

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.

Hijo de un funcionario, estudió en un colegio jesuita de Calatayud y en la Universidad de Huesca, tras lo cual ingresó, en la Compañía de Jesús. En Zaragoza fue **nombrado confesor** del virrey Nochera, a quien acompañó a Madrid. Después de una corta estancia en Navarra con el virrey, ambos se dirigieron a Cataluña para sofocar una revuelta donde Nochera murió violentamente. Ejerció por un tiempo de secretario de Felipe IV, tras lo cual fue enviado, en parte como castigo de la Compañía por sus ideas y escritos, a combatir contra los franceses en el sitio de Lérida.

El criticón, apareció en 1651, firmada por el anagrama García de Marlones, 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.

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

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, donde confluyen dos corrientes: el neoestoicismo y el neopiepireísmo. *El Criticón* de Gracián supone un punto de llegada en la reflexión barroca sobre el hombre y el mundo, la conciencia del desencanto, 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 de la *Fábula de Polifemo y Galatea* que hace virtud de la dificultad, con romances y letrillas satírico burlescas, de amplia difusión popular y las dos corrientes se hibridan en la *Fábula de Píramo y Tisbe*; 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.

¿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?

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 disputa entre culteranos y conceptistas es una disputa entre parientes: en el fondo, el culteranismo no es más que un aspecto o una manifestación peculiar del conceptismo. En realidad, y desde el punto de vista de la ideación, Góngora piensa mediante conceptos, aunque su escritura, realizada con recursos lingüísticos, y en ocasiones una difícil erudición, logra grados de elevación lírica y de complicación, a veces casi inalcanzables.

A pesar del enfrentamiento entre "culteranos" o seguidores de Góngora y "conceptistas" o seguidores de Quevedo, hay que resaltar que Quevedo no ha creado a su alrededor grupo alguno, mientras que Góngora, por la poderosa atracción de su estilo, fue imitado por todos, incluidos aquellos que, como Lope, lo criticaban.

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.

Plantead un debate sobre si hoy en día hay una posición más "conceptista" o "culterana" en el arte.

Adaptar y adoptar.

“No hay cosa más pesada que una verdad no pensada”.

El criticón es una obra tan interesante como compleja, tan densa como llena de ideas, tan fantasiosa como prolija. Si ya leerla es una tarea ardua, afrontar su puesta en escena se antoja un proyecto titánico y al mismo tiempo seductor. Estamos ante una novela conceptista en tres partes en la que todo lo que sucede tiene una dimensión alegórica y donde la forma de contar tiene al menos tanto peso como lo que se cuenta.

Nuestra primera inquietud ha sido preguntarnos cómo y por qué llevar ahora *El criticón* a escena. No queremos hacer un proyecto arqueológico o intelectual sino convertir en **materia escénica** pura la

historia y las reflexiones contenidas en la novela. Por ello 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. 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.

Como *La Odisea* o como *Don Quijote*, *El criticón* es la crónica de un viaje, más mental que espacial, en el que la realidad convive con la fantasía y lo alegórico con la vivencia descarnada. Escénicamente nos planteamos un espacio cerrado, **la embajada**, un lugar donde el viaje se da por convención 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.

Piensa en una adaptación actual de una historia clásica que te ha gustado desde siempre. Piensa en un cuanto 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 criticón* 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 criticón* 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 criticón* 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?**