

HISTORIA DE LA CULTURA Y EL TEATRO UNIVERSALES I APUNTES DE CÁTEDRA

Elaboración en proceso de Estefanía Ferraro Pettignano

RENACIMIENTO INGLÉS – Contexto

El Renacimiento inglés fue un período de auge cultural que transformó el teatro en un arte que exploraba temas complejos y universales, con un enfoque en el drama humano. William Shakespeare y otros dramaturgos del período, como Marlowe y Jonson; marcaron un estándar que sigue influyendo en el teatro moderno. Este contexto, con su combinación de tensiones políticas, sociales y religiosas, dio lugar a una rica producción artística que destacó por su capacidad de conectar con un público amplio y diverso.

Contexto Político

- **Dinastía Tudor:**
  - El Renacimiento inglés floreció durante los reinados de **Enrique VIII** y **Isabel I**, marcando un período de estabilidad política tras las guerras de las Rosas.
  - Isabel I (1558-1603) consolidó el poder de la monarquía y estableció a Inglaterra como una potencia marítima y cultural.
- **Expansión colonial:**
  - Comenzaron las exploraciones y colonizaciones, con figuras como Sir Walter Raleigh, lo que amplió la influencia y los recursos de Inglaterra.
- **Reforma Protestante:**
  - Inglaterra rompió con la Iglesia Católica bajo Enrique VIII, lo que marcó una importante transición religiosa y política que influyó en la cultura y el teatro.

Contexto Social

- **Ascenso de la burguesía:**

- El crecimiento del comercio y las ciudades fortaleció a la clase media, que se convirtió en un público clave para el teatro y la literatura.
- **Urbanización:**
  - Londres, como epicentro del Renacimiento inglés, experimentó un crecimiento significativo, convirtiéndose en el corazón cultural y teatral del país.
- **Patronazgo teatral:**
  - La aristocracia y la monarquía apoyaron compañías de teatro, como los **Lord Chamberlain's Men**, donde trabajó William Shakespeare.

Contexto Filosófico

- **Humanismo:**
  - El Renacimiento inglés se inspiró en el humanismo europeo, enfatizando el potencial del ser humano y explorando los conflictos éticos y morales.
  - Obras como las de **Thomas More** (*Utopía*) reflejan un pensamiento crítico sobre la sociedad.
- **Religión y Filosofía:**
  - Las tensiones entre el protestantismo y el catolicismo influyeron en la exploración de temas morales y existenciales en el teatro y la literatura.
  - El pensamiento renacentista inglés incorporó ideas de autores clásicos como Platón y Aristóteles, pero adaptadas a un contexto más pragmático y político.

Contexto Económico

- **Expansión comercial y marítima:**
  - El desarrollo de la **Compañía de las Indias Orientales** y el comercio transatlántico aumentaron la riqueza y el acceso a nuevos recursos.
  - La burguesía urbana contribuyó al desarrollo del teatro como una actividad económica rentable.
- **Teatros comerciales:**

- La construcción de teatros como el **Globe Theatre** permitió la profesionalización del teatro y su transformación en un negocio lucrativo.

Contexto Cultural

- **El Teatro Isabelino:**
  - Durante el reinado de Isabel I, el teatro alcanzó su apogeo con autores como **William Shakespeare, Christopher Marlowe y Ben Jonson**.
  - Se desarrollaron géneros como la **tragedia**, la **comedia** y el **drama histórico**, que abordaban temas universales y contemporáneos.
- **Literatura y Poesía:**
  - La poesía de autores como **Edmund Spenser y John Donne** floreció, mientras que las obras de Shakespeare se convirtieron en un modelo de excelencia literaria.
- **Innovaciones Teatrales:**
  - El uso de escenarios permanentes y públicos variados marcó una diferencia con el teatro medieval. Las obras se representaban en teatros públicos y cortes reales.
  - Las obras incluían elementos como el soliloquio, personajes complejos y estructuras dramáticas más libres.
- **Música y Cultura Popular:**
  - La música se integró en el teatro, tanto en forma de canciones como de danzas. Esto enriqueció la experiencia teatral, especialmente en las comedias.