

GUÍA SOBRE EL ESPECTÁCULO "EL CRITICÓN", DE TEATRO DEL TEMPLE

Apuntes biográficos sobre el autor

Baltasar Gracián, (Calatayud, 1601-Tarazona, 1658) cultivó la prosa didáctica y filosófica. Forjó un estilo construido a partir de sentencias breves, muy personal, denso, concentrado y polisémico, en el que domina el **juego de palabras y las asociaciones ingeniosas** entre éstas y las ideas. El resultado es un lenguaje lacónico, lleno de aforismos y capaz de expresar una gran riqueza de significados.

El pensamiento de Gracián es pesimista. **El mundo es un espacio hostil y engañoso**, donde prevalecen las apariencias frente a la virtud y la verdad. El hombre es un ser débil, interesado y malicioso. Todo ello le ha valido a Gracián ser considerado un precursor del existencialismo y de la postmodernidad.

El criticón, apareció en 1651, firmada por el anagrama García de Marlonés, disimulo que no pudo evitar el agravamiento de sus problemas con los jesuitas. Poco después se trasladó a Zaragoza como catedrático. De carácter orgulloso, y mucho más hombre de letras que religioso, Gracián optó por desobedecer de nuevo a la jerarquía y publicó las partes segunda y tercera. **Se le castigó a pan y agua**, se le desposeyó de la cátedra y se le desterró a Graus. Parcialmente rehabilitado, se instaló en Tarazona donde murió.

EL BARROCO

La **literatura española del Barroco** es un periodo de creación literaria que abarca aproximadamente desde las obras iniciales de Góngora y Lope de Vega, en la década de 1580, hasta bien entrado el siglo XVIII. El siglo más característico del barroco literario español es el XVII, en el que alcanzan su cénit prosistas como Baltasar Gracián y Francisco de Quevedo, dramaturgos como Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca y Juan Ruiz de Alarcón o la producción poética de los citados Quevedo, Lope de Vega y Góngora.

Las características fundamentales de la literatura barroca española son la progresiva complejidad en los recursos formales y una temática centrada en la preocupación por el paso del tiempo y la pérdida de confianza en los ideales neoplatónicos del Renacimiento. Así mismo, es de destacar una variedad y diversidad en los asuntos tratados, la atención al detalle y el afán de atraer a un público amplio, de lo que es ejemplo el auge

de la comedia nueva lopesca. De la preocupación sensual dominante en el siglo XVI se pasa a un énfasis en los valores morales y lo didáctico. *El Criticón* de Gracián supone un punto de llegada en la reflexión barroca sobre el hombre y el mundo, la conciencia del desengaño, un pesimismo vital (pero no exento de esperanza) y una crisis de valores general.

Los géneros se mezclan, convive en Góngora la poesía lírica de estilo sublime con romances y letrillas satírico burlescas, de amplia difusión popular. Quevedo cultiva los poemas metafísicos y morales más trascendentes, al tiempo que escribe sobre asuntos de carácter bajo y hasta chocarrero (*Gracias y desgracias del ojo del culo*).

El teatro barroco español configura una escena popular y que ha perdurado como producción clásica para el teatro futuro. Los dramas filosóficos de Calderón de la Barca, de los que es ejemplo sobresaliente *La vida es sueño*, suponen un cénit en la producción dramática española y, como toda la literatura barroca, se inscribe en una época de esplendor que recibe el nombre genérico de Siglo de Oro.

El conceptismo y las lecciones morales

Durante el movimiento cultural del Barroco, durante el siglo XVII, se van complicando las formas que habían distinguido el arte y la cultura europea durante el Renacimiento.

Resumen de los rasgos del Barroco español

- El estilo barroco es un producto del arte científico e intelectual propugnado por el Manierismo y una consecuencia del agotamiento de los modelos clásicos de prosa y verso establecidos por el Renacimiento.
- Búsqueda de lo nuevo y extraordinario para excitar la sensibilidad y la inteligencia y provocar la admiración. La búsqueda de la novedad y de lo extraño explica la admiración del barroco por pintores flamencos como El Bosco, Arcimboldo y Brueghel el Viejo.
- Gusto por la dificultad, vinculada con la idea de que si nada es estable, todo debe ser descifrado.
- El subjetivismo individual y el capricho personal en lugar de las normas clásicas.
- Tendencia a la exageración, a superar todo límite; la noción de que en lo inacabado reside el supremo ideal de una obra artística.
- Concepción dinámica de la vida y el arte, retorcimiento de estilo.
- Violento contraste en los elementos: todo está subordinado a un motivo central.
- Tendencia al artificio y al *ingenio*, a la artificiosidad complicada, arte de minorías, superabundancia de adornos.
- Visión unilateral de la realidad: desequilibrio, deformación expresionista e idealización desorbitada.
- El estilo del Renacimiento es sometido a la exageración barroca.

Estos rasgos característicos del estilo barroco se han de considerar como un común denominador de los autores de la época, aunque no todos los autores siguieron el mismo camino ni utilizaron idénticos recursos. Dentro de la literatura barroca se pueden distinguir dos estilos o tendencias: el culteranismo o gongorismo y el conceptismo, si bien el culteranismo es una manifestación o aspecto del conceptismo.

Culteranismo (Luis de Góngora)	Conceptismo (Quevedo y Gracián)
Centrado en la forma: complejidad en el orden sintáctico (alteración del orden normal de la colocación de las palabras en la frase, y empleo abundante del hipérbaton). La palabra está al servicio de un contenido conceptual y emocional.	Da más importancia al fondo que a la forma. La poesía conceptista es poesía de contenido, es asociación ingeniosa entre palabras e ideas.
Vocabulario muy ornamental y ostentoso, con empleo de formas cultas del lenguaje: hipérbaton, imágenes y metáforas, neologismos, alusiones mitológicas, elementos decorativos y sensoriales para crear una impresión de belleza.	Opera especialmente sobre el pensamiento abstracto, para lo cual se sirve de ingeniosas antítesis, paradojas, laconismos, el doble sentido, asociaciones ingeniosas de ideas o palabras (“conceptos”).
Juego de palabras, fantasías, sonidos y formas.	Juego de pensamientos y asociaciones como prueba de agudeza.
Busca crear un mundo de belleza absoluta con valores sensoriales: búsqueda de lo nuevo y extraordinario para excitar la sensibilidad: recargamiento del juego metafórico.	Búsqueda de lo nuevo y extraordinario para excitar la inteligencia y provocar la admiración.
Interesa la belleza de la imagen y la expresión refinada: gusto por los elementos sensoriales (color, luz, sonido, tacto, olor).	Interesa más la “sutileza del pensar” y la agudeza del decir.
Se interesa por los valores fónicos, sensoriales e imaginativos del lenguaje.	Se interesa por los juegos de palabras y la agudeza de ingenio. Apela a la imaginación, no a los sentidos.
Se expresa en la poesía.	Se expresa también en la prosa.
Es un arte de minorías.	Es un rasgo típico del español, de espíritu sutil e ingenioso.
Geográficamente se sitúa en el sur de España.	Geográficamente se sitúa en el norte y centro de España.
Los culteranos escribían para los sentidos.	Los conceptistas escribían para la inteligencia.
En el culteranismo prima la forma sobre el fondo.	En el conceptismo prima el fondo sobre la forma.
Ejemplo: <i>Vacío melancólico de este bostezo de la tierra</i>	Ejemplo: <i>Lo bueno, si breve, dos veces bueno</i>

Aunque generalmente suele afirmarse que se trata de dos estilos opuestos, lo cierto es que los dos buscan la complicación formal.

La dificultad es patrimonio tanto de cultistas gongorinos como de conceptistas. La diferencia estriba en que el esfuerzo de comprensión del lector de estos últimos exige descifrar los múltiples significados ocultos tras cada expresión lingüística. La concisión sintáctica, además, obliga frecuentemente a suponer elementos elididos, ya sean palabras con significado léxico o conectores lógicos.

EL CRITICÓN

ARGUMENTO

Un náufrago, Critilo, hombre experimentado, es arrojado a las costas de la isla de Santa Elena, donde conoce a Andrenio, el hombre natural, criado por un animal al margen de toda civilización, y a quien Critilo enseña a hablar. Andrenio le cuenta cómo nació en una cueva cerrada y tras un terremoto, vio la luz y la hermosa Naturaleza, comprendiendo que solo podía ser obra del Supremo Artífice. Son rescatados por una flota española y juntos comienzan una larga peregrinación alegórica en diversas etapas en la Corte de España, Aragón, Francia y Roma en busca de Felisinda (la felicidad), esposa deseada por Critilo y madre de Andrenio, para al final de su vida alcanzar la Isla de la Inmortalidad.

ESTRUCTURA

Las tres partes del Criticón, publicadas en 1651, 1653 y 1657, constituyen una extensa novela alegórica (de significado simbólico) y de carácter filosófico, esta novela reúne en forma de ficción toda la trayectoria literaria de su autor. El Criticón conjuga la prosa didáctica y moral con la fabulación metafórica, y con ello, cada «crisis» (capítulo), alberga una doble lectura —si no más— en los planos real y filosófico. En ella se unen invención y didáctica, erudición y estilo personal, desengaño y sátira social.

En la *Primera Parte*, subtitulada «En la primavera de la niñez y en el estío de la juventud», los protagonistas Critilo y Andrenio se encuentran, cuentan sus peripecias vitales que les han llevado a conocerse en la isla de Santa Elena y emprenden viaje a España, comenzando por la Corte. La *Segunda parte* de El Criticón (1653) aparece con el epígrafe de «Juiciosa cortesana filosofía en el otoño de la varonil edad», transcurre por tierras de Aragón y Francia. En la *Tercera Parte*, titulada más llanamente «En el invierno de la vejez» entran por las tierras septentrionales de Alemania y acaban en la meca del peregrino cristiano, Roma, para ser anunciados a la muerte y llegar a la inmortalidad cruzando las aguas de tinta de la fama. Los tres volúmenes ofrecen un equilibrio estructural en lo externo muy notable. Las dos primeras partes están divididos en trece «Crisi(s)» (capítulos) cada una, y la tercera tiene doce.

El contenido del relato se configura temporalmente a través de un eje cronológico que comprende el ciclo vital del hombre, asociado a las estaciones del año como acabamos de ver en los títulos (primavera=niñez, verano=juventud, otoño=madurez, invierno=vejez). Este progresa de manera lineal, pero recorrido por constantes digresiones e interrupciones del hilo narrativo. En estos remansos aparecen cuadros alegóricos donde se da cuenta de todo un mundo de relaciones entre conceptos y figuras de la ficción.

LA OBRA QUE VAMOS A VER

La Idea

Asumir el reto de llevar a escena *El Criticón* es un objetivo tan estimulante como complejo. Un reto que surge de una premisa: pensar que esa época no es tan distinta a la nuestra y que su pensamiento, y por tanto su literatura, nos desvelan no sólo la realidad de entonces sino la nuestra.

Quizás también porque sentimos el empecinamiento de Gracián como nuestro, y nos reímos con ese sentido del humor. Quizás también porque las alegorías de Gracián nos enlazan con los caprichos de Goya y el surrealismo de Buñuel. Y sentimos que todos ellos nos describen la realidad escapando de ella y son clarividentes en la crítica, permitiéndose la fantasía y el delirio.

Alucinemos pues y pensemos que Baltasar escribe para el hoy, para que cabalgemos con sus imágenes como refugiados contemporáneos que contemplan una sociedad decadente y tremebunda que debe ser denunciada desde la modesta tribuna de un escenario.

Nos planteamos utilizar una estética contemporánea, situando la acción en una embajada. Un lugar exquisito y decadente en el que los seres allí encerrados no pueden salir y para entretenerse reviven las andanzas de Critilo y Andrenio poniéndoles pruebas.

Es ésta una propuesta para siete intérpretes que reestructura la novela de Gracián para hacer de ella un fresco alegórico de los defectos de la sociedad occidental actual, no tan diferentes de los que expone Gracián como hemos dicho. En dicho fresco la fantasía surreal de lo que sucede se nutre de la excelente prosa del autor pero extrayendo los elementos más dinámicos, lúdicos y radicales.

La realidad convive con la fantasía y lo alegórico con la vivencia descarnada. Escénicamente nos planteamos un espacio cerrado, **la embajada** y los diferentes caracteres secundarios de la novela se aglutinan en cinco prototipos que juegan con Critilo y Andrenio como un ventrílocuo juega con sus muñecos.

Actividades

¿Qué papel crees que juega *El Criticón* dentro de la literatura barroca? ¿Por qué crees que es importante? ¿Qué elementos de sus reflexiones crees que siguen vigentes hoy en día?

¿Qué elementos de la biografía de Gracián aparecen reflejados, de una u otra manera, en el espectáculo *El Criticón*?

Plantead un debate sobre si hoy en día hay una posición más “conceptista” o

“culterana” en el arte.

Piensa en una adaptación actual de una historia clásica que te ha gustado desde siempre. Piensa en un cuento tradicional, una película que transcurre en la Edad Media o un libro de los que te han mandado leer en el instituto y escribe una propuesta breve 1 o 2 folios como contarías esa historia si transcurriese hoy en día.

Impresiones para el análisis de la puesta en escena

1.- La puesta en escena no sitúa la acción de la obra en la España del Barroco sino en un tiempo indefinido más cercano al actual. **¿Cuáles han sido las impresiones que te ha causado este tipo de ambientación de la obra? ¿Qué motivos crees que ha tenido la compañía para hacerlo así?**

2.- *El crítico* es una obra sobre un gran viaje más mental que real que lleva a sus protagonistas toda una vida, **¿Por qué crees que los adaptadores han decidido condensar la obra en un único espacio y en una única jornada? ¿Qué han conseguido con ello?**

3.- *El crítico* está lleno de alegorías. **¿Qué son y para qué sirven las alegorías?**

4.- En el espectáculo hay un dj en directo. **¿Qué aporta a la puesta en escena?**

5.- Los personajes de la obra son seres misteriosos, de comportamientos extravagantes, que parecen representar cosas más que ser seres reales. **¿Qué objetivos crees que ha tenido Gracián y los adaptadores para fijar los personajes de esta manera? ¿Qué objetivos crees que tiene el que la historia se represente por personajes de estas características no realistas.**

6.- *El crítico* tiene un afán moralizante, quiere cuestionar modos de comportamientos y fijar principios éticos. **¿Qué actitudes se critican en la obra? ¿Crees que esa manera de comportarse es habitual hoy en día?**

Guía elaborada en su mayoría a partir de la enviada por la compañía de teatro del Temple, Wikipedia y la página <https://teatrodeltemple.com/project/el-criticon/>.