUIJOTE Y SANCHO, LA AGONIA DEL CRISTIANISMO, EN TORNO AL CASTICISMO, etc.

Angel Ganivet, cónsul de España en Finlandia, de cuyo país escribió las CARTAS FINLANDESAS y HOMBRES DEL NORTE. Pensador profundo sobre su patria, escribió IDEARIUM ESPAÑOL, EL PORVENIR DE ESPAÑA. Escribió un extraño y bellísimo drama. "El escultor de su alma"

Francisco Rodríguez Marín, que hizo de la interpretación de las obras de Cervantes toda su vida. Comenzó por El Quijote, en ocho volúmenes comentando todos los giros y citas cultas de Cervantes. Siguió con Las Novelas Ejemplares aportando datos a la investigación que había hecho Francisco Asís Icaza, para rescatar para Cervantes la novela La Tía Fingida, que le negaban algunos críticos. Posteriormente se dedicó a coleccionar los refranes españoles en varios volúmenes. Y por último coleccionó y comentó en varios volúmenes los CANTOS POPULARES ESPAÑOLES.

Joaquín Costa, polígrafo de altos vuelos, escribió una obra capital para el estudio de la poesía española primitiva en su POESIA POPULAR ESPAÑOLA Y MITOLOGIA CELTO-HISPANA.

Manuel Milá y Fontanals, discípulo de Menéndez Pelayo continuó la investigación de su maestro en LOS TROVADORES EN ESPAÑA Y LA POESIA HEROICO-POPULAR CASTELLANA.

Adolfo Bonilla San Martín, otro discípulo del genial Pelayo, escribió obras definitivas de investigación como EL RENACIMIENTO FILOSOFICO EN ESPAÑA, EL MITO DE PSIQUIS, bellísima interpretación del

célebre mito griegro de Psiquis y el Amor. HISTORIA DE LA FILOSOFIA ESPAÑOLA Y LOS ORIGENES DEL TEATRO ESPAÑOL.

EL GENERO CHICO ESPAÑOL

Se llama género chico a las comedias habladas o con intervenciones musicales (zarzuelas) que presentan escenas breves de costumbres, de humorismo, viajes, fantasías, etc. Se representaban por tandas de una hora cada una y actuaban siempre un tenor, una tiple, un barítono, un bajo y varios característicos. Estuvo muy en boga en España y en México. Las obras más importantes son LA VERBENA DE LA PALOMA, letra de Ricardo de la Vega y música de Tomás Bretón, obra llena de melodías populares que han resistido al tiempo. José López Silva es autor de LA REVOLTOSA, Miguel Echegaray es autor de EL DUO DE LA AFRICANA, y LA REGENTA. Miguel Ramos Garrión es autor de LA BRUJA. Vital Axa es autor de EL SOMBRERO de COPA, Carlos Arniches es autor de ALMA DE DIOS, etc. Todavía se siguen representando en México algunas de estas obras. Los hermanos sevillanos Serafín y Joaquín Alvarez Quintero llenaron durante muchos años este género con sus sainetes EL PATIO, LAS FLORES, MALVALOCA, RAMO DE LOCURA, EL GENIO ALEGRE, DOÑA CLARINES, EL AMOR QUE PASA y LA REINA MORA.

POESIA MEXICANA CONTEMPORANEA

Ramón López Velarde, zacatecano, de Jerez, renueva la poesía con ropaje metafórico muy bello y atrevido. Es el cantor de la provincia. Calles rumorosas, campanas de la catedral, fiestas rurales, mujeres en las rejas floridas, etc. Profesor de Literatura en México murió a los 33 años. Dejó una magnífica obra poética, EL SON DEL CORAZON, ZOZOBRA, LA SANGRE DEVOTA, EL MINUTERO, LA SUAVE PATRIA. Su influencia se deja sentir muy marcada en los poetas nuevos de México.

Jaime Torres Bodet, abogado, profesor, ministro, diplomático en Madrid, París y Nueva York, poeta de finura y perfección. Sus mejores obras LA CASA, LOS DIAS, PRELUDIO, LAS VOCES RECONDITAS.

Antonio Médiz Bolio, yucateco, poeta y novelista. Como poeta escribió MATER ADMIRABILIS, MANELICH, LA FLECHA DEL SOL. Escribió uno de los libros más hermosos de nuestras letras LA TIERRA DEL

FAISAN Y EL VENADO descripción de las bellezas, leyendas, costumbres, etc., de los indígenas yucatecos. Escribió para el teatro los dramas LA REVANCHA, LA FUERZA DE LOS DEBILES y AMERINDMAYA.

Otros poetas menores actuales son Octavio Paz, José Bustos Cerecedo, Rubén C. Navarro, Salvador Novo, Pedro Caffarel Peralta, José Gorostiza, etc.

EL PENSAMIENTO CIENTIFICO MEXICANO

Antonio Caso, catedrático de la Universidad y Rector de la misma, filósofo y crítico es autor de DOCTRINAS E IDEAS, ESTETICA, KANT EN MEXICO e HISTORIA DE LA FILOSOFIA EN MEXICO.

José Vasconcelos, fallecido en los pasados días, pensador de altos vuelos, político y periodista. Como pensador merecen mención EL PENSAMIENTO FILOSOFICO A TRAVES DE LOS SIGLOS, ESTUDIOS INDOSTANICOS, LA RAZA COSMICA y LA ESTETICA. Como novelista es autor de una tetralogía de índole socio-política que describe la Revolución de Madero y la política posterior. Las novelas son: ULISES CRIOLLO, LA TORMENTA, EL PROCONSULADO y EL DESASTRE. Como novela póstuma deja una continuación con el nombre de LA FLAMA.

Alfonso Reyes, gran humanista, antiguo diplomático en Madrid, París, Buenos Aires, Montevideo y otras ciudades. Es uno de los más fecundos y diversos. Como obras de filología EL DESLINDE, EL CANTAR DEL CID, CERVANTES, LOPE DE VEGA, LA CELESTINA. Escribió para el teatro LOS SIETE SOBRE DEVA, IFIGENIA, etc. Sus obras completas que abarcarán doce volúmenes se están publicando actualmente por la editorial Fondo de Cultura Económica.

Angel María Garibay, sacerdote, investigador profundo de la literatura aborigen autor de LA LITERATURA NAHUATL y LA FILOSOFIA NAHUATL.

Raúl Noriega, abogado, periodista, investigador de los petroglifos aztecas en una obra monumental que descifra con el Calendario y otros doce monolitos, todo el sistema astronómico de los aztecas.

Alfonso Caso, investigador de historia antigua, descubridor en Monte Albán de las tumbas de los reyes zapotecas con valiosas joyas. Es autor de la HISTORIA DE LAS CULTURAS PRECORTESIANAS.

LA NOVELA EROTICA CONTEMPORANEA

Este género novelesco que se inició en España en 1914, procede del influjo de la novela francesa de Pierre Louys (Afrodita, La Mujer y el Muñeco, etc.) de las crudezas de Zola, Maupassant y otros. Uno de los pioneros fué el médico militar filipino, nacionalizado en España, Felipe Trigo con sus novelas LA ALTISIMA, LA BRUTA, LA DE LOS OJOS COLOR DE UVA, EL MEDICO RURAL, LAS EVAS DEL PARAISO, MURIO DE UN BESO y LAS INGENUAS.

Esta literatura realista, llega a ser en ocasiones pornográfica.

Eduardo Zamacois, cubano, es autor de MEMORIAS DE UNA CORTESANA, MEMORIAS DE UN VAGON DE FERROCARRIL, PUNTO NEGRO, LA ENFERMA, EL SEDUCTOR, DUELO A MUERTE, EL PAYASO INIMITABLE, etc. Es más elegante y esteta que Trigo.

Pedro Mata, autor de UN GRITO EN LA NOCHE, LA ROSA BLANCA, LA CATORCE, etc.

Alberto Insúa, cubano, autor de DON QUIJOTE EN LOS ALPES, NOCHES DE PARIS, EL NEGRO QUE TENIA EL ALMA BLANCA, LAS DOS MANOS DEL AMOR, etc.

José María Carretero, que usó el pseudónimo "Caballero Audaz" es de menos mérito, y sus novelas son exhibicionistas, precipitadas para hacer negocio. Son LA BIEN PAGADA, A BESOS Y A MUERTE, CON EL PIE EN EL CORAZON, LA SIN VENTURA, etc.

LA NOVELA EN ESPAÑA EN LOS ULTIMOS AÑOS

Uno de los más acreditados novelistas aunque muy desigual e incorrecto en el estilo es Pío Baroja, de origen vasco. Sus novelas son recias, vigorosas, de gentes de mar y viajes, de crítica social. Las mejores son LAS INQUIETUDES DE SANTI ANDIA (un capitán de navío mercante) ZALACAIN EL AVENTURERO (costumbres del país vasco) EL MAYORAZGO DE LAPRAZ (una familia de rancia estirpe vascongada con las costumbres antiguas del sistema de herencia al mayor de los hijos para no desligar los bienes inmuebles de la familia. LOS AMORES TARDIOS, EL LABERINTO DE LAS SIRENAS, EL GRAN TORBELLINO DEL MUNDO son relatos de viajes, costumbres y crítica social en la que Baroja es apasionado y virulento. Escribió varias novelas que llama DE LA VIDA DEL MAR, como EL CAPITAN CHIMISTA, EN EL MAR BRAVIO, etc.

Miguel Unamuno como novelista es autor de NIEBLA, ABEL SANCHEZ, AMOR Y PEDAGOGIA, LA TIA TULA, PAZ EN LA GUERRA y NADA MENOS QUE TODO UN HOMBRE. Los temas son críticas familiares y sociales (el amor, el divorcio, la traición, el delito, la hipocresía, etc.)

Ramón del Valle Inclán, novelista de finísimo estilo muy cuidado, autor de FLOR DE SANTIDAD, ROMANCE DE LOBOS, AGUILA DE BLASON, JARDIN UMBRIO, etc., todas de ambiente gallego describiendo una antigua familia cuyos hijos destruyen su herencia por sus vicios. EL MARQUES DE BRADOMIN es una novela galante imitando los amoríos de Casanova. TIRANO BANDERAS es una obra que describe la vida, pasión y muerte de un déspota del Caribe surgido de las bajas capas sociales, casi analfabeto, orgulloso y tiránico. Se han atribuido muchas semejanzas con Juan Vicente Gómez, el verdugo de Venezuela, con Estrada Cabrera el de Guatemala, etc.

Ricardo León, dotado de un estilo académico muy pulido, autor de CASTA DE HIDALGOS, que se desarrolla en Santillana del Mar y describe los milagros de Santa Juliana a través de unos amores rústicos. EL AMOR DE LOS AMORES, premiada por la Academia de la Lengua, bellísima novela de ambiente castellano hidalgo. LOS CABALLEROS DE LA CRUZ, LOS CENTAUROS, COMEDIA SENTIMENTAL, ALCALA DE LOS ZEGRIES, etc.

Concepción Espina de Serna, extremeña, vigorosa, fuerte, con brillantes descripciones de su tierra natal. Es autora de LA ESFINGE MARAGATA, LA ROSA DE LOS VIENTOS, EL METAL DE LOS MUERTOS y ALTAR MAYOR.

Ramón Pérez de Ayala, estilista magnífico. Su novela TIGRE JUAN y la segunda parte EL CURANDERO DE SU HONRA son rudas y vigorosas, LA PATA DE LA RAPOSA, BELARMINO Y APOLONIO, TROTERAS Y DANZADERAS, etc. Con finalidad crítica escribió su A. M. D. G., en la que censura los defectos y vicios de los estudios en los colegios de jesuítas en los que él estudió.

Antonio Martínez Ruiz, que usó el pseudónimo "Azorín" aún vive y su característica es el estudio del ambiente rural, de las costumbres de los pueblos, sus personajes, sus problemas, etc., en VISION DE ESPAÑA, TOMAS RUEDA, LOS PUEBLOS, BLANCO EN AZUL, MARIA FONTAN, etc. Su sencillo, pero difícil estilo es muy estimado.

Gabriel Miró, alicantino, de admirable estilo, que lo distingue de todos los demás. Es autor de NOMADA, LAS CEREZAS DEL CE-

MENTERIO, LA PALMA ROTA, LA NOVELA DE MI AMIGO, EL OBISPO LEPROSO, y en su serie de LAS FIGURAS DE LA PASION, su obra de madurez describe magistralmente los personajes de la pasión de Cristo.

EL TEATRO EN MEXICO DESDE 1910

Los autores jóvenes han llevado al teatro una técnica imitada de Francia, Inglaterra y Estados Unidos, sobre temas psicológicos. Víctor Manuel Barroso es autor de VENCETE A TI MISMO, EL Y SU CUERPO, ESTAMPAS.

Francisco Monterde, es autor de LA QUE VOLVIO A LA VIDA, VIVIRE PARA TI, LA CARETA DE CRISTAL. En ORO NEGRO plantea el problema del célebre pozo petrolero Cerro Azul del indígena Juan Casiano que fué uno de los primeros en la explotación nacional, pozo arrebatado a sus legítimos propietarios por el capital norteamericano y del que se vengan los hijos de Casiano incendiándolo.

Julio Jiménez Rueda, que aún vive, Director de la Facultad de Filosofía y Letras autor de COMO ES LA VIDA, LA SILUETA DE HUMO, MIRAMAR, LO QUE ELLA NO PUDO PREVER y SOR ADORACION.

Teresa Farías de Isasi, autora de las comedias psicológicas CEREBRO Y CORAZON, COMO LAS AVES y RELIGION DE AMOR.

María Luisa Ocampo, autora de comedias de psicología amorosa como COSAS DE LA VIDA, LA JAURIA y LA HOGUERA.

Amalia Caballero de Castillo Ledón, autora de las comedias CUANDO LAS HOJAS CAEN y CUBOS DE NORIA. Dirigió los teatros de muñecos de la Secretaría de Educación y creó el teatro Pulgarcito, para el cual escribió pequeñas piezas.

EL ENSAYO TECNICO Y ARTISTICO EN MEXICO

Andrés Henestrosa, juchiteco, es autor de LOS HOMBRES QUE DISPERSO LA DANZA, obra folk-lórica de Oaxaca en la que recoge modernizadas las viejas leyendas zapotecas. Además escribió RETRATO DE MI MADRE.

Ermilo Abreu Gómez, yucateco, autor de varios trabajos sobre Sor Juana Inés de la Cruz, especialmente el valioso Prólogo que puso a su co-

lección de poesías de la poetisa y CANEK, la historia de la rebelión del indígena yucateco al que se castigó cruelmente, cortándole la mano.

Vito Alessio Robles, de Coahuila, investigador de historia, autor de DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA DE COAHUILA y COAHUILA DURANTE LA EPOCA COLONIAL.

Miguel Othón de Mendizábal investigador de las culturas precortesianas en su obra CULTURAS ABORIGENES DE MEXICO.

Ezequiel A. Chávez, autor de una excelente semblanza de Sor Juana Inés de la Cruz.

OTROS AUTORES TEATRALES MEXICANOS

José Joaquín Gamboa, de técnica modernísima y gran sensibilidad es autor de los ensayos dramáticos de índole psicológica TERESA, EL DIA DEL JUICIO, EL DIABLO TIENE FRIO, VIA CRUCIS, EL CABALLERO, LA MUERTE Y EL DIABLO.

Marcelino Dávalos, autor de los dramas GUADALUPE y AGUILAS Y ESTRELLAS.

Carlos Díaz Dufoo, autor de las comedias de tesis moral, PADRE MERCADER y SOMBRA DE MARIPOSAS.

RODOLFO USIGLI, de excelente técnica dramática, autor de MEDIO TONO, CORONA DE SOMBRAS (el drama de la emperatriz Carlota) EL NIÑO Y LA NIEBLA (drama de la herencia morbosa) y EL GESTICULADOR, sátira político-social contra los falsos líderes.

Salvador Novo, autor de varias comedias de crítica social como LA GRAN DAMA.

LOS MOVIMIENTOS POETICOS ACTUALES

Los movimientos artísticos que han sacudido todas las manifestaciones culturales en los últimos veinte años son: el FUTURISMO italiano de Marinett; el DADAISMO de T'zara; el ESTRIDENTISMO en México de List Arzubide, Arqueles Vela y Manuel Maples Arce. El movimiento actual es el ABSTRACCIONISMO que consiste en realizar una poesía nebulosa, vaga, personal, envuelta en dobles metáforas, en audaces paradojas, en sonoridades extrañas. Poesía intelectualista poco asequible a las mayorías. Entre los poetas mexicanos que han adoptado este estilo figuran Celestino Gorostiza con sus poemas PAJARITAS DE PAPEL y CANCIONES PARA CANTAR EN LAS BARCAS.

Leopoldo Ramos sudcaliforniano, periodista, buen poeta, autor de URBE, CAMPIÑA y MAR.

Carlos Pellicer, tabasqueño, autor de PAISAJES DE TABASCO, ROMANCES DE OAXACA, y TROMPO DE COLORES.

Javier Villaurrutia, sensitivo y refinado autor de LA DECIMA MUERTE.

Baltasar Izaguirre Rojo, médico sinaloense un tanto artificioso en la rima, es autor de MELODIA INTERIOR, PAISAJES INTERIORES y VISIONES DEL RECUERDO.

Contra este movimiento abstraccionista han reaccionado algunos poetas como el médico Elías Nandino en su ORACION AL HOMBRE y la señorita Guadalupe Amor en sus DECIMAS A DIOS.

EL FLOK-LORE MEXICANO

Armando de María y Campos es autor de HISTORIA DEL TEATRO POPULAR, HISTORIA DEL TEATRO DE MUÑECOS y LOS ROMANCES POPULARES Y LAS ALELUYAS.

Rubén M. Campos autor de EL FOLK-LORE mexicano.

Guillermo Jiménez autor de HISTORIA DE LA DANZA EN MEXICO y EL PELADO MEXICANO EN LA ESCENA.

XLVIII.—**EL LENGUAJE FIGURADO.—ELEGANCIAS Y FIGURAS.**—Ya se dijo que es lenguaje literario que se enuncia mediante los TROPOS, ELEGANCIAS Y FIGURAS. Los primeros, quedan ya explicados anteriormente. Las ELEGANCIAS son las ya estudiadas PLEONASMO, ELIPSIS, SILEPSIS E HIPERBATON. También se incluyen la ASINDETON y la POLISINDETON. La primera consiste en suprimir los vínculos auxiliares de la oración (Artículos, conjunciones, proposiciones) para dar a la expresión vitalidad y vigor:

¡Cofre, vete, atájalo, mátalo si se resiste!

"Acude, corre, vuela,
traspasa la alta sierra, ocupa el llano,
no dés paz a la mano,
nunca, fulminando, el hierro insano..."

La segunda consiste en aumentar los expresados vínculos para hacer más reposado y lento el acto:

"**No** quiere verse, **ni** oír mi nombre, **ni** escribirme, **ni** recibir mis cartas"

"Ya **no** quiere el palacio, **ni** la rueca de plata,
ni el halcón encantado, **ni** el bufón escarlata,
ni los cisnes unánimes en el lago de azur..." (Rubén Darío "SONATINA")

Las FIGURAS más importantes son:

1) **DEFINICION.**—Presenta los rasgos o detalles de las cosas o seres:

"¿Qué sois mortales? Hojas que en estío
desde la copa que se eleva al cielo
cubrís la tierra con dosel sombrío
y al peregrino errante dais consuelo.
Pero los soplos del noviembre frío
os barrerán, ya secas, por el suelo,
y cuando fuéreis pasto de la llama
con nuevas hojas se ornará la rama". (Homero)

2) **DESCRIPCION.**—Presenta con minuciosidad los actos, situaciones o movimientos de los seres y las cosas que nos rodean:

"Al clavar de los dardos inflamados
y agitación frenética del toro
la multitud atónita se embebe;
como en el circo la romana plebe
atenta reprobada o aplaudía
el gesto, el ademán y la mirada,
con que sobre la arena ensangrentada
el moribundo gladiador caía.

Suena el clarín y del sangriento drama
se abre al acto final cuando a la arena
desciende el matador y al fiero bruto
osado llama y su furor provoca.
El arrojando espuma por la boca

con la vista devórale y el suelo
hiere con duro pie; su ardiente cola
azota los ijares y bramando
se precipita. El matador sereno
ágil, se esquiva y el agudo estoque
lo esconde hasta la cruz dentro del seno. (J. María Heredia)

3) **ENUMERACION.**—Consiste en reseñar o detallar las diversas partes de un todo, con elegancia y rapidez, dando a cada una de ellas sus atributos. Veamos estos fragmentos de Vargas Ponce:

Quédense, que ya es tarde, en el tintero
la que al de Padua lo zambulle al pozo,
la que jalbega el arrugado cuero,
la que con vidrio y pez se rapa el bozo,
la que trece no sienta a su puchero,
la que al rosario toma cuenta el mozo,
la que reza en latín sin saber jota
o hace de linda siendo una marmota.

La que escudriña toda ajena casta,
la que come carbón y cal merienda,
la que el habano fuma y rejón gasta,
la que de rifa en rifa lleva prenda,
la que en reír es agua por canasta,
la que compra y va de tienda en tienda,
la que cura los males por ensalmo
y siembra chistes mil en medio palmo".
(J. María Vargas Ponce)

4) **COMPARACION.**—Es la semejanza expresada entre dos términos, y abunda en prosa y verso.

"¡Cuán callada que pasa las montañas
el aura respirando mansamente!
¡Qué gárrula y sonante por las cañas!
¡Qué muda la virtud por el prudente!
¡Qué redundante y llena del rüído
por el vano ambicioso y aparente!" (Rioja)

5) **ANTITESIS.**—Consiste en contraponer con paridad y simetría unos pensamientos con otros:

"Si vence el cuerpo, me atormenta el alma;
si vence el alma, el cuerpo me tortura".

6) **CONMINACION.**—Consiste en una especie de admonición o amenaza envuelta en una norma de conducta:

"Hiciste el mal y por lo mismo
caerás en el abismo
que le ahogará, tremendo,
tu carne, poco a poco deshaciendo".

7) **SARCASMO.**—Consiste en una animadversión o aviso muy fuerte, conminando a una persona con males tremendos.—El nombre, etimológicamente, significa en griego CARNE DESGARRADA.

"Eres tan miserable, que la podredumbre de los gusanos en la tumba, será para tu cuerpo un placer".

8) **FABULACION.**—Consiste en traer a cuento alguna fábula moral ejemplar aplicándola al castigo:

"Te mereces el destino de aquellas ranas que pidieron varias veces a Júpiter un rey. Le envió un bellísimo rosal y lo ensuciaron burlándose. Les envió un tronco de alcornoque para que se columpiasen y también se burlaron. Cansado el dios les envió una espantosa cigüeña que las comió a todas. No lo olvides. Más vale lo malo conocido que lo buen por conocer".

9) **HIPERBOLE.**—Consiste en la exageración afectiva:

"Te quiero más que a mi vida,
más que a mi padre y mi madre,
y si no fuera pecado,
más que a la Virgen del Carmen". (Cantar popular)

.....

Flérida, para mí dulce y sabrosa,
más que la fruta del cercado ajeno,
más blanca que la leche y más hermosa,
que el prado por Abril de flores lleno". (Garcilasso de la Vega)

10) **PARADOJA.**—Consiste en una aparente contraposición entre dos ideas:

"Vivo sin vivir en mí
y tan alta vida espero,
que muero porque no muero". (Teresa de Jesús)

.....

"Mira el avaro en sus riquezas pobre". (Juan de Arguijo)

11) **CONCESION.**—Consiste en presentar una cuestión en la que galantemente acreditamos a alguien una cualidad, un valor, un defecto:

"Yo os quiero conceder, Don Juan Primero,
que aquel blanco y carmín de Doña Elvira,
no tiene de ella más, si bien se mira,
que el haberle costado su dinero.

Pero también que me confieses quiero
que es tanta la beldad de su mentira,
que en vano a competir con ella aspira,
belleza igual en rostro verdadero.

Mas ¿qué mucho que yo perdido ande
por un engaño tal, pues que sabemos
que nos engaña así Naturaleza?

Porque ese cielo azul que todos vemos,
ni es cielo ni es azul. ¿Es menos grande
aun no siendo verdad, tanta belleza?"

(Lupercio Argensola)

12) **CORRECCION.**—Consiste en retractar o modificar notablemente por una transición rápida lo mismo que se acaba de decir:

"¡Traidores! fué a decirles y turbado
viendo cerca del pecho las cuchillas,
mudó la voz y dijo: Caballeros
¿por qué infamáis los ínclitos aceros?" (Luis de Ulloa y Pereira)

13) **GRADACION.**—Consiste en una serie de términos enlazados mutuamente de mayor a menor o de principal a inferior:

Vini, Vidi, Vinci (Llegué, ví y los vencí) (Julio César)

"La boca empieza a abrírsele; los brazos
a estirarse y caer; lánguido dobla
la cerviz; luego el apacible sueño
sus párpados le cierra y largamente
sopla, vúelvese, ronca y yace un leño". (Lupercio Argensola)

14) **EPIFONEMA.**—Consiste en una reflexión final, sentenciosa y profunda:

"Ella hizo de mi vida un paraíso
por ella conocí el amor primero;
mas, la llevó la muerte, de improviso:
¡Ay, Amor eres triste y traicionero!" (José Velarde)

15) **PRETERICION.**—Consiste en callar aquello mismo que decimos, enérgicamente:

"No quiero llegar a otras menudencias, conviene a saber: de la falta de camisas y no sobra de zapatos, la rareza y poco pelo del vestido, ni aquel llenarse pródigamente cuando la suerte le depara algún banquete". (Cervantes)

"Me callo lo inconsecuente y desordenado que es; sus hábitos deplorables; sus costumbres licenciosas, la burla que hace constantemente de los deberes y obligaciones sociales, en fin, de todos sus muchos defectos". (Enrique Cortina)

16) **IRONIA.**—Consiste en expresar lo contrario de lo que pensamos, en forma fina y cortés:

"Comer fuera de casa, beber mucho, saborear el maldito juego con delectación; engañar a las mujeres frecuentemente, contraer deudas, derrochar la vida en francachelas... ¡qué hermoso programa para vivir!"

17) **APOSTROFE.**—Consiste en dirigir la palabra con vehemencia a vivos, muertos, cosas y fenómenos:

"¡Cuál gritan esos malditos!
Pero ¡mal rayo me parta,
si en acabando esta carta,
no pagan caros sus gritos! (Zorrilla) (Don Juan Tenorio)

. . . . . .

"¡Sólo! ¡Estoy solo! Solo con la arena de estas playas, con la naturaleza bravía sin agua para saciar mi sed, sin frutos para calmar el hambre, en perspectiva de una muerte inexorable. ¡Maldita soledad de tumba!" (José Jiménez "Soledad")

18) **EXCLAMACION.**—Consiste en expresar apasionadamente los sentimientos, lamentando un fracaso, decepción espiritual, ruina física o pecuniaria, etc:

¡Oh, Teresa! ¡Oh, dolor! Lágrimas mías.
¡Ah! ¿dónde estáis que no corréis a mares?
¿Por qué, por qué como en mejores días
no consoláis vosotras mis pesares?" (Espronceda) (Canto a Teresa)

19) **INTERROGACION.**—Consiste en preguntar algo para averiguar un problema histórico, moral, amoroso, social, etc.:

"¿Son éstos, por ventura, los famosos,
los fuertes, los belígeros varones
que conturbaron con furor la tierra?
¿qué sacudieron reinos poderosos?

¿qué domaron las hórridas naciones?
¿qué pusieron desierto en cruda guerra
cuanto el mar Indo encierra
y soberbias ciudades destruyeron?" (Fernando de Herrera)

20) **DEPRECACION.**—Consiste en desear algo bueno o malo para sí mismo:

"¡Quiero abrasarme, Dios mío,
en este fuego letal
que calcina el pecho mío!" (Cantar popular)
.....
"¡Ojalá sea mi vida
para tu traición, castigo,
para tu desdén, herida! (Cantar popular)

21) **IMPRECACION.**—Consiste en desear algo bueno o malo para otra persona:

¡Que la sombra de tu cuerpo
nunca manche mis umbrales!
¡Que la luz que te ilumine
veas de color de sangre!" (Juan Arolas)

22) **PROSOPOPEYA.**—Consiste en dar vida o personalidad a entidades abstractas, cualidades simbólicas, afectos, etc.:

"Pálida muerte que con pies iguales subes a los palacios de los poderosos o bajas a las chozas de los miserables". (Horacio)

"Ya apunta la claridad;
ya verás cómo se muestra
propicia y mágica nuestra
madre la CASUALIDAD.
Y en la encrucijada umbría,
de la suerte impenetrable,
la MISERIA, la implacable,
se reía, se reía...." (Emilio Carrere ("La Musa del Arroyo")

23) **CONTRADICCION.**—Consiste en la oposición de dos actitudes:

"No puedo vivir sin tí
ni puedo vivir contigo;
ni yo sé lo que me dices,
ni tú sabes lo que digo". (Cantar popular)

"Ni contigo ni sin tí
mis penas tienen remedio;
contigo, porque me matas,
y sin tí porque me muero". (Cantar popular)

24) **ALITERACION.**—Consiste en expresar las palabras o pensamientos señalando especialmente una o varias letras:

"El **R**uido con que **R**uddala **R**onca y **R**ugiente tempestad".

25) **ASONANCIA.**—Consiste en emplear varias palabras con sonido asonante en la expresión en la prosa o en el verso:

"La **tela** que el cuerpo **vela**
de la **forma** nos da **norma**"

26) **PARANOMASIA.**—Consiste en emplear palabras claves que solo se diferencian en una letra:

"Para **Orador,** te faltan más de cien,
para **Arador** te sobran más de mil". (Moratín)

(Significa: Para un discurso oratorio te faltan muchas cualidades, pero para arar la tierra como un campesino te sobran muchas).

27) **SIMILICADENCIA.**—Consiste en emplear varios verbos en la misma PERSONA de manera que producen una armonía o cadencia semejante:

"Constantemente **me pincha,**
me tienta, me pellizca,
me rasca, me hormiguea,
Me empuja y me aporrea". (Nicasio Gallego)

28) **REDUPLICACION.**—Consiste en REPETIR dos veces una misma palabra clave, que matiza el concepto:

"Ven, Angel de la Muerte,
esgrime, esgrime, la fulgente espada"

. . . . . .

"¡**Guerra, guerra,** sin tregua al que intente
de la patria manchar los blasones!" (Himno Nacional)

29) **SOBRERREDUPLICACION.**—Consiste en repetir TRES veces una misma palabra clave:

"Hoy el carmín y la grana
coloran tu linda faz,
pero ya verás mañana,
que el llanto sobre ella corra,
ya verás cómo los borra,
ya verás". (Juan Arolas)

30) **PERIFRASIS.**—Consiste en emplear cualidades personales substituyendo al nombre propio:

El manco de Lepanto (Miguel Cervantes)
El ciego de Chíos (Homero)
El astro rey (El Sol)
La dama de la noche (La Luna)
El rayo de la guerra (Alejandro de Macedonia)
El Fénix de los Ingenios (Lope de Vega)

31) **RETRUECANO.**—Consiste en una paradoja en serie: se contraponen varias ideas que se desarrollan completándose:

"En tiempo de las bárbaras naciones
colgaban de las cruces los ladrones,
pero ahora, en el siglo de las luces,
del pecho del ladrón cuelgan las cruces".

32) **DUBITACION.**—Consiste en expresar el pensamiento en forma probable o dudosa:

¿"Quién te quiere? ¿Quién te llama
por tu bien o por tu mal?
¿Quién te llevó de la rama
que no estás en tu rosal?
¿"Tú no sabes que es grosero
el mundo, que es traicionero
el amor?
¿Que no se aprecia en la vida
la pura miel escondida
en la flor?
¿Bajo qué cielo caíste?
¿A quién tu tesoro diste
virginal?
¿En qué manos te deshojas?
¿Qué aliento quema tus hojas
infernal? (Serafín y Joaquín Alvaro Quintero)

33) **EQUIVOCO.**—Consiste en emplear una misma palabra en diversas acepciones:

"Siéntate a la mesa hijo,
aquí en la **cabecera**
que quien tal **cabeza** trae
será en mi casa **cabeza".** (Romance popular)

(Se refiere al hijo que vengó la ofensa hecha al padre cortando la cabeza de su enemigo y llevándosela al anciano).

34) **JURAMENTO.**—Consiste en lanzar una frase de juramento para reforzar un pensamiento vehemente:

"Te juro que has de morir
si el tesoro de mi honor
no me devuelves, traidor,
antes que pienses huír". (Peón Contreras)

35) **SUBYECCION.**—Consiste en unir a la interrogación la respuesta:

¿Qué toca a la mujer? —Mecer su cuna.
¿De nada ha de hacer gala? —Sí, de juicio.
¿No ha de tomar noticias? —De la luna.
¿Jamás ha de leer? —No por oficio.
¿No podrá disputar? —Nunca de veras.
¿No es virtud el valor? —En ella vicio.
¿Cuáles son sus faenas? —Las caseras". (Vargas Ponce)

36) **DIALOGISMO.**—Consiste en expresar los pensamientos dos o más personas en forma de conversación dialogada:

¿"Vais muy lejos? —Con voz ya conmovida
le pregunté a mi joven compañera.
—Muy lejos —contestó— voy decidida
a morir a un lugar de la frontera.
.....
—Pues yo vine —exclamó— y hallé casado
a un hombre ingrato a quien amé soltero.
—Tengo un rencor —le dije— que me mata.
—Yo una pena, —me dijo— que me muero".

(Campoamor "El Tren Expreso")

XLVIII.—LOS ESTILOS.

Se llama en general "ESTILO" a la manera característica de producir arte o ciencia por cada persona. El estilo interviene en todas las ciencias y en todas las artes.

El origen del estilo se remonta a la escritura romana en cuya nación se empleaba un estilete o punzón de hueso para imprimir sobre tablillas enceradas. Con el tiempo se llamó ESTILO PERSONAL al modo peculiar de consignar el pensamiento. Más tarde se amplió el significado dentro de la Literatura. Fruto de esta ampliación es la variedad de estilos literarios tanto de individuos como de escuelas literarias, y aún de países.

Se clasifica en:

1) **ARIDO.**—Es el que prescinde de toda clase de adornos y procura expresar los pensamientos con claridad y exactitud. Son modelos los Comentarios de la Guerra de las Galias de Julio César y la Historia Verdadera de la Conquista de Nueva España de Bernal Díaz del Castillo.

2) **JOCOSO.**—Es el que se emplea en las novelas humorísticas y en las comedias burlescas. Su principal finalidad es distraer y divertir provocando la risa.

3) **PATETICO.**—Es el que se emplea en los relatos dramáticos, en las luchas heroicas, en las elegías poéticas, para expresar pasiones grandes, tragedias, sentimientos íntimos, muy profundos o dolorosos, etc. La novela de Ericj María Romarque "Sin novedad en el frente" nos presenta cuadros macabros de la guerra europea de 1914-18.

4) **FLORIDO.**—Se emplea en los discursos y sermones para procurar la emoción. Se admite en él con abundancia la metáfora.

5) **LACONICO.**—Es el que emplea las palabras precisas, con absoluta concisión. Se recuerdan las respuestas de Leónidas a los emisarios del rey medopersa en las batallas de las Termópilas:

—Dice nuestro soberano que entregues tus armas.
—Dile que venga a tomarlas.

—Dice nuestro soberano que nuestras armas cubren el sol.
—Mejor. Así pelearemos a la sombra.

—Dice nuestro soberano que si no os rendís, moriréis todos.
—Eso lo sabíamos cuando llegamos aquí. Moriremos con honor.

6) **CIENTIFICO.**—Es el que se emplea en la redacción de obras profundas de ciencias, como Psicología, Etica, Lógica, etc.

7) **IRONICO.**—Es el que se emplea en discusiones políticas, sociales,

etc. para tratar de confundir al contrario, muy común en las Cámaras de Diputados, en los mítines políticos, etc.

8) **SAGRADO.**—Es el que se emplea en los sermones de los templos religiosos en ocasión de fiestas solemnes, como el de las Siete Palabras en Viernes Santo. (Recuérdase el célebre sermón del Mandato del fraile jesuíta portugués Antonio Vieyra que pronunció en el templo de San Jerónimo de México, al que contestó Sor Juana Inés de la Cruz su inconformidad en la "Carta Atenagórica".

9) **ESTILOS BARROCOS.**—Los estudiados pertenecen a la norma artística admitida. Pero hay otros que en diferentes épocas históricas y por causas múltiples se han considerado como irregulares. Ellos son el EUFUISMO inglés motivado por el poema "EUFUES" de J. Lilly, que en esencia coincide con el CULTERANISMO de Góngora con el MARINISMO del italiano Marini, con el PRECIOSISMO francés. El CONCEPTISMO de Quevedo y Gracián opuesto a los anteriores ya fué anotado anteriormente. También se llamó el estilo ROCOCO al barroco franco-inglés, que influyó hasta en la arquitectura, la escultura y el mobiliario, recargando los adornos hasta la minuciosidad.

XLIX.—LA ESTRUCTURA DEL VERSO.

El VERSO constituye una forma especial del lenguaje afectivo, posiblemente la más bella y perfecta. Es el renglón rítmico, sujeto a acentuación, medida y rima. Todo verso bien construído encierra un ritmo especial en la colocación de sus palabras. Los acentos van marcando la CADENCIA y la rima completa el tono musical. RIMA es la armonía final de las letras del verso. Cuando estas letras son exactamente IGUALES, la rima es CONSONANTE o PERFECTA:

De la vieja fuente gr**ATA**
en el sonoro crist**AL**
la luna brillaba igu**AL**
que una moneda de pl**ATA**.

Limpia es la noche y call**ADA**
la luna en el cenit br**ILLA**
como lámpara colg**ADA**
en recóndita cap**ILLA**.

Se llama ASONANTE O IMPERFECTA cuando solamente son iguales VOCALES de los versos segundo y cuarto:

Ni contigo ni sin tí
mis penas tienen remEdiO; (E O)
contigo porque me matas
y sin tí porque me muErO (E O)

Cruzábamos tristemente
las calles llenas de lUnA (U A)
mi corazón se angustiaba
con una intensa amargUrA (U A)

METRO es la medida del verso. El verso más corto en castellano tiene UNA SOLA SILABA. El más grande 19 a 24 sílabas. Las sílabas se cuentan FONETICAMENTE, no ortográficamente.

(Una sílaba)

Yo
no
sé
si
me
vas
a
ver.

(Tres sílabas)

¡Oh, fuente
querida,
ya turbia,
ya limpia,
ya en calles
que lilas
y adelfas
tapizan.

(Dos sílabas)

Noche
triste
vista
amar
aire
cielo,
suelo
y mar.

(Cuatro sílabas)

Veinte presas
hemos hecho
a despecho
del inglés
y han rendido
cien naciones
sus pendones
a mis pies.

(Cinco sílabas)

Por las mañanas
mi pequeñuelo
me despertaba
con un gran beso.
Y su sonrisa
era mi anhelo
y sus caricias
mi dulce ensueño.

(Seis sílabas)

Moza tan hermosa
no ví en la frontera
como una vaquera
de la Finojosa.
Haciendo la vía
del Calatraveño
a Santa María
vencido del sueño
por tierra fragosa
perdí la carrera
do ví la vaquera
de la Finojosa.

(Siete sílabas)

El día que me quieras
tendrá más luz que junio;
la noche que me quieras
será de plenilunio.

(Ocho sílabas)

Con la sombra en la cintura
ella sueña en su baranda,
verde carne, verde pelo
con ojos de fría plata.

(Nueve sílabas)

La flor gentil de poesía
quiere cortar mi corazón
para ofrecértela en un búcaro
lleno de luz y de ilusión.

(Diez sílabas)

Mexicanos: al grito de guerra
el acero aprestad y el bridón,
y retiemble en sus centros la tierra
al sonoro rugir del cañón.

(De 11 sílabas)

Sobre su mano se posó la mía
en los palmares musitaba el viento,
y en las sombras nocturnas se sentía
latir el corazón como un lamento.

(De 12 sílabas)

Río con tus risas, peno con tus penas,
sangre de tu sangre corre por mis venas,
que si soy de Lima, tú has estado allá;
y desde la altura de esa edad remota
viene a mí tu sangre, cual si fuera gota
que por cuatro siglos destilando está. (Santos Chocano)

(De 13 sílabas)

Yo palpito tu gloria mirando sublime,
noble autor de los vivos y varios colores.
Te saludo si puro, matizas las flores,
te saludo si esmaltas fulgente la mar. (Amado Nervo)

(De 14 sílabas)

Gusto beber mis vinos en risados cristales,
leer las empolvadas crónicas coloniales
y escribir de un dudoso candil a los reflejos.
Me enamora el prestigio de las evocaciones
y así hay siempre en el fondo de todas mis canciones
sabor a vinos rancios y olor a infolios viejos. (Santos Chocano)

(De 15 sílabas)

Con miel y ritmo bañad las penas, pechos humanos,
y haciendo coro donde se trencen todas las manos
sabios, al ritmo, fuertes al yunque, vates al son". (Santos Chocano)

(De 16 sílabas)

El ejército enemigo destruyó la barbacana,
ya los fosos se colmaron, de cadáveres rivales,
y la horrenda catapulta, del estrago soberana,
lanza teas encendidas y granitos colosales". (Juan Velarde)

(De 19 sílabas)

¡Quién hiciera una trova tan dulce que el espíritu fuese un aroma,
un ungüento de suaves caricias con suspiros de luz musical!
(Díaz Mirón)

(De 21 sílabas)

Ya pasan debajo los arcos ornados con blancas Minervas y Martes,
los arcos triunfales en donde las Famas erigen sus largas trompetas.
(Rubén Darío)

(De 24 sílabas)

Por los cielos azulosos, infinitos y profundos se esparcía su luz blanca,
Una noche toda llena de murmullos, de perfumes y de música de alas.
(José Asunción Silva)

SINALEFA Y DIERESIS.—Sinalefa es la unión de dos o más vocales en fin y principio de palabra para reducir las sílabas fonéticas del verso:

Y retiembl**EEN** sus centros la tierra

.....

El acer**OA**prestad **yel** bridón.

Ciña**Oh** patria, tus sienes d**EO**liva

Por el dedo de Dios **SEE**Scribió

DIERESIS es la separación de las vocales para alargar la sílaba:

El acero aprestad y el BRIDO-ON

U-UN soldado en cada hijo te dió.

VERSO DE PIE QUEBRADO: Es el que tiene la mitad de las sílabas fonéticas de los demás:

"Recuerdo el alma dormida (8)
avive el seso y despierte (8)
contemplando (4)
cómo se pasa la vida (8)
cómo se viene la muerte (8)
tan callando (4)

Nuestras vidas son los ríos (8)
que van a dar en el mar (8)
que es el morir (4)
allí van los señoríos (8)
derechos a se acabar (8)
y consumir (4) (Jorge Manrique)

VERSO DE CABO ROTO.—Es el que carece de la última sílaba. Fueron de moda en los siglos XVI y XVII. Cervantes en los elogios que dedica en el Quijote a sus héroes emplea estos versos, que solo acreditan un agradable artificio:

"No te metas en dibu- jos
ni en saber vidas aje- nas
que en lo que no va ni vie- ne
pasar de largo es cordu- ra
que suelen en Caperu- za
darles a los que grace- jo
mas tú quémate las ce- jas
sólo en cobrar buena fa- ma
que el que imprime neceda- des
dalas a censo perpe- tuo
(Cervantes)

VERSO LIBRE O SUELTO: Es el que carece de rima consonante o asonante:

Sobre el portón de su palacio ostenta
grabado en borroqueña un ancho escudo

de medias lunas y turbantes lleno.
Nácenle al pie las bombas y las balas
entre tambores, chuzos y banderas..... (Jovellanos)

LA ESTROFA Y SUS COMBINACIONES: Se llama estrofa la reunión de dos o más versos formando una unidad poética, un pensamiento completo. La menor es la de dos versos y se llama DISTICO o PAREADO:

Yo te dí el olor
de todas mis dalias y bardos en flor.

En la aurora feliz de tus amores
sólo querías el dinero en flores.
Mas después que pasó el ardor primero
ahora quieres las flores en dinero.

(Campoamor)

TERCETO.— Es la estrofa de tres versos de arte mayor (de más de ocho sílabas).

No me tienes que dar porque te quiera,
porque aunque lo que espero, no esperara,
lo mismo que te quiero, te quisiera.

Cuando los versos son de ocho o menos sílabas se llama TERCINA:

El que quiera conocer
en qué consiste el sufrir,
que se le ocurra querer.

CUARTETO.—Es la estrofa de cuatro versos de arte mayor (más de ocho sílabas).

Lucen los dos sus inocentes galas
y alegres sueñan en tan dulces lazos;
él, que cruza sereno entre las balas,
ella, que arrulla un niño entre los brazos". (Campoamor)

Cuando los versos son de ocho o menos sílabas se llama CUARTETA:

La mayor cuita que haber
puede ningún amador,
es recordar el placer
en el tiempo del dolor.

Cuando el segundo y tercer verso de la cuarteta son de la misma rima consonante, la estrofa se llama REDONDILLA:

El mentir de las estrellas
es muy seguro mentir
porque ninguno ha de ir
a pregutárselo a ellas.

QUINTETO.—Es la estrofa de cinco versos de arte mayor (más de ocho sílabas).

"Era un ritmo, el que vibra en el espacio
como queja inmortal y se levanta
y llega del Señor hasta el palacio;
¡un ritmo! y en el cielo de topacio
se perdió como todo lo que canta". (Zorrilla)

Cuando la estrofa es de arte menor se llama QUINTILLA:

Sobre un caballo alazano
cubierto de galas y oro,
un caballero cristiano,
demanda licencia, urbano,
para alancear un toro. (Moratín)

SEXTINA.—Es la estrofa de seis versos:

Flor que se agosta al desmayar el día,
fénix cuya postrera melodía
conmueve y entristece el corazón;
ave de paso que al cantar lloraba,

porque sólo pesares encontraba
en el mundo infeliz ¡adiós! ¡adiós!

SEPTINA.—Es la estrofa de siete versos (poco usada).

La vida el tiempo consume
en espacio siempre breve;
se evapora su perfume,
y por la experiencia rota
la idealidad que la mueve
como un ídolo de nieve
se deshace gota a gota. (Núñez de Arce)

OCTAVA REAL.—Es la estrofa de ocho versos. Recibe el nombre de REAL por tener los dos últimos versos consonantes en la misma rima. Es la estrofa más solemne, empleada principalmente por los poetas para las grandes epopeyas. En ellas están escritos "La Araucana" de Ercilla, "El Bernardo" de Balbuena, "La Cristiada" de Diego de Ojeda, etc.

Mas ¿qué dará consuelo a un desdichado?
Todo le cansa, oprime y acongoja;
fuego es el agua, el céfiro pesado
aunque vaya saltando de hoja en hoja;
sierpes las flores, arenal el prado
del claro arroyo el murmurar le enoja,
pues cuando lento se desliza y suena
parece que murmura de su pena. (Lope de Vega)

Cuando la estrofa es de arte menor se llama OCTAVILLA:

Con diez cañones por banda,
viento en popa, a toda vela,
no corta el mar, sino vuela,
un velero bergantín;
bajel pirata que llaman
por su bravura "El Temido",
en todo mar conocido,
del uno al otro confín". (Espronceda)

DECIMA.—Es la estrofa de diez versos de arte menor.

Guarneciendo de una ría
la entrada estrecha y angosta,
sobre un peñón de la costa
que bate el mar noche y día,
se alza, gigante y sombría,
ancha torre circular,
que un rey mandó edificar
a manera de atalaya
para defender la playa
contra los riesgos del mar. (Núñez de Arce)

La DECIMA puede ser también irregular, con versos de distinta medida:

"Ojos claros, serenos,
si de un dulce mirar sois alabados
¿por qué si me miráis, mirais airados?
Si cuanto más piadosos,
más bellos parecéis a aquél que os mira,
no me miréis con ira,
porque no parezcáis menos hermosos.
¡Ay tormentos rabiosos!
Ojos claros, serenos,
ya que así me miráis, miradme al menos.
(Gutierre de Cetina)

SONETO.—Es la estrofa combinada de dos cuartetos y dos tercetos, lo que da un total de CATORCE VERSOS de arte mayor. Se emplean metros de once, doce o más sílabas.

Semejas esculpida en el más fino
hielo de cumbre sonrojado al beso
del Sol y tienes ánimo travieso
y eres embriagadora como el vino.

Y mientes: no imitaste al peregrino
que cruza un monte de penoso acceso,

y párase a escuchar con embeleso,
un pájaro que canta en el camino.

Obrando tú como rapaz avieso
correspondiste con la trampa al trino,
por ver mi pluma y torturante preso.

No así el viandante que se vuelva a un pino
y párase a escuchar con embeleso
un pájaro que canta en el camino. (Díaz Mirón)

No me mueve, mi Dios, para quererte,
el cielo que me tienes prometido,
ni me mueve el infierno, tan temido,
para dejar por eso de ofenderte.

Tú me mueves, Señor, muéveme el verte,
muéveme el ver tu cuerpo tan herido;
clavado en esa cruz y escarnecido
muévenme tus angustias y tu muerte.

Muéveme, al fin, tu amor y en tal manera,
que aunque no hubiera cielo yo te amara,
y aunque no hubiera infierno te temiera.

No me tienes que dar porque te quiera,
porque aunque lo que espero, no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera. (Autor desconocido)

Cuando el SONETO se construye con versos de arte menor se llama SONETINO:

Cantaba mi amor la tuna
bajo su balcón florido,
y en el herraje bruñido
fantaseaba la luna.

Anhelando la fortuna
de su beso prometido

dió en la noche su plañido
mi fiel guitarra moruna.

Todo en vano. Luna pálida
demacró mi faz escuálida,
en una infinita espera.

Y en tanto mi amor reía,
ella, dentro, se moría
absorta en loca quimera. (Manuel Torre Iglesias)

ROMANCE.—Está compuesto de una o varias estrofas en cuartetas de ocho sílabas:

"Pagó Amor la cruel ofrenda
al destino de su raza,
porque se dió toda entera
como una amapola en brasas.

Deuda de celos se cobra
en un albur de revancha,
claveles de muerte obscura
y honda rúbrica de grana.

¡Ay, código del honor
el de esta raza gitana,
que no perdona falsías
ni promesas quebrantadas! (Manuel Torre Iglesias)

ROMANCILLO.—Es un romance menor, construido con versos de siete o seis sílabas:

Eran dos pastoras
libres de afición
una blanca y rubia
más bella que el Sol.

La otra morena
de alegre color
con dos ojos claros
que dos soles son. (Romancero General)

SEGUIDILLA.—Es una estrofa irregular construida con versos de distinta medida y número. Se emplea en los cantos populares españoles (Sevilla, Granada y Málaga, etc.,) entre cantadores de guitarra. Las hay de cuatro o más versos.

Madrecita mía,
yo no se por dónde
al espejito donde me miraba
se le fué el azogue.
.....
Voy como si fuera preso;
detrás camina mi sombra,
delante mis pensamientos.
.....
En el carro de los muertos
ha pasado por aquí;
llevaba una mano fuera,
por ella la conocí.
.....
En tu jardín, morena,
planté claveles,
y ortigas se volvieron
por tus desdenes.
Sois muy conformes;
si tu jardín da espinas,
tú matas hombres.

ESTROFA SAFICA.—Está construida con versos de acentuación especial en las primeras sílabas. Se llama así en memoria de la poetisa griega Safo que creó una escuela poética en la isla de Lesbos con Corina y otras poetisas:

Dúlce vecíno de la vérde sélva,
huésped etérno del Abril florído,
vital aliento de la madre Vénus;
céfiro blando.

(Véase la marcha acentuada en las primeras, cuarta y octava sílabas).

LA OBRA LITERARIA.—Comprende tres grandes Ramas: Poesía, Didáctica y Moral.

GENERO LIRICO	Oda	
	Epitalamio	Dolora.
	Himno	Letrilla.
	Elegía	Seguidilla.
	Madrigal	
	Epigrama	
	Balada	
	Romance	
GENERO EPICO	Leyenda.	
	Epopeya.	
	Poema histórico.	
	Poema burlesco.	
GENERO MIXTO	Sátira.	
	Fábula.	
	Epístola.	
GENERO DRAMATICO	Monólogo.	Zarzuela.
	Diálogo.	Comedia.
	Loa.	Drama.
	Auto.	Tragedia.
	Pasillo.	Opereta.
	Entremés.	Opera.
	Sainete.	

D I D A C T I C A

GENERO CIENTIFICO	Crónica.
	Tesis.
	Ensayo.
	Prólogo.
	Epílogo.
	Discurso.
	Libro.

GENERO RELIGIOSO:	Texto. Diccionario. Enciclopedia.
GENERO HISTORICO	Monografía. Biografía. Iconografía. Bibliografía. Ensayo de época. Memoria. Tratado.

M O R A L

GENERO RELIGIOSO	Homilía. Sermón. Catecismo. Vida de Santo. Tratado piadoso. Devocionario. Tratado teológico.
NOVELA	De costumbres. Histórica. De aventuras. Policíaca. Erótica. Psicológica.
G E N E R O M I X T O — CUENTO	Costumbrista. De aventuras. De fantasía. Policíaco. Infantil. Erótico. Psicológico.
	Familiar. Amorosa.

CARTA	De pésame. De felicitación. Comercial. De recomendación. Literaria.

DESARROLLO DEL GENERO LIRICO:

ODA: Es el poema dedicado a cantar algún episodio artístico, histórico, literario, en forma severa y elevada. Recibe este nombre de la antigua ODA griega que significaba CANTO. Las hay HEROICAS, FILOSOFICAS, MORALES, AMOROSAS, etc. Es muy conocida la de Fray Luis de León inspirada por el poeta romano Horacio, titulada A LA VIDA RETIRADA:

"¡Qué descansada vida
la del que huye el mundanal rüido,
y sigue la escondida
senda por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han sido.

. . . . . .
Un no rompido sueño,
un día puro, alegre, libre quiero;
no quiero ver el ceño
vanamente severo
de quien la sangre ensalza o el dinero.

Vivir quiero conmigo,
gozar quiero del bien que debo al cielo,
a sólas, sin testigo,
libre de amor, de celo,
de odio, de esperanzas, de recelo...." (Fray Luis de León)

ELEGIA.—Es un poema triste, que canta los afectos de amistad, de consternación por la muerte de un ser querido, de ausencia, de nostalgia, etc. Veamos un fragmento de Jorge Manrique:

COPLAS POR LA MUERTE DE SU PADRE

Recuerde el alma dormida,
avive el seso y despierte
contemplando
cómo se pasa la vida,
cómo se viene la muerte
tan callando.
cuán presto se va el placer,
cómo después de acordado,
da dolor;
cómo a nuestro parecer
cualquiera tiempo pasado
fué mejor.

Pues si vemos lo presente
cómo en un punto se es ido,
y acabado,
si juzgamos sabiamente
daremos lo no venido
por pasado.
No se engañe nadie, no,
pensando que ha de durar
lo que espera,
más que duró lo que vió
porque todo ha de pasar
por tal manera.... (Jorge Manrique).

MADRIGAL.—Es un poema breve de fondo galante dedicado a ensalzar los detalles de la belleza femenina (ojos, labios, manos, cabellos, etc.)

Tus labios son un rubí
partido por gala en dos,
que arrancaron para tí
de la corona de Dios. (Juan Arolas)

.....

Ojos claros, serenos,
si de un dulce mirar sois alabados,

¿Por qué si me mirais, mirais airados?
Si cuanto más piadosos
más bellos pareceis a aquel que os mira,
no me mireis con ira,
porque no parezcais menos hermosos.
¡Ay, tormentos rabiosos!
Ojos claros, serenos,
ya que así me mirais, miradme al menos.
(Gutierre de Cetina)

.....

Ojos que nunca me veis
por recelo o por decoro,
fuerza es que me contempleis
quiero que me consoleis,
hermosos ojos que adoro;
¡Piedad para el que se humilla
puesta en tierra la rodilla,
ojos de esmeralda y oro!

Ojos en que reverbera
la lumbre crepuscular,
ojos verdes como el mar,
como el mar por la ribera;
ojos de lumbre hechicera,
que ignorais lo que es llorar,
¡glorificad mi penar!
¡no me desoleis así!
¡Tened compasión de mí
ojos verdes como el mar!" (Díaz Mirón)

BALADA.—Es un poema en que se expresa en cuadros animados y dramáticos, un sentimiento profundo y delicado. Veamos el poema de Ricardo Gutiérrez:

Sobre los llanos de la tierra mía
sobre los montes de la tierra extraña,
sobre el abismo de la mar inquieta,
sobre el fúnebre campo de batalla,

como una sombra,
como un fantasma
¡ay, siempre lejos de tu hogar querido
la sombra de la vida me arrebata!
¡Parece que la fuerza del destino
el cuerpo mío de tu cuerpo aparta,
la senda tuya de mi senda borra
la vida mía de tu vida arranca
y lejos hunde
y lejos alza
el rumbo sin oriente de mi huella
el paso sin reposo de mi planta! (Ricardo Gutiérrez)

HIMNO.—Es un poema vigoroso, casi siempre de carácter cívico o patriótico en el que se cantan las glorias, sucesos, episodios o arengas de un pueblo. Se consideran los mejores del mundo "La Marsellesa" francesa de Rouget de L'Isle y nuestro himno nacional. Veamos la traducción de "La Marsellesa":

Marchemos, hijos de la Patria,
el día de gloria ha llegado ya;
contra nosotros la tiranía
el estandarte sangriento levantó.

¿No sentís en las campiñas
rugir los feroces soldados?
Ellos vienen hasta nuestros brazos
a degollar nuestros hijos, nuestras compañeras.

¡A las armas ciudadanos! ¡Formar vuestros batallones!
¡Marchemos! ¡Marchemos!
¡Que la sangre impura manche nuestros surcos!

Omitimos nuestro hermoso himno por ser conocido de todos.

EPIGRAMA.—Es un pequeño poema burlesco que satiriza algún defecto físico o moral.

Ya aquí un mal matrimonio,
dos cuñadas, suegra y yerno.

No falta más que el demonio
para estar en el infierno.
.....
Hablando de cierta historia
a un necio se preguntó:
—¿Te acuerdas tú? —y respondió:
—Esperen que haga memoria.
Mi Inés viendo su idiotismo
dijo risueña al momento:
—Haz también entendimiento
que te costará lo mismo". (José Iglesias)

DOLORA.—Es un poema sentimental al que dió este nombre Ramón Campoamor. En ella se combinan el fondo filosófico, el moral y el realista. Veamos un modelo:

Pasó Dios una tarde por el mundo
y dijo al hombre: —Pídeme una gracia.
—Señor, respondió el hombre, hacedme cuerdo
y Dios repuso: —Lo serás mañana.
Aquella noche se alejó del mundo
la locura cual reina destronada
y la razón, las riendas del gobierno
asió con mano amarillenta y flaca.
Mas ¡ay! con la locura se fugaron
las modas, las costumbres, la esperanza,
la fe, el orgullo y el amor y el odio,
¡Toda completa la comedia humana!
Volvió Dios a pasar a la otra tarde
y al verlo, sublevóse nuestra raza.
—¿Qué quieres, ruin familia? —dijo entonces—
Dios cruzando los brazos:— ¿Qué te falta?
Y de un extremo al otro de la tierra,
todos los hombres a una voz exclaman:
—¡Ah. Señor... la razón nos asesina;
¡vuélvanos locos tu divina gracia!" (Carlos Rubio)

EPITALAMIO.—Era en Grecia una canción nupcial, dedicada a los recién casados que se coreaba en el domicilio de los novios con grandes fiestas, deseándoles felicidad.

LETRILLA.—Es un poema alegre de fondo burlesco o ingenioso que por lo común se construye con versos de arte menor. Todas las estrofas terminan con un ESTRIBILLO:

La más bella niña
de nuestro lugar
hoy viuda y sóla
y ayer por casar,
viendo que sus ojos
a la guerra van
a su madre dice,
que escucha su mal:
DEJADME LLORAR
ORILLAS DEL MAR.

.....

Pues me diste, madre,
en tan tierna edad
tan corto el placer
tan largo el pesar,
y me cautivaste
de quien hoy se va
y lleva las llaves
de mi libertad:
DEJADME LLORAR
ORILLAS DEL MAR.
(Luis de Góngora)

.....

Madre, yo al oro me humillo;
él es mi amante y mi amado,
pues de puro enamorado
anda continuo amarillo.
que, pues, doblón o sencillo,
hace todo cuanto quiero,
PODEROSO CABALLERO
ES DON DINERO.

Es galán y es como un oro;
tiene quebrado el color,
persona de gran valor,
tan cristiano como moro;
pues que da y quita decoro
y quebranta cualquier fuero,
PODEROSO CABALLERO
ES DON DINERO. (Quevedo)

ROMANCE.—Ya se describió anteriormente como tipo de estrofa. Veamos un modelo del siglo XVI:

LA LAVANDERA

Yo me levantara, madre,
la mañana de San Juan,
vide estar una doncella
ribericas de la mar;
sola lava, sola tuerce,
sola tiende en un rosal;
mientras los paños se enjugan
dice la niña un cantar:
—¿Do los mis amores, do los,
do los andaré a buscar?

Mar arriba, mar abajo,
diciendo iba el cantar:
—Dígame, tú el marinero,
que Dios te guarde de mal,
si los viste mis amores,
si los viste allá pasar." (Anónimo)

SEGUIDILLA.—También se estudió como tipo de estrofa lírica. Veamos otros dos ejemplos:

Tienes ojos azules,
ojos de gloria,
y los míos te piden
misericordia.
.....
El amor que te tengo
parece sombra,
cuanto más apartado
más cuerpo toma.
La ausencia es aire,
que apaga el fuego corto
y enciende el grande.

GENERO EPICO.—La LEYENDA es un poema narrativo en el que se describe un suceso tradicional, histórico, moral, etc. José Zorrilla escribió LA LEYENDA DE DON JUAN TENORIO, Bécquer "MAESE PEREZ EL ORGANISTA", "EL MONTE DE LAS ANIMAS". Espronceda "EL ESTUDIANTE DE SALAMANCA", Núñez de Arce "RAIMUNDO LULIO".

La EPOPEYA es el poema más elevado y brillante del género. Escoge un tema de perfiles grandiosos, en el que intervienen fuerzas colosales, del cielo o de la tierra. (Héroes, gigantes, capitanes, marinos, etc.) Son modelos LA ILIADA y LA ODISEA de Homero; LA ENEIDA de Virgilio; LA DIVINA COMEDIA de Dante; el FAUSTO de Goethe, el KALEVALA de Lomnrot, etc.

El POEMA HISTORICO no llega a las alturas de la epopeya, y más bien adopta carácter personal, para ensalzar a determinado héroe o acción militar. El CARLO FAMOSO de Cristóbal de Virúes se refiere a los hechos del emperador Carlos I de España. LA DRAGONTEA se refiere a los episodios de piratería de Francisco Drake, de Lope de Vega.

El POEMA BURLESCO adopta la forma de un poema serio pero su intención es humorística como lo realiza Lope de Vega con LA GATOMAQUIA, lucha de los gatos Micifuz y Zapirón por la gata Zapaquilda.

José de Villaviciosa es autor de La MOSQUEA. Se atribuye a Homero la BATRACOMIOMAQUIA o lucha de ratones y ranas.

GENERO DRAMATICO.—La LOA es una breve composición de elogio. El AUTO SACRAMENTAL es una breve comedia de fondo religioso o dogmático, exhibiendo algún problema moral o filosófico. Calderón escribió EL GRAN TEATRO DEL MUNDO. Sor Juana Inés de la Cruz es autora de los Autos EL DIVINO NARCISO, SAN HERMENEGILDO y EL CETRO DE JOSE.

El MONOLOGO es el parlamento escénico de un solo actor. El DIALOGO es la conversación dramática entre dos actores. El PASILLO es una pieza muy breve a manera de entreacto, casi siempre alegre y optimista. El ENTREMES es una comedia breve de dos o tres escenas sobre temas humorísticos, amorosos, legendarios, etc.

El SAINETE es una comedia con aplicaciones musicales. La ZARZUELA es una comedia musical con coros. La COMEDIA es la representación escénica de un problema familiar, amoroso, sentimental, etc., en forma fina y psicológica. El DRAMA es la representación de un problema agudo y fuerte, pasional. La TRAGEDIA agudiza lo pasional del drama. La OPERETA es una comedia musical con actores consagrados en BEL CANTO, es decir, especializados como TENOR, BARITONO, SOPRANO, CONTRALTO, etc., y la OPERA, el producto más elevado y costoso del género, es la representación de un drama o tragedia musical, enteramente cantada. Los actores son primeras figuras en el arte. Cuenta con grandes escenarios, tramoya, luces, etc.

GENERO MIXTO.—La SATIRA es una crítica más o menos apasionada contra las costumbres, los vicios sociales, políticos, religiosos, etc. Los escritores satíricos más notables son Quevedo, Martínez Villergas, Mariano José Larra, etc. Es muy antigua en la poesía castellana. Ya en tiempo de Enrique III y de Juan II se divulgaron las célebres COPLAS DEL PROVINCIAL ridiculizando al monarca y sus ministros.

La FABULA originaria de la India (Bilpay), de Grecia (Esopo) y de Roma (Fedro) presenta una crítica más o menos moderada de las costumbres humanas valiéndose los autores de animales, y objetos.

La EPISTOLA es una carta poética en la que se comentan los episodios nacionales, las costumbres, los problemas sociales, dando consejos morales a las autoridades o particulares. Es notable la EPISTOLA MORAL DE FERNANDEZ DE ANDRADA y la de Quevedo al Conde-Duque de Olivares.

El resto de los géneros es de fácil comprensión, pues son temas familiares a los señores maestros.

APENDICE

EL ESPAÑOL DE LOS PRIMEROS SIGLOS

1) Lenguaje de la Civilización mozárabe (Años 1110 a 1350).

Belenum	.—Beleño.	Xaira	.—Seron.
Yunio	.—Junio.	Fauchil	.—Hoz.
Xarrall	.—Cerraja.	Baina	.—Cuerno.
Conelyo	.—Conejo.	Serbo	.—Venado.
Medalya	.—Medalla.	Mulleres	.—Mujeres.
Velyo	.—Viejo.	Fillos	.—Hijos.
Pandair	.—Pandero.	Fincancia	.—Mansión.
Yanair	.—Enero.	Marcio	.—Marzo.
Zabatair	.—Zapatero.	Setembrio	.—Septiembre.
Autro	.—Otro.	Ovella	.—Oveja.
Murzello	.—Morcillo.	Parello	.—Parejo.
Bayro	.—Bayo.	Corpo	.—Cuerpo.
Spani	.—España.	Ouro	.—Oro.
Pruna	.—Ciruela.	Incrucillata	.—Encrucijada
Cirguela	.—Ciruela.	Arruoyo	.—Arroyo.
Contempti	.—Contento.	Mallolo	.—Majuelo.
Boyata	.—Bueyada.	Amarialo	.—Amarillo.
Tornasole	.—Heliotropo.	Llavore	.—Labor.
Bentronica	.—Verónica.	Kabalo	.—Caballo.
Taparax	.—Alcaparra.	Inmovele	.—Inmóvil.
Nohte	.—Noche.	Terredoiro	.—Territorio.
Plantain	.—Llorar.	Oria	.—Aurea.
Yengua	.—Lengua.	Regola	.—Regla.
Uello	.—Ojo.	Fesigo	.—Físico.
Odiana	.—Guadiana (Río).	Amos	.—Ambos.
Baiga	.—Vega.	Pueyo	.—Poyo.

2) Lenguaje de la Rioja y Castilla (Años 1109 a 1250).

Las Glosas del monasterio de San Emiliano, en la Rioja son el primer monumento del romance español. Veamos una de ellas:

"Cono alutorio de nuestro dueno, dueno Christo dueno Salbatore, qual dueno get ena honore e qual dueno tiéne ela mandatione cono Patre, cono Spíritu Sancto, enos sieculos de los sieculos. Facanos Deus omnipotes tal serbitio fere ke denante ela sua face gaudioso segamus. Amem."

TRADUCCION: Con el ayudamiento de nuestro dueño don Cristo don Salvador el cual dueño es en la honra y el cual dueño tiene la potestad con el Padre con el Espíritu Santo en los siglos de los siglos. Háganos Dios omnipotente tal servicio hacer que delante la su faz gozosos seamos. Amén."

Callega	.—Calleja.	Allend	.—Lejos.
Figo	.—Hijo.	Argent	.—Plata.
Feito	.—Hecho.	Infan	.—Infante.
Dereito	.—Derecho.	Octeiro	.—Otero.
Sartan	.—Sarten.	Meetate	.—Mitad.
Axada	.—Azada.	Viella	.—Villa.
Ansa	.—Asa	Fueya	.—Hoja.
Onso	.—Oso.	Auer	.—Haber.
Enno	.—En lo	Agno	.—Año.
Conna	.—Con la	Verdat	.—Verdad.
Pedazu	.—Pedazo.	Umildad	.—Humildad.
Sapiento	.—Sabiendo.	Exercitar.	—Ejercitar.
Faya	.—Haya.	Ymage	.—Imagen.
Famme	.—Hambre.	Syete	.—Siete.
Muito	.—Mucho.	Tranze	.—Trance.
Lluna	.—Luna.	Seyllada	.—Sellada.

MODELO DE UNA ESCRITURA DEL SIGLO XII (Alfonso X el Sabio)

"In dei nomine ego adefonsus dei gracia imperator hispaniarum una cum coniuge mea regina donna berengaria facimus tibi michaeli nudiz cartam donationis et confirmationis de illa turre que dicitur borge azultan que stat sub talauera cum totos terminos. Facta carta mense febroario. Era M. C. LXXIII.—Impante domino adefonso rege i toleto sarragoza legione castelle galicia, nazara."

(Véase el progresivo paso del latín al romance).

MODELO DE OTRA ESCRITURA DEL SIGLO XIII (Alfonso X el Sabio)

"Connoszuda cosa sea a todos los omnes que esta Carta vueren. Cuemo nos don Alfonso por la gracia de dios Rey de Castiella de Toledo de Leon de Gallicia de Seuilla de Cordoua de Murcia e de Jahen viemos carta avierta seellada con el seello del Consejo de Auila que nos mostro el Abadessa del Monasterio de sant Climente de Toledo e la carta era ffecha en esta guisa. Cnnoszida cosa sea a todos los omnes que esta carta vieren Cuemo nos el Concejo de Auila por fazer seruicio a Dios e por Reconocimiento de los muchos merecimientos bonos, que siempre recibiemos de donna Locadia Fferrandez por la gracia de dios Abbadessa del Monasterio de sant Climente de Toledo et de la otra abbadessa que ffue antes que ella ffecha la carta en Toledo por mandato del Rey Miercoles XXX dias andados del mes de Abril en Era de mill et docientos et nouenta et siete annos".

(Véase ya en su florecimiento el romance).

MODELO DE ESCRITURA DEL SIGLO XIV

(El cuarto mandamiento del decálogo)

El cuarto mandamiento es honrraras a tu padre e a tu madre por que biuas luengamente sobre la tierra. El epreste imaque enqoese contiene lo que dios prometio a aquel que lo guardase. E prometio que el que honrrare a su padre e a su madre beuivira luengamente sobre la tierra. E es razon quw el que es guardador de la iuda aiena que sea merescedor que la suya sea guardada en la declaración del credo se dixo sobre aquella palabra de patrem que eran muchas maneras de padre.... etc.

FRAGMENTO DEL CANTAR DE RONCESVALLES (Siglo XII)

Estonz alco los oios, cato cabo adelante
vido a don Roldan acostado a un pilare,
como se acosto a la ora de finare.
El rey cuando lo vido, oit lo que faze:
arriba alco las manos, por las barbas tirare,
por las barbas floridas bermeia sallia la sangre;
essa hora el buen rey oit lo que dirade,
diz:—Muerto es mio sobrino, el buen de don Roldane.
Aqui veo atal cosa que nunca vi tan grande.
yo era pora morir, e vos pora escapare.

¡Tanto buen amigo vos me soliades ganare!
por vuestra amor arriba muchos me solian amare;
pues vos sodes muerto, sobrino, buscarme han todo male.
Assaz veo una cosa que sé que es verdade:
que la vuestra alma bien sé que es un buen lugare;
mas atal viejo mezquino ¿agora que farade?
Oy he perdido esfuerco con que solia ganare.
¡Ay mi sobrino, con queredes me fablare!
Non vos veo golpe nin lancada porque oviesedes male
por esso non vos creo que muerto sodes, don Roldane.
Dexámosvos a zaga donde prisiestes male;
las mesnadas e los pares ambos van alláe
con vos e amigo por amor de a vos guatdare
Pues vos sodes muerto, Francia poco vale.
Mio sobrino, ante que finéees era yo pora morir máes.
Atal viejo mecquino ¿qui lo conseyeráde?
¡Con tal duelo estó, sobrino, agora non fués bivo!

FRAGMENTO DEL CANTAR DEL CID (Siglo XII)

Apriessa cantan los gallos e quieren quebrar albores,
quando lego a San Pero el buen Campeador;
el abat don Sancho crístiano del Criador
rezaua los matines a buelta de los albores,
y estaua donna Ximena con cinco duennas de pro
rogando a San Pero e al Criador.
—Tu que a todos guias, val a myo Cid el Campeador.
Lamauan a la puerta y sopieron el mandado.
¡Dios, que alegre fue el abat don Sancho!
Con lumbres e con candelas al coral dieron salto
con tan gran gozo reciben al que en buen ora nasco.
—Gradesco lo a Dios myo Cid, dixo el abbat don Sancho,
pues que aqui vos veo, prendet mi mi ospedado.
Dixo el Cid: "Gracias, don abbat, e so uestro pagado
yo adobare conducho pora mi e pora mis vasallos.
Mas por que me vo de tierra, dous L marchos
si yo algun dia visquíer seruos han doblados.
non quiero fazer en el monesterio un dinero de danno.
Euades aqui pora donna Ximena donos C marchos.
a ella e a sus fijas e a sus duenas siruades las estanno.

FRAGMENTO DE LA DISPUTA DEL ALMA Y DEL CUERPO

(Siglo XIII)

Si queredes oir lo que uos quiero dezir
dizré uos lo que uínol uos quedo fallir.
Un sabado esient, domingo amanezient
uí una gran uision en mio leio dormient
eran asemeiant que so un lenzuelo nueuo
jazíá un cuerpo de uemne muerto;
ell alma era fuera e fuert mientre que plera
ell alma es ent esida, desnuda ca non uestida,
e guissa d'un jfant fazie el cuerpo grant
tan grant duelo fazie el cuerpo maldizie
fazi tan grant de duelo e maldizie al cuerpo
al cuerpo dixo el alma: de ti lieuo mala fama
tot sempre te maldizréca por ti penaré
que nunca fecist cosa que semeias fermosa,
nin de nog nin de dia de lo que yo queriá.

FRAGMENTO DE LA RAZON DE AMOR (Siglo XIII)

Qui triste tiene su coracon
benga oyr esta razon,
odrá razon acabada
feyta d'amor e bien rymada,
Un escolar la rimó
que siempre duenas amó
mas siempre ouo cryanza
en Alemania y en Francia.
moró mucho en Lombardía
pora aprender cortesía

En el mes d'abril, después yantar
estaua so un oliuar
entre cimas d'un manzanar
un uaso de plata ni estar;
pleno era d'un claro uino
que era uermelo e fino

cubierto era de tal mesura
no lo tocas la calentura.

Una duena lo yeua puesto
que era senora del uerto,
que quan su amigo uiniese
d (aquel uino a beuer le diesse.

FRAGMENTO DE "LOS MILAGROS DE NUESTRA SEÑORA"

de Gonzalo de Berceo (Siglo XIII)

Yo maestro Gonzalo de Berceo nomnado
iendo en romería caecíen un prado
verde e bien sencido, de flores bien poblado,
logar cobdiciaduero pora omne cansado.
Daban olor sobeio las flores bien olientes,
refrescaban en omne las caras e las mientes
manaban cada canto fuentes claras corrientes
En verano bien frias, en yvierno calientes.
Avie grant abondo de buenas arboledas,
milgranos e figueras, peros e manzanedas,
e muchas otras fructas de diversas monedas
mas non avie ningunas podridas nin acedas.
La verdura del prado, la olor de las flores,
las sombras de los árboles de temprados sabores,
refrescáronme todo e perdílos sudores,
podrie vivir el onme con aquellos olores.

FRAGMENTO DE LA "VIDA DE SANTA MARIA ECHIPCIACA"

(EGIPCIACA) (Siglo XIII)

Esta de qui quiero ffablar
Maria la hoí nombrar.
El ssu nombre es en escripto,
por que nascióen Egipto.
De pequenya fue bautizada
mala mientre fue ensenyada,

mientre que fuéen mancebía
dexóbondat e priso follía.
Redondas auie las oreias
blanquas como leche de oueias
Ojos negros e sobreceias
alua frente fasta las cerneias.
La faz tenie colorada
como la rosa quando es granada
Boqua chiqua e por mesura
muy fermosa la catadura;
Su cuello e su petrina
tal como la flor dell espina.
De sus tetiellas es bien sana
tales son como manzana;
Brazos e cuerpo e todo lo al
blanco es como cristal.

FRAGMENTO DE LOS ANALES TOLEDANOS PRIMEROS (Año 1211)

El Rey Don Alfonso e su fillo el Infant Don Ferrando con las gientes de Madrit e de Guadalajara e de Huepte e de Cuenca e de Ucles, fueron Alaxarch e a Xativa e allegaron a la mar en el mes de Mayo se tornoronse ende. Despues vino el Rey de Marruecos con los Moros dalend el mar e daquend mar e cercaron Salvatierra e Castiel de Dios en Julio e duróy hasta Septiembre e pleytearon hasta que viniesen al Rey Don Alfonso que estaba en la Sierra de Sant Vicent con sus compañas e non la pudo acorrer e mandola dar a los moros.—Era de MCCXLIX.

FRAGMENTO DEL FUERO JUZGO (1241)

La ley govierna la ciudad e govierna a omne en toda su vida e asi es dada a los barones, cuemo a las mugieres e a los grandes cuemo a los pequennos, e asi a los sabios cuemo a los non sabios, e asi a los fijosdalgo cuemo a los villanos; e que es dada sobre todas las otras cosas por la salud del principe e del pueblo, e reluze cueno el sol en defendiendo a todos".

EJEMPLOS DE LA EVOLUCION DE ALGUNAS PALABRAS

(Paso del latín al romance)

PECTUS	Peito	Petyo	Pecho			
OCULUS	Oclus	Oilo	Olyo	Ollo		Ojo.
SIGNA	Segna	Seina	Senya	Senna		Seña.
INSTRUMENTUM	Instrumentu	Estrumentu	Estormento	Estrumentu		Instrumento
DELICATUS	Delicatum	Delicatu	Delicato	Deligado	Delgado	
DIRECTUS	Directum	Directu	Directo	Direyto	Dereyto	Derecho
PITUITA	Pitvita	Pitpita	Pipita	Pepita		
VIGINTI	Viginte	Viginte	Veyinte	Veinte		
MIRACULUM	Miraculu	Miraculo	Miragolo	Miraglo	Milagro	
TRITICUM	Triticu	Tritico	Tridico	Tridgo	Trigo	
MACULAM	Macula	Macla	Macya	Macha	Mancha	
FOLIATILEM	Foliatile	Foliatle	Filiadle	Folyalde	Fojaldre	Hojaldre
TITULUM	Titulu	Titolo	Titole	Title	Tidle	Tilde
MODULUM	Modulu	Modulo	Modolo	Modle	Molde	
CAPITULUM	Capitulu	Capitolo	Capitlo	Gabitlo	Cabidlo	Cabildo
PERICULUM	Periculu	Periculo	Periclo	Periglo	Peligro	
SPECULUM	Speculu	Speculo	Epeclo	Spello	Espejo	
PELDANEUN	Pelcaneus	Peldaneu	Peldaneo	Peldanyo	Peldaño	
NOVACULAM	Novacula	Novacola	Novacla	Novaya	Navaya	Navaja
VUESA MERCED	Vuesarced	Usarced	Vuarced	Voarced	Voaced	Oace Vuced Uced Oce
	Vuesance	Vuested	vusted	Usted.		

FRAGMENTO DEL "ARTE DE TROVAR" (Año 1433) DE ENRIQUE DE VILLENA

(Descripción de los órganos de fonación)

"E acatando seis instrumentos si quiere órganos que forman en el hombre bozes articuladas e literadas, es a saber: Pulmón con su continuo mouimiento sistolando e diastolando recibiendo ayre fresco hazia a sie lanzando el escalentado fuera del cuerpo por muchas partes especialmente por la tracharchedia que es la canna del resollo et percude si quier o fiere el ayre. El segundo paladar. El tercero lengua. El Quarto dientes que por compresion fazen zizilar a atenuar el son si quiere adelgazar. El quinto los bezos. El sesto la trachearchedia. No son las bozes articuladas en igual numero cerca de todas las gentes porque la dispusicion de los ayres e sitio de las tierras disponen estos instrumentos por diuersa manera. A unos dilatándoles la canna e por eso fablan de garguero; a otros faziéndoles la boca de grant oquedat e por eso fablan ampuloso e a otros faziendo las varillas de poco mouimiento e por eso fablan zizilando e ansí de ellas otras diuersidades".

EL IDIOMA ESPAÑOL EN LOS SIGLOS XIV Y XV

(FRAGMENTO DEL "LIBRO DE BUEN AMOR" DE JUAN RUIZ, ARCIPRESTE DE HITA) (Años 1320 a 1350)

Si quisieres amar dueñas o otra qualqyier muger
muchas cosas habrás primero de aprender;
para que ella te quiera en su amor querer,
sabe primeramente la muger escoger.

Cata muger fermosa, donosa et lozana,
que non sea mucho luenga, otrosí nin enana;
si podieres, non quìeras amar muger villana
que de amor non sabe, es como bausana.

Busca muger de talla, de cabeza pequeña,
cabellos amarillos, non sean de alheña,
las cejas apartadas, luengas, altas en peña,
ancheta de caderas: esta es talla de dueña.

Ojos grandes, fermosos, pintados, relucientes,
et de luengas pestañas bien claras e reyentes,
las orejas pequeñas, delgadas, para ál mientes,
si há el cuello alto, atal quieren las gentes.

La narís afilada, los dientes menudillos,
egoales e bien blancos, un poco apretadillos,
las ensivas bermejas, los dientes agudillos,
los labros de la boca vermejos, angostillos.

La su boca pequeña asíde buena guisa,
la su fas sea blanca, sin pelos, clara e lisa,
puña de aver muger que la veas de prisa
que la talla del cuerpo te diráesto a guisa.

Mis ojos no verán luz
pues perdido he a Cruz.
Cruz cruzada, panadera
tomépor entendedera
tomé senda por carrera,
como fas el andaluz.

Coidando que la avría
díxelo a Ferrand García,
que troxiés la pleitesía
e fuese pleités e duz.

Díxom' quel plazía de grado
e fizos'de Cruz privado,
a mi dió a rumiar salvado
él comió el pan más duz.

Mis ojos no verán luz
pues perdido he a Cruz.

FRAGMENTO DE LAS "SERRANILLAS" DEL MARQUES DE SANTILLANA

Dos serranas he trobado
a pie de áspera montaña,
segund es su gesto e maña
non vezadas de ganado.

De espinas trahen los velos
e de oro las crespinas,
senbradas de perlas finas
que le aprietan sus cabellos
rrubios, largos, primos, bellos
e las trufas bien posadas
amas de oro arracadas
segund donzellas d'estado.
Fruentes claras e luzientes
las cejas en arco alzadas,
las narices afiladas
chica boca e blancos dientes,
ejos prietos e rientes
las mexillas como rosas,
gargantas marauillosas
altas, lindas, al mi grado.

Carmiso blanco e liso
cada qual en los sus pechos
porque Dios todos sus fechos
dexó quando fer las quiso
Dos pumas de parayso
las sus tetas ygualadas,
en la su cinta delgadas
con aseo adonado.
Blancas manos e pulidas
e los dedos no espigados
a las juntas no afeados
uñas de argén guarnidas
rrubíes e margaridas
zafires e diamantes
axorcas ricas sonantes
todas de cuero labrado.

FRAGMENTO DE "OLIVEROS DE CASTILLA Y ARTUS D'ALGARBE"

LIBRO DE CABALLERIAS DEL SIGLO XIV

"E queriendo ya salir de aquel reino, entró en un valle muy grande. E los árboles de él eran tan altos e tan espesos que le quitaban la claridad. E en él falló muchos animales muy espantosos e de diversas maneras. E falló uno muy mayor que ninguno de los otros e de mayores fuerzas. E su vista era para espantar todos los hombres del mundo. Tenía las narices e los dientes e la boca como león, sus ojos parescian dos antorchas encendidas. Las orejas tenia muy largas e muy derechas. El cuello tenía tan largo como tres varas de medir a a las veces lo encogía que juntaba la cabeza con los hombros e sacaba dos palmos de lengua más negra que un carbón. E echaba por la boca tanto fumo que le cubría todo e ninguna cosa se veia salvo el fumo e los ojos que parescian dos tizones de fuego. E después tendia el cuello cuanto podía a sorbía otra vez todo aquel fumo e daba chiflidos e gemidos muy grandes. Tenía dos brazos muy grandes e muy disformes e los pies tenía como aguila. Tenía dos alas muy grandes de manera de alas de murciélago e el otro medio cuerpo tenía como sierpe e la cola tan larga como una lanza de armas. Su cuero era como corteza de roble e tan duro como punta de diamante".

VOCABULARIO PARCIAL DE ESTE LIBRO DE CABALLERIAS:

A reo	Seguidamente	Alcorque	Zapato de corcho
Arrepiso	Arrepentido	Badel	Bozal
Cadahalso	Tablado	Caedizo	Débil
Conhorte	Consuelo	Cremesí	Carmesí (Rojo)
Chapel	Sombrero	Dende	De ahí
Deservir	Servir mal	Difamia	Vergüenza
Fedor	Hedor	Fernaz	Horno
Heis	Habeis	Lianza	Alianza
Malenconía	Melancolía	Ia	Habría
Pescudar	Indagar	Pomelado	Amanzanado
Punición	Castigo	Podierdes	Pudiereis
Puridad	Pureza	Significanza	Significado
Vierdes	Viereis	Verné	Vandré
Zurugiano	Cirujano	Turar	Durar

FRAGMENTO DE "LA DANZA DE LA MUERTE" (Epoca de transición del siglo XIII al XIV)

Yo so la muerte cierta a todas criaturas,
que son y serán en el mundo durante,
demando e digo: o omne ¿por qué curas
de vida tan breue en punto pasante?
Pues non ay tan fuerte nin resio gigante
que desde mi arco se pueda anparar
coniene que mueras quando lo tirar
con esta mi frecha cruel traspssante.

Que locura es tan magnifiesta
que piensas tú, omne, que el otro morrá
e tu quedarás por ser bien compuesta
la tu complisyón e que durará?
Non eres sierto sy en punto berná
sobre ty a dessora alguna corrupción
de landre o carbonco o tal ynplisión
porque el tu vil cuerpo se desatará.

A la danca mortal venit los nascidos
que el mundo soes de qualquiera estado
El que non quisiere a fuerca e amidos
faserle he venir muy toste parado.
Pues que ya el frayre bos ha predicado
que todos bayaes a fazer penitencia
el que non quisiere poner diligencia
por mi non puede ser más esperado.

VOCABULARIO PARCIAL DE ESTE POEMA:

Ansy	Así	Trahen	Traen
Breue	Breve	Rrijera	Rigiera
Dessora	Deshora	Saje	Sabio
Soes	Sois	Talegua	Talega
Bedes	Veis	Comedio	Remedio
Hedad	Edad	Morrá	Morirá

Complisyón	Cumplimiento	Ballente	Valiente
Forcado	Ahorcado	Gostad	Gustad
Bayaes	Vayais	Diredes	Direis
Tranca	Cierra	Dapnación	Daño
Atreua	Atreva	Folgura	Holgura

FRAGMENTO DE "CALILA Y DIMNA", FABULARIO ROMANCEADO POR EL INFANTE ALFONSO, MAS TARDE ALFONSO X EL SABIO (Año 1299)

"E será atal como el home que dijeron los sabios que pasara por un campo e le apareció un tesoro et después que lo hubo, vino un tal tesoro cual home non viera, et dijo en su corazón: *Si yo me tomare a levar esto que he fallado e lo levare poco a poco facérseme ha perder el gran sabor que he dello. Mas llegaré peones que me lo lieven a mi posada et desí en pos de ellos" E fízolo asíe levó cada uno de ellos lo que pudo levar a su posada é faciéronlo desta guisa fasta que hobieron levado todo el tesoro. Et desí esto fecho fuese el home para su posada e non fallónada, mas falló que cada uno de aquellos habia apartado para sí lo que levara et asi non hubo dende salvo el lacerio de sacarlo. Et esto por cuanto se acuitó e non sopo facer bien su facienda por non ser enviso".

VOCABULARIO PARCIAL DE ESTA OBRA:

Aborrido	Aborrecido	Huyar	Adelantarse
Acucía	Diligencia	Lijoso	Inmundo
Afacimiento	Amistad	Maslo	Macho
Albedriarse	Reflexionar	Pecachado	Agachado
Apesgar	Pesar	Poridat	Secreto
Aterrado	Acabado	Relentescer	Humedecerse
Aviltar	Afrentar	Tartalear	Removerse
Carona	Carne	Turar	Durar
Condesijo	Escondrijo	Abusión	Injusticia
Cras	Mañana	Afeitar	Persuadir
Desfiuzarse	Desesperarse	Al	Otra cosa
Eguado	Igualado	Amortar	Amortecer
Escorrecho	Fuerte	Asoras	Repentinamente
Faldrido	Letrado	Aturar	Permanecer
Guarescer	Curar	Broznamente	Duramente

Celado	Oculto	Laido	Feo
Conlivio	Medicamento	Liento	Húmedo
Dagastonar	Engastar	Menge	Médico
Dioso	Viejo	Pesquerir	Buscar
Enridar	Azuzar	Rabinoso	Rabioso
Estroido	Destruido	Sirgo	Seda
Golosía	Ambición	Soseido	Sometido
Homiciero	Intrigante	Vegambre	Veneno

FRAGMENTO DE "EL CONDE LUCANOR" DEL INFANTE JUAN MANUEL (Año 1335)

"Señor, así acontesció que un homne bueno había un fijo; e como quier que era mozo segund sus días, era asaz de sotil entendimiento. Et cada que el padre alguna cosa quería facer porque pocas son las cosas en que algún contrallo non puede acaescer, dicial el fijo, que en aquello que él queriá facer, que veiá él que podría acaescer el contrario. Et por esta manera le partía de algunas cosas quel cumplían para su facienda. Et bien cred que cuanto los mozos son más sotiles de entendimiento, tanto son más aparejados para facer grandes yerros, sparansus faciendas; ca han entendimiento para comenzar la cosa, mas non saben la manera como se puede acabar et por esto caen en grandes yerros, si non han quien los guarde dellos. Et así aquel mozo por la sotileza que había del entendimiento et quel menguaba la manera de saber facer la obra complidamente, embargaba a su padre en muchas cosas que habie de facer".

VOCABULARIO PARCIAL DE ESTA OBRA:

Albuhera	Estamque	Andido	Andado
Asañar	Ensañarse	Avés	Apenas
Beguina	Beata	Cava	Hoyo
Derranchado	Descompuesto	Esleir	Elegir
Falaguero	Halagüeño	Forado	Agujero
Golfin	Ladrón	Hía	Había
Ijadas	Caderas	Llevarse	Levantarse
Pavón	Pavo real	Periello	Peligro
Premia	Apremio	Quequier	Cualquiera
Rafez	Vil	Recudir	Responder
Sedíe	Sentaba	Terrería	Astucia

FRAGMENTO DE "LA CELESTINA" DE FERNANDO DE ROJAS

(Año 1499)

Calixto.—Comienzo por los cabellos. ¿Ves tú las madejas del oro delgado que hilan en Arabia? Más lindos son y no resplandecen menos. Su longura hasta el postrero asiento de sus pies, después crinados y atados con la delgada cuerda, como ella se los pone, no ha más menester para convertir los hombres en piedras.

.....

Los ojos verdes, rasgados; las pestañas luengas; las cejas delgadas y alzadas; la nariz mediana; la boca pequeña; los dientes menudos y blancos; los labios colorados y grosezuelos; el torno del rostro poco más luengo que redondo; el pecho alto; la redondez y forma de las pequeñas tetas ¿quién te la podría figurar? ¡Qué se despereza el hombre cuando las mira! La tez lisa, lustrosa; el cuello suyo obscurece la nieve; la color mezclada cual ella la escogió para sí.

.....

Las manos pequeñas en mediana manera de dulce carne acompañadas; los dedos luengos; las uñas en ellos largas y coloradas, que parecen rubíes entre perlas. Aquella proporsión que ver yo no pude, no sin duda por el bulto de fuera, juzgo incomparablemente ser mejor que la que Páris juzgó entre las tres deesas".

VOCABULARIO PARCIAL DE ESTA OBRA

Inmérito	Indignidad
Desbrave	Calme
Coxqueas	Cojeas
Escarrochados	Alanceados
Gloriado	Alabado
Alinde	Aumento
Landre	Peste
Labrandera	Costurera
Curadas	Atendidas
Filosomía	Fisonomía
Impervio	Descaminado
Tremo	Tiemblo
Maltrovando	Cantando cosas tristes
Flutuoso	Alborotado
Cogitación	Pensamiento
Desmengua	Disminuye
Haldear	Mover las faldas
Empecible	Dañoso
Atamientos	Maleficios
Tornada	Vuelta
Badajadas	Necedades
¡Pardiós!	¡Pardiez!
Desfucia	Desconfianza
Curando	Cuidando
Empece	Perjudica
Pungidos	Punzados

Resollos	Resuellos
Torno	Contorno
¡Ce! ¡Ce!	¡Chis! ¡Chis!
Certenidad	Certeza
Arambre	Cobre
Ensorde	Ensordezca
Instrutos	Instruidos
Cuidosa	Inquieta
Aquejes	Estímulos
Relevan	Alivian
Desgozne	Arranque
Comportable	Tolerable
Ladrillados	Brindis
Gustaduras	Revestidos
Nocibles	Dañosos
Aojando	Mirando
Zahareñas	Bravias
Atajasolaces	Aguafiestas
Tutriz	Tutora
Escamochos	Desperdicios

EL IDIOMA ESPAÑOL EN EL SIGLO XVI.—Se experimentan en Europa entre los años 1530 a 1600 varios movimientos idiomáticos llamados BARROCOS. Se inician en Inglaterra con el poema EUFUES, sigue en Italia con el poema ADONIS de Marini, pasa a España con LAS SOLEDADES y FABULAS de Luis de Góngora, sigue en Francia con el PRECIOSISMO. Lo barroco consiste en lo recargado, lo hojarascoso, el abuso de adjetivos, cultismos, mitologismos, y sintaxis latinizada. EUFUISMO, PRECIOSISMO, CULTERANISMO Y MARINISMO son fenómenos semejantes que deforman la limpieza del idioma. Dos corrientes importantes estudiamos. Una la que emplea el párrafo largo, sin descansos, haciendo el pensamiento vago y difuso. Otra la propiamente culterana. En ambas se emplean el ANACOLUTO, EL ZEUGMA y otras figuras de construcción.

Veamos algunos ejemplos de culteranismo tomados de la "Fábula de Prámo y Tisbe" de Góngora:

Madama Luna a este tiempo
a petición de Saturno
el velo corrió al melindre
y el papahigo depuso.
para leer los testigos
del proceso ya concluso
que publicar mandó el hado
cuál más, cuál menos perjuro.

Las huellas cuadrupedantes
del coronado abrenuncio

que en esta sazón bramando
tocó a vísperas de susto,
las espumas de la hierba
más sangrienta las expuso,
que el signo que babeó
rugiente pompa de julio,
indignamente estragadas
los pedazos mal difusos
del velo de su retablo
que ya de sus duelos juzgo
viólos y el reconocerlos
mármol obediente al duro
cincel de Lisipo tanto
no ya demintió lo esculpto
como Píramo lo vivo
pendiente de un pie a lo grullo
sombra hecho de si mismo
con facultades de bulto".

El ANACOLUTO consiste en una resolución sintáctica distinta de la proposición. Ejemplo:

"Es un hombre distraído, atrabiliario, ocioso, pero por lo demás es un ángel".

El zeugma consiste en expresar determinado detalle o cualidad en una de las oraciones del período o cláusula y sobreentenderse en las demás:

—No me **canso** de mi gusto
—Yo pienso que vos lo **vais** (Cansado)

—Tantos **desvelos** por vos
—Yo **lo** estoy de tal manera (Desvelado)

Veamos el nacimiento del párrafo largo que posteriormente constituye el recargado barroco del siglo XVII:

El rey quedó solo con su amiga que a la lumbre de tres hachas que en la cámara ardían, la miraba, paresciéndole que toda la hermosura del

mundo en ella era junta; teniéndose por muy bienaventurado en que Dios a tal estado le trujera; e así abrazados se fueron a echar en el lecho donde aquella que tanto tiempo con tanta hermosura e juventud demandada, de tantos príncipes e grandes hombres se había defendido, quedando en libertad de doncella en poco mas de un día cuando el su pensamiento mas de aquello apartado y desviado estaba el cual amor, rompiendo aquellas fuertes ataduras de su honesta e santa vida, gela hizo perder quedando de allí adelante dueña, por donde se da a entender que, así como las mujeres, apartando sus pensamientos de las mundanales cosas despreciando la gran hermosura de que la natura las dotó, la fresca juventud que en mucho grado la acrecienta, los vicios y deleites que con las sobradas riquezas de sus padres esperaban gozar, quieren por salvación de sus almas ponerse en las casas pobres encerradas ofreciendo con toda obeciencia sus libres voluntades a que subjetas de las agenas sean, viendo pasar su tiempo sin ninguna fama ni gloria del mundo, como sepan que sus hermanos e parientes lo gozan; así deben con mucho cuidado atapar las orejas, cerrar los ojos, excusándose de ver parientes y vecinos, recogiéndose en las devotas contemplaciones, en las oraciones santas tomandolo por verdaderos deleites, así como lo son; porque con hablas, con las vistas, su santo propósito dañan, do no sea así como lo fue el de esta hermosa infanta Elisena que en cabo de tanto tiempo que guardarse quiso, en solo un momento viendo la gran fermosura de aquel rey Perión, fue su propósito mudado de tal forma, que si no fuera por la discreción de aquella doncella suya, que su honra con el matrimonio reparar quiso, em verdad ella de todo punto era determinada de caer en la peor y mas baja parte de su deshonra; así como en otras muchas que en este mundo contarse podrían, que por no se guardar de lo ya dicho, lo hicieron e adelante harán no lo mirando".

("Amadís de Gaula.—Ordóñez de Montalvo)

Véase este descomunal párrafo de 357 palabras, construído apenas con punto y coma.

EL CONCEPTISMO es un movimiento literario coetáneo del CULTERANISMO, probablemente nacido para tratar de aligerar la espesa prosa de los libros caballerescos. Los exponentes más valiosos con Francisco de Quevedo y Lorenzo Gracián. Aquel en su novela picaresca "EL BUSCON" o "TRAN TACAÑO", en "LOS SUEÑOS", etc. Del segudoo la obra más sólida es "EL CRITICON". El párrafo se acorta, ganando en preci-

sión e intensidad, pero por su mismo hermetismo, con las comparaciones y elipsis, resulta tan obscuro como el primero . Veamos unos párrafos de Quevedo y de Gracián:

"Condición tiene de linda la varia naturaleza, pues quiere ser atendida y celebrada. Imprimió para ello en nuestros ánimos una viva propensión de escudriñar sus puntales efectos. Ocupación pésima la llamó el mayor sabio. Y de verdad lo es, cuando pára en una sola inútil curiosidad; menester es se realce a los divinos aplausos, alternados con agradecimientos. Y la admiración es hija de la ignorancia, también es madre del gusto".

("EL CRITICON".—Baltazar Lorenzo Gracián)

¿Ventanicas para ver toros y cañas, mi vida? ¿Qué más toros y cañas que vernos, a tí pedir y a mi negar? ¿Qué piensas que se saca de una fiesta de éstas? Cansancio y modorra y falta de dinero el que paga los balcones. Dála al diablo que es fiesta de gentiles y todo es ver morir hombres que son como bestias y bestias que son como maridos. Yo por mi bien te alquilara dos altos, mas mi dinero es el diablo. Quítate de ruidos y haz cuenta que los has visto y verás qué tarde que nos pasamos, tú sin ventana y yo con dineros".

("ESCRITOS BURLESCOS".—Quevedo)

EL IDIOMA ESPAÑOL EN EL SIGLO XVII.

La novela picaresca especialmente dió al idioma un gran impulso descriptivo. El párrafo largo, puntuado solamente con punto y coma, se adueña de la narración. El anacoluto, el zeugma, las comparaciones, las elipsis, el hipérbaton y la silepsis dominan la descripción y el diálogo. Los pronombres reverenciales NOS y VOS son constantes. El futuro hipotético de subjuntivo es regla general . (Si vos **quisiéreis** yo os **acompañare**.—Si vos me **diéreis** ocasión yo **hubiere** de otorgaros mi mano", etc.) Las formas verbales enclíticas son regla general (Idos, poneos, volveos, etc.) La doble o triple adjetivación rellena las oraciones. El abuso del pronombre o conjunción QUE es muy notorio como vemos en estos párrafos de Cervantes:"

"Aquí llegaba de su historia el español gallardo cuando llegó el QUE habiá ido a saber lo QUE en la isla pasaba, el cual dijo QUE casi toda estaba **abrasada y todos o los** más de los bárbaros muertos, unos a hierro y

otros a fuego y QUE si algunos había vivos eran los QUE en algunas balsas de maderos se habían entrado al mar por huír en el agua el fuego de la tierra; QUE bien podían salir de allí y pasear la isla por la parte QUE el fuego les dieses licencia y QUE cada uno pensase QUE remedio se tomaría para escapar de aquella tierra maldita; QUE por allí cerca había otras islas de gente menos bárbara habitadas; QUE quizá mudando de lugar mudarían de ventura".

(Nueve veces se emplea el QUE).

Veamos un párrafo notable del Quijote, en el que se aprecian bien los dobles y triples adjetivos, la extensión innecesaria de los pensamientos:

"**Dichosa** edad y siglos **dichosos** aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados y no porque en ellos el oro (que en esta edad de hierro tanto se estima) se alzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de "tuyo" y "mío". Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes; a nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento, tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarlo de las robustas encinas que libremente les estaban convidando con su **dulce** y **sazonado** fruto. Las claras fuentes y corrientes ríos en magnífica abundancia, **sabrosas** y **transparentes** aguas les ofrecían. En las quiebras de las peñas y en lo hueco de los árboles, formaban su república las solícitas y **discretas** abejas, ofreciendo a cualquiera mano, sin interés alguno, la fértil cosecha de su dulcísimo trabajo. Los valientes alcornoques deepedían de sí sin otro artificio que el de su coetesía sus **anchas** y **livianas** cortezas, con que se comenzaron a cubrir las casas sobre rústicas estacas sustentadas, no más que para defensa de las inclemencias del cielo".

("EL QUIJOTE".—Cervantes)

"Apenas el rubicundo Apolo había tendido por la faz de la **ancha** y **espaciosa** tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos y apenas los **pequeños** y **pintados** pajarillos con sus arpadas lenguas, habían saludado con **dulce** y **meliflua** armonía la venida de la rosada aurora, que dejando la blanda cama del celoso marido, por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba, cuando el famoso caballero don Quijote de la Mancha dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo Rocinante y comenzó a caminar por el **antiguo** y **conocido** campo de Montiel".

("EL QUIJOTE".—Cervantes)

"**Felicísimos** y **venturosos** fueron los tiempos donde se echó al mundo el **audacísimo** caballero don Quijote de la Mancha, pues por haber tenido tan honrosa determinación como fué el querer resucitar y volver al mundo la ya **perdida** y casi **muerta** orden de la andante caballería, gozamos ahora en nuestra edad, necesitada de alegre entretenimientos, no sólo de la dulzura de su verdadera historia, sino de los cuentos y episodios della, que en parte no son menos **agradables** y **artificiosos** y **verdaderos** que la misma historia. La cual, prosiguiendo su **rastrillado, torcido** y **aspado** hilo, cuenta que así como el cura comenzó a prevenirse para consolar a Cardenio...."

("EL QUIJOTE".—Cervantes)

EL IDIOMA ESPAÑOL EN EL SIGLO XVIII

El "francesamiento" de la Corte española produjo una invasión proceslosa de "galicismos". El rey Felipe V (Duque de Anjou, sobrino de Luis XIV de Francia) llevó a Madrid una vasta cauda de gentes francesas: consejeros, pintores, modistos, peluqueros, ebanistas, periodistas, etc., y la Corte misma hablaba francés en familia. En París, en el palacio de Rambouillet, se celebraban tertulias literarias a las cuales asistían el cardenal Richelieu, poetas, novelistas, etc. Richelieu protegió la tertulia y sugirió la formación de una Academia formal que se llamó de la Lengua Francesa, la que publicó un diccionario etimológico. Posteriormente, de las tertulias de palaciegos y escritores de la rama de Historia, se formó en París la Academia de la Historia.

En Madrid, la Corte francesa de Felipe V no quiso ser menos. Así nació de las tertulias del palacio del marqués de Villena la Academia de la Lengua con su Diccionario de Autoridades publicado en los años 1726 al 1739. De las tertulias del palacio de Julián Hermosilla surgió la Academia de la Historia. La de la Lengua adoptó como lema: "LIMPIA, FIJA Y DA ESPLENDOR". Años después en 1793 se produjo la Revolución Francesa en cuya ideología influyó notablemente la ENCICLOPEDIA, de la que fueron brillantes colaboradores Voltaire, Montesquieu, D'Alembert, Rousseau, Diderot, etc. Como resultado de la formación de la Academia de la Lengua, se editó la GRAMATICA DE LA LENGUA CASTELLANA, siguiendo el plan de la de Antonio de Nebrija. Más tarde se redujo el DICCIONARIO DE AUTORIDADES al DICCIONARIO ETIMOLOGICO, del que se han hecho ediciones cada cinco o diez años dando entrada progresivamente a las aportaciones americanas.

En otro lugar de este libro se anotan las palabras más importantes de aportación francesa, muchas de las cuales han sido ya admitidas como reglamentarias por la Academia de la Lengua. Como resultado de los "galicismos" se renovó la corriente culterana y pedantesca, que motivó las duras críticas de Juan Pablo Forner, Francisco Isla y Leandro Fernández Moratín en sus respectivas obras "EXEQUIAS DE LA LENGUA CASTELLANA", "FRAY GERUNDIO DE CAMPAZAS" y "LA DERROTA DE LOS PEDANTES".

Posteriormente con la invasión francesa de Napoleón volvió a acentuarse el influjo galo en el idioma. Al despertar en España el teatro costumbrista de Ramón de la Cruz y Bretón de los Herreros, se aprovechó la escena, la novela, el periódico, para limpiar cuanto fué posible el galicismo.

EL IDIOMA ESPAÑOL EN EL SIGLO XX

El creciente influjo del turismo, de las literaturas extranjeras, las traducciones del francés, inglés, ruso, italiano, etc., y la invasión de las nomenclaturas inglesas de los organismos económicos y sociales (Sindicatos, trusts, Lloyds, etc.) ; la avalancha de los deportes, Foot-ball, Basquet-ball, Base-ball, lanchas deportivas, manejo de aparatos mecánicos y eléctricos, danzas exóticas de negros, chinos, hindúes, brasileños, cubanos, etc., el idioma se ha ido saturando de neologismos numerosos, algunos admitidos por la Academia de la Lengua y otros en uso dialectal. De tal manera ha sido intensa la penetración, que ya la ENCICLOPEDIA ILUSTRADA ESPASA, editada en Barcelona con un acervo de 90 volúmenes contiene cerca de dos millones de vocablos que han engrosado nuestro idioma con numerosísimos neologismos de artes, ciencias, juegos, danzas, mecánica, electricidad, política, etc. Ante esta situación, la Academia de la Lengua ha modificado las normas ortográficas considerablemente, suprimiendo la P en las palabras griegas Psicología, Psicotécnica, etc., la B en Substantivo, substancia, etc.

Subsiste, por influjo francés el párrafo CORTO en la narración. La tendencia general es la simplificación descriptiva, para aligerar el relato. Se ha divulgado mucho la novela sintética con el menor texto posible, auxiliándolo con ilustraciones. De esta suerte, la novela se convierte en un panorama gráfico con simples diálogos, perdiéndose los valores literarios del estilo, fenómeno similar al musical, con notas y compases sincopados.

BIBLIOGRAFIA GENERAL

Marcelino Menéndez Pelayo.—Orígenes de la novela.
Historia de la poesía hispano-americana.
Calderón y su teatro.
Manuel Romera Navarro.—Literatura Española.
Manuel de Montoliú.—Literatura Española.
Jaime Fitzmaurice Kelly.—Historia de la Literatura Española.
Julio Cejador Frauca.—Historia de la Literatura Española.
Angel Balbuena Prats.—Historia de la Literatura Española.
Agustín Millares Carlos.—Historia de la Literatura Española.
Colección AUSTRAL.—Obras dramáticas, Romances, Lenguaje, etc., de diversos autores, Lope, Tirso, Calderón, etc.
Américo Castro.—El pensamiento de Cervantes.
Miguel de Unamuno.—Vida de Don Quijote y Sancho.
Carlos Vossler.—Introducción a la Literatura Española del siglo de oro. (Colección Austral).
Francisco Navarro Ledesma.—El ingenioso hidalgo Miguel de Cervantes Saavedra.
Luis Astrana Marín.—Lope de Vega.
Ermilo Abreu Gómez.—Prólogo a las obras de Sor Juana Inés de la Cruz.
Ezequiel Chávez.—Sor Juana Inés de la Cruz.
René Fulop-Miller.—Teresa de Avila.
Antonio Castro Leal.—Colección de Autores Mexicanos (Edit. Porrúa).
Guillermo Díaz Plaja.—Hacia un concepto de la Literatura Española. (Col. Austral).
Prampolini.—Historia de la Literatura Universal.
Amado Nervo.—Vols. 32, 175, 211, 311, 372, 434 y 458 (Col. Austral).
Lope de Vega.—Vols. 43 (Col. Austral).
Garcillaso de la Vega.—Vols. 63, 326, 29 (Col. Austral).
Carlos Vossler.—Vols. 511 (Col. Austral).
G. Díaz Plaja.—Vols. 297 (Col. Austral).
Miguel Unamuno.—Vol. 33 (Col. Austral).
René Fulop-Miller.—Vol. 840 (Col. Austral).
Fray Luis de León.—Vol. 565 (Col. Austral).
Torres Villarroel.—Vol. 822 (Col. Austral).
Tirso de Molina.—Vol. 369, 72 (Col. Austral).
Lazarillo de Tormes.—Vol. 156 (Col. Austral).

Calderón de la Barca.—Vol. 39 (Col. Austral).
Quevedo.—Vol. 24 (Col. Austral).
Obras de Sor Juana.—Vol. 12 (Col. Austral).
Antología de Góngora.—Vol. 79 (Col. Austral).
Fábulas de Samaniego.—Vol. 632 (Col. Austral).
La Dorotea de Lope.—Vol. 422 (Col. Austral).
R. Maeztu (Celestina).—Vol. 31 (Col. Austral).
Gregorio Marañón.—Vol. 129 (Col. Austral).
Juan de la Cruz.—Novelas Ejemplares.
Francisco A. de Icaza.—Las novelas Ejemplares de Cervantes.
Ramón Menéndez Pidal.—Fuentes de la elaboración del Quijote.
José Ortega Gasset.—Meditaciones sobre el Quijote.
Francisco Rodríguez Marín.—Comentarios al Quijote (8 vol.)
Juan Cassou.—Un tal Cervantes.
Pedro Saínz Rodríguez.—Introducción a la mística Española.
Julio Cejador Frauca.—Quevedo.—Colección La Lectura.
Julio Cejador Frauca.—Arcipreste de Hita La Lectura).
Ramón Menéndez Pidal.—El Cantar del Cid. (Texto, Gramática y Vocabulario).
El Conde Lucanor.—Edición Sopena.
Cantar de Mío Cid.—Texto completo.—Editorial TOR de Buenos Aires.
Carlos González Peña.—Historia de la Literatura Mexicana.
Alfredo Morel Fatio.—La novela realista española.—Madrid 1920.
Clemente Cortejón.—Comentarios al Quijote.—Madrid 1901.
José Ortega Munilla.—Los pícaros del Quijote.—Madrid 1896.
Emilio Cotarelo Mori.—Santa Teresa de Jesús y su época.—Madrid 1901.
Mariano José de Larra.—El realismo en la novela española.—Madrid 1918.
José Giles Rubio.—El origen y desarrollo de la novela picaresca.—Madrid 1890.
Antonio Bonilla San Martín.—Cervantes y su obra.—Madrid 1917.
Arturo Navarro Acosta.—La España de Felipe II.—Madrid 1930.

BIBLIOGRAFIA MINIMA

Manuel Romera Navarro.—Literatura Española.—Madrid 1945.

Angel Balbuena Prat.—Historia de la literatura española (3 vols.) Barselona 1940.

Marcelino Menéndez Pelayo.—Orígenes de la Novela (Madrid 1940) 6 vols.

Jaime Fitzmaurice Kelly.—Historia de la literatura española.—Madrid 1940.

Luis Astrana Marín.—Lope de Vega, vida y obra.—Madrid 1940.

Ramón Menéndez Pidal.—El Cantar del Cid (Texto, Gramática y Vocabulario) Madrid 1930.

Ermilo Abreu Gómez.—Prólogo a las obras poéticas de Sor Juana.— (México, 1930) Libr. Botas.

Américo Castro.—El pensamiento de Cervantes.—(Madrid 1930).

Francisco Rodríguez Marín.—Comentarios al Quijote.—(Madrid 1930).

Ezequiel Chávez.—Sor Juana Inés de la Cruz.

Manuel Torre Iglesias.—Juan Ruiz de Alarcón.—Vida y obra.—México 1950.

INDICE

Págs.

Al alumno 9
Programa 15
I.—Orígenes del Idioma Español 19
II.—Otros Monumentos Primitivos 20
III.—Mester de Juglaría y Mester de Clerecía 22
IV.—La Poesía en el Siglo XIV 25
Sem Tob Carrión y los Proverbios Morales 26
La Danza General de la Muerte 26
El Tratado de la Doctrina 26
Los Proverbios Rimados del Rey Salomón 26
Alfonso X el Sabio y la Prosa Didáctica 27
Literatura Moralizante.—Juan Manuel y López de Ayala 29
Poetas de la Corte de Juan II 32
El Renacimiento 33
La Celestina 34
El Influjo Italiano en España 35
La Novela Pastoril 35
La Novela Picaresca 36
Primeras Manifestaciones Teatrales 37
Los Movimientos Barrocos en las Letras 38
Las Escuelas Poéticas 38
La Poesía Epica 39
La Mística 40
Literatura Política 40
Miguel de Cervantes Saavedra 41
Sentido del Quijote 42
Otros Ingenios del Siglo XVI 43
Las Grandes Figuras del Teatro Español 45
Calderón de la Barca .....

Págs.

Gabriel Téllez (Tirso de Molina) 46
Juan Ruiz de Alarcón 46
Imagen 47
El Drama Dogmático 49
Influencia de Alarcón en la Literatura Europea y Americana 53
El Sentido Social de su Teatro 56
La Mujer en su Teatro 64
La Reforma del Teatro Clásico 69
Ubicación de Alarcón y Antítesis de Lope 74
Alarcón Dramaturgo de la Etica Universal 78

Francisco Rojas Zorrilla 82
Agustín Moreto 82
Las Letras de México, Epoca de la Conquista.—Historia 83
Literatura Indígena de México 84
Literatura Popular Española 84
Los Cancioneros 85
Literatura Colonial de México 85
Sor Juana Inés de la Cruz 86
La Decadencia Literaria del Siglo XVIII 87
Las Academias y los Diccionarios 89
Las Letras en esta Epoca (Didáctica, Poesía y Teatro) 89
Las Letras Mexicanas en esta Epoca 90
La Historia de México en el Siglo XVIII 91
El Romanticismo 92
El Romanticismo en las Letras Españolas 93
El Romanticismo en las Letras Mexicanas 97
El Teatro Naturalista Español en el Siglo XIX 97
El Teatro Naturalista en México. Siglo XIX 98
La Novela Realista Española 99
La Poesía Clasicista en México 100
La Novela Realista Mexicana del Siglo XIX 101
Poetas Mexicanos Anteriores al Modernismo 103
Teatro Mexicano Regionalista, Siglo XIX 104
La Historia en México en la Epoca Contemporánea 106
El Teatro Poético Español 107
El Teatro Español Contemporáneo 108
La Crítica en México en el Siglo XX 109
La Crítica Española Contemporánea 109
El Género Chico Español 111

Págs.

Poesía Mexicana Contemporánea 111
El Pensamiento Científico Mexicano 112
La Novela Erótica Contemporánea 113
La Novela en España en los Ultimos Años 113
El Teatro en México desde 1910 115
El Ensayo Técnico y Artístico en México 115
Otros Autores Teatrales Mexicanos 116
Los Movimientos Poéticos Actuales 116
El Flok-lore Mexicano 117
Apéndice.—El Español de los Primeros Siglos 153
Modelo de una Escritura del Siglo XII 154
Modelo de otra Escritura del Siglo XIII 155
Modelo de Escritura del Siglo XIV 155
Fragmento del Cantar de Roncesvalles (Siglo XII) 155
Fragmento del Cantar del Cid (Siglo XII) 156
Fragmento de la Disputa del Alma y del Cuerpo (Siglo XIII) 157
Fragmento de la Razón de Amor (Siglo XIII) 157
Fragmento de "Los Milagros de Nuestra Señora" 158
Fragmento de la "Vida de Santa María Echipciaca 158
Fragmento de los Anales Toledanos Primeros (Año 1211) 159
Fragmento del Fuero Juzgo (1241) 159
Ejemplos de la Evolución de Algunas Palabras 160
Fragmento del "Arte de Trovar" (Año 1433) 161
El Idioma Español en los Siglos XIV y XV 161
Fragmento de las "Serranillas" del Marqués de Santillana 163
Fragmento de "Oliveros de Castilla y Artus D'Algarbe" 164
Vocabulario Parcial de este Libro de Caballerías 164
Fragmento de "La Danza de la Muerte" 165
Fragmento de "Calila y Dimna" 166
Fragmento de "El Conde Lucanor" 167
Fragmento de "La Celestina" de Fernando de Rojas (Año 1499) ... 168
El Idioma Español en el Siglo XVII 172
El Idioma Español en el Siglo XVIII 174
El Idioma Español en el Siglo XX 175
Bibliografía General 176
Bibliografía Mínima 178

El presente guión se terminó de imprimir el día 15 de Marzo de 1962 en la Editorial "El Estudiante", S. A. Av. Circunvalación Providencia No. 834, Guadalajara, Jal.

Dirigió los trabajos el Profr. Jesús Ruiz Aguilar y la corrección estuvo bajo la responsabilidad de las Profras. Juana Peña Coronado y Blanca Perla Fernández S.

Se hizo este libro gracias al constante y decidido apoyo del C. Profr. Francisco Villegas Loera, Rector del Instituto del Estado y con el respaldo del Sr. Francisco García Montero, Gobernador Constitucional de la Entidad.

- Distribución Gratuita. - Depto. de Extensión Cultural de la Rectoría. -