

ESTUDIOS EN HOMENAJE DE LOUISE FOTHERGILL-PAYNE

INTRODUCCIÓN

Rosa M. Garrido
Trent University

El hispanismo tiene contraída una deuda impagable con Louise Fothergill-Payne por su contribución a la investigación de aspectos y textos importantísimos para los estudiosos de la literatura española. Los artículos reunidos en este volumen tratan no tanto de saldarla como de reconocerla. Debido a las limitaciones de espacio y tema no ha sido posible incluir a todos los colegas, amigos y discípulos que se han relacionado con Louise Fothergill-Payne durante su dilatada carrera investigadora. La difícil selección ha querido ser más representativa que exhaustiva y siguiendo criterios que, sin sacrificar la calidad académica, tuviera en cuenta los lazos de amistad y cariño que deben presidir todas las relaciones humanas. No en balde Louise Fothergill-Payne realizó sus primeros estudios de español en la universidad de Amsterdam bajo los auspicios del prestigioso y bondadoso profesor J.A. Praag para quien "lo has hecho con amor" era el mejor elogio que podía hacerse de un trabajo de investigación. Con amor, ciertamente, ha trabajado Louise Fothergill-Payne la literatura española aunque sin renunciar a esa otra humanísima cualidad de la persona que es el humor.

Louise Fothergill-Payne, nacida en el seno de una distinguida familia holandesa de origen hugonote, los Guépin, creció y se educó en una casa rodeada de libros y de música: es la mayor de cinco hermanos, entre los que se destaca el conocido escritor e investigador Jan Pieter Guépin.

Terminados sus estudios, en las universidades de Amsterdam y Gröningen, Louise, acompañada de Peter - su esposo, colaborador y mejor amigo - comienza su carrera académica en 1965 en la universidad de Calgary, en la provincia canadiense de Alberta. Serán los estudiantes del oeste canadienses, desde 1965 a 1992, los que tendrán el privilegio de ser introducidos a los estudios de literatura española por tan distinguida profesora. Como profesor visitante ha contribuido también a la vida académica de Linacre College en Oxford (1983-1984) y la del Centro de Estudios Renacentistas y Barrocos de la Universidad de Maryland (1994).

El campo del hispanismo canadiense la labor de Louise Fothergill-Payne ha sido importantísima. Primera mujer secretaria-tesorera, vicepresidente y presidente de la Asociación Canadiense de Hispanistas; ha sido miembro de la Junta directiva de la Asociación de Humanidades Canadiense y de los principales organismos culturales federales. En reconocimiento a su liderazgo ha recibido numerosos premios y distinciones en su país de adopción.

Ha recibido igualmente merecidos galardones por sus tareas investigadoras: entre ellos la Killiam Fellowship y Los Corporate Humanistic Awards. En 1992 fue nombrada miembro de la Sociedad Real de Canadá, organismo que agrupa a los más prestigiosos eruditos canadienses; justo honor a una vida dedicada a la investigación.

Estas pocas líneas no dan cuenta cumplida de la labor de verdadera pionera de Louise Fothergill-Payne al frente del hispanismo canadiense. Gracias a ella, y a muy pocos otros, la enseñanza y la investigación de los Estudios Hispánicos en las universidades canadienses se ha desarrollado enormemente y ha alcanzado un alto nivel de calidad.

En 1992 Louise Fothergill-Payne eligió la jubilación anticipada, no tanto como retiro o descanso sino como opción para dedicarse aún más de lleno a la investigación. En la Universidad de Victoria, en la Columbia Británica, fue acogida como se merece y nombrada full professor adjunto continuando allí su contacto con estudiantes y colegas. En el área de la investigación muy pronto verá la luz su ambicioso proyecto de la edición crítica de *La Celestina Comentada* en colaboración con Michel García de la Universidad de París y Enrique Fernández de Princeton, dos de los investigadores incluidos en este número y que nos ofrecen un adelanto de sus trabajos sobre este manuscrito. Jubilación pues en el sentido de la *jubilatio* latina - tiempo de alegría - como es justo que sea para una reconocida latinista como es Louise Fothergill-Payne.

La bibliografía de Louise Fothergill-Payne que acompaña este volumen muestra, mucho mejor que mis palabras pudieran hacerlo, la amplitud de su aportación a varios campos de la crítica literaria y en especial su valiosa investigación sobre textos dramáticos del siglo de oro español. La lectura de estos trabajos y el eco que han recibido entre los críticos nos llevan a constatar la indiscutible calidad y profundidad de tales estudios. Los conocimientos de Louise Fothergill-Payne sobre obras de los siglos de los siglos XVI y XVII son tan amplios que sus publicaciones y conferencias abarcan autores y farsas anteriores a Calderón, Lope de Vega, Cervantes, Tirso etc. y traspasan las fronteras de la literatura española para adentrarse en el teatro inglés. Dos libros, *Parallel Lives: English and Spanish Drama 1580-1680* - obra fundamental para los estudiosos de literatura comparada - y *Prologue to Performance: Spanish Classical Theater Today* (1991) ambos editados en colaboración con su esposo Peter, son buena muestra de ello. Pero es y sigue siendo *Celestina* el libro que singularmente más la ha preocupado y el que ha terminado acaparando la casi totalidad de su quehacer científico en los últimos años. Se podría afirmar que junto a otras distinguidas figuras de la crítica literaria, Louise Fothergill-Payne ha sido seducida por las artes mágicas de *Celestina*, esa vieja alcahueta que, a pesar de estar punto de celebrar su quinto centenario, sigue ejerciendo su labor de embaucadora de las mentes más preclaras de los estudios hispánicos. Es por ello sumamente apropiado que sea en las páginas de *Celestinesca* - revista dedicada exclusivamente a los estudios sobre esta obra y que ha jugado un papel decisivo en su mejor conocimiento y apreciación - donde se le dedique públicamente homenaje a su labor investigadora.

Son muchos los artículos y capítulos sobre *Celestina* salidos de la pluma de Louise Fothergill-Payne y no es posible hacerles justicia en una corta introducción. La culminación de sus estudios ve la luz en 1988 con la publicación de *Séneca y Celestina*, un libro central para profundizar en las fuentes que subyacen en el texto de los autores de la *Tragicomedia*. Como ya aclara el título, para Louise Fothergill-Payne Séneca y sus imitadores no solamente constituyen la principal fuente de la obra sino que además fueron precisamente las abundantes *sentencias* de este autor clásico, intercaladas en el texto por el desconocido autor del primer acto, las que prestaron un marco de referencia a Fernando de Rojas para continuar la obra (68). Los proverbios y las sentencias de Séneca serían, según propone Louise Fothergill-Payne, el principal subtexto de *Celestina* y junto a las citas de Petrarca, responsables de proponer una visión irónica y paródica de las normas que presidían, a finales del siglo XV, la expresión literaria del "amor cortés". Incluso la denominación de la obra como "tragicomedia" puede tener origen, como propone Louise Fothergill-Payne, en la epístola octava de Séneca (128).

Séneca and Celestina es ante todo un estudio minucioso, profundo y completo de las fuentes senequistas de *Celestina*. Con esta obra, como señaló Rank en la reseña del libro aparecida en *Celestinesca* (57), Fothergill-Payne ha avanzado significativamente el área de investigación sobre las fuentes de *Celestina* como no se había hecho desde la publicación de los estudios de Castro Guisasola (1924) y Deyermond (1961). El examen exhaustivo de las fuentes senequistas de *Celestina* tiene una multiplicidad de consecuencias. En primer lugar sirve para apoyar la tesis, sostenida por muchos eruditos, de un autor diferente para el primer acto; un autor que se nutría principalmente de las fuentes latinas de Séneca mientras que Fernando de Rojas, aunque conocedor de las *Epistolae Morales*, utilizó frecuentemente la versión española de los *Proverbio de Séneca* de Pero Díaz (140). En segundo lugar este conocimiento especial que tienen los dos primeros autores sirve a Louise Fothergill-Payne para demostrar que fue Rojas, si no el autor único de los cinco autos añadidos sí, por lo menos, el cerebro que los concibió; únicamente alguien que conocía profundamente a Séneca podía continuar utilizando las sentencias con el mismo ingenio: "una técnica que requería conocimiento y experiencia" (143). En tercer lugar, y para mí el más importante, el insistir sobre la posibilidad de la lectura de *Celestina* como parodia de la tradición del amor cortés (143). Esta propuesta de lectura tiene aún más credibilidad aplicada a los lectores y estudiantes cultos de finales del siglo XV. Por último la obra sirve también para llevarnos a un mejor conocimiento de la recepción de Séneca y Petrarca durante esos años. Los sólidos conocimientos de Louise Fothergill-Payne de la lengua y la literatura latina - no en vano comenzó su carrera académica como lectora de latín - convierten los dos primeros capítulos de este libro en un instrumento utilísimo de introducción a la tradición senequista en España.

Dos artículos posteriores "Afecto, afeción y afectación en *Celestina*" (1991) y "*Celestina* as a funny book" (1993) continúan elaborando y justificando esta propuesta de lectura humorística de *Celestina* que contradice la que persiste en considerarla una obra seria y profundamente pesimista. Tuve la oportunidad de asistir en 1989, en la universidad de Québec, a la lectura del primer trabajo en el marco del XXV congreso de la Asociación Canadiense de Hispanistas y por ello puedo atestiguar sobre la hostilidad con que esta visión, compartida hoy por brillantes investigadores - Gerli, Lacarra y Severin etc -, fue recibida por algunos de los especialistas en *Celestina* allí presentes. El carácter paródico de libro y la posibilidad que los lectores u oyentes encontraran cómico hasta el llanto de Pleberio por la muerte de Melibea pareció a estos un verdadero atentado al honor de una de las figuras más trágicas de la literatura española, olvidando, entre otras evidencias, las palabras

de su mismo autor Fernando de Rojas en el tan citado prólogo: *cuando diez personas se juntaren a oír esta comedia, en quien quepa esta diferencia de condiciones, como suele acaescer, ¿quién negará que aya contienda en cosa que de tantas maneras se entienda?* (Russell, 201) y las de Proaza recomendando a los "oyentes" la lectura de *Celestina* "llorando y riendo en tiempo y sazón" (Russell, 614). Nunca sabremos, como muy bien señala Louise Fothergill-Payne en el segundo artículo "*Celestina* as a funny book" : "si el lamento de Pleberio se inscribía en tiempo de risa o de lágrimas" (45). Aplicando las teorías de Bajtín a la lectura de *Celestina*, Louise Fothergill-Payne afirma, con toda razón que la interpretación del llanto de Pleberio como un discurso trágico o cómico depende enormemente del grado de identificación alcanzado entre texto y lector (44). Los estudiantes de la universidad de Salamanca, contemporáneos de Rojas, notarían como afirma Louise Fothergill-Payne: "la red de alusiones y referencias a las novelas sentimentales, las obras de Petrarca y las traducciones y antologías de Séneca; obras a las que se reconocía un gran valor y que eran consideradas como *autoridades* por los estudiantes de literatura por lo cual es muy posible que provocaran la hilaridad entre los estudiantes de leyes"(48). Sabemos que la recepción de *Celestina* distó de ser uniforme. Este fenómeno que no tiene que extrañarnos; basta contemplar en la actualidad la variada recepción de los populares *culebrones* televisivos que inducen al llanto en muchos y en otros provocan gran hilaridad. Los que enseñamos literatura nunca podremos agradecer bastante a Louise Fothergill-Payne su bien fundada insistencia en defender la posibilidad de disfrutar de la lectura lúdica de una obra que no ha cesado de entretener a miles de lectores, oyentes y espectadores.

Para los estudiosos de *Celestina* los nombres y los trabajos de los investigadores que contribuyen con sus artículos a este número en honor de Louise Fothergill-Payne son bien conocidos y su presencia muestra la importancia de la aportación de nuestra admirada colega a los estudios celestinescos.

Alan Deyermond se sirve de la pregunta retórica *¿Cuántas hermanas tenía Celestina?* para enumerar los personajes invisibles - mencionados en los diálogos del texto y que tienen relación directa con los personajes visibles - y profundizar en la significación que estos tienen para la mejor comprensión de la obra. Como muy bien demuestra Deyermond estos personajes aludidos no solamente sirven para dotar a los visibles de una biografía y de antecedentes históricos y sociales - de un marco de referencia más completo - sino que pueden jugar un papel

decisivo en el desarrollo de la acción. Este es seguramente el caso de Traso, el cojo, cuyas voces son causa directa de la muerte de Calisto aunque solamente sepamos que es él el responsable del alboroto por las palabras de Tristán. Estudio pues de gran interés y que seguramente provocará la publicación de otros que examinen personajes igualmente aludidos en la obra - literarios, bíblicos o históricos - y que Deyermond ha dejado a un lado para concentrarse en los que tienen una relación personal más íntima con los visibles.

Michel García y Enrique Fernández nos ofrecen, en sendos artículos, adelanto de sus investigaciones sobre la edición crítica de la *Celestina Comentada* manuscrito BN 17631, trabajo que están realizando en colaboración con Louise Fothergill-Payne y que esperamos sea publicado muy pronto. El anónimo autor de este manuscrito es hasta ahora el primer comentarista crítico de *Celestina*. Siguiendo el ejemplo de Rojas y del autor del primer acto que utilizaron compendios de Séneca y Petrarca, para la composición de la obra, el comentarista usará compendios de sentencias para proponer su propia lectura de la obra.

Enrique Fernández examina el uso particular que el autor hace de la obra *M.T. Ciceronis sententiae insigniores* de Petrus Lagnerius; un compendio de *sententiae* y *exempla* de Cicerón y otros autores publicado en Francia en 1547. El libro de Lagnerius incluye un índice alfabético de materias con entradas para los capítulos temáticos en que está dividido el compendio. El autor de la *Celestina Comentada*, en sus notas marginales o entre líneas, se refiere a este índice para indicar sus referencias al compendio lo cual tiene una doble consecuencia: por una parte enriquece la lectura de *Celestina* añadiéndole la autoridad de las sentencias y ejemplos de Cicerón y por otra sirve como guía de lectura siendo en muchas ocasiones el material del compendio, como bien demuestra Enrique Fernández, lo que determina en muchos casos el orden del comentario - la relectura - de *Celestina*. El comentarista, propone Enrique Fernández, glosa unas palabras tomadas de *Celestina* utilizando un capítulo del compendio y al hacerlo tropieza en páginas contiguas del compendio con una serie de *auctoritates* que le llevan a releer otro pasaje de *Celestina* de modo que el compendio, a veces, determina el orden de la lectura de *Celestina* y no al revés.

Michel García, por su parte, hace inventario exhaustivo de las citas tomadas de fuentes literarias castellanas por el anónimo glosador de *Celestina*. Su cuidadoso estudio muestra que de las obras castellanas son *Las Trescientas* de Juan de Mena (62 citas) la única obra que puede ser considerada una fuente importante, mientras las citas de las otras obras incluidas - *La Coronación* de este mismo autor; *Coplas a la muerte de su*

padre de Jorge Manrique; *Epístolas* y *Comedias* de Bartolomé Torres Navarro; *Poesías* de Boscán; *Agonías del tránsito de la muerte* de Alejo Bingos y *Silva de varia lección* de Pedro Mexía son poco numerosas. La predilección del autor de *Celestina Comentada* por el autor cordobés corrobora la alta estima que de su obra tuvieron los eruditos de su siglo y del siguiente. Las glosas de obras literarias castellanas añadidas a la lectura de *Celestina*, como demuestra Michel García, lejos de estorbarnos nos prestan preciosos indicios para saber como se leyó y se entendió la obra en el siglo XVI. Al glosador de *Celestina* debemos, como afirma Michel García, la posibilidad de una lectura contextualizada de la obra que sin sus citas no hubiéramos podido hacer.

E. Michael Gerli estudia el significado y la importancia de los espacios y lugares en los que transcurre la acción de *Celestina*. Su trabajo parte de la afirmación que es *Celestina* la primera obra de la literatura española en situar la acción en un espacio urbano de una forma consciente y que el examen de esta dimensión espacial resulta indispensable para la comprensión de la obra. Gerli, utilizando las teorías literarias más modernas sobre la importancia de los espacios - Bachelard; Stallybrass y White; Eagleton - ilumina con su estudio la importancia de los espacios en *Celestina* como fuentes de significado. En su examen del texto queda plenamente demostrado que la descripción y ubicación de las casas de Celestina y Pleberio están en estrecha relación con la ideología central de la obra. Los espacios retratados o aludidos no son únicamente lugares en donde transcurre la acción, sino sobre todo campos de batallas ideológicas donde quedan retratadas las luchas de clase y poder en la España finales del siglo XV.

Con el trabajo de Teresa Kirschner damos un gran salto para cambiar de espacio, de tiempo y hasta de idioma: los personajes de la *Celestina* de Fernando de Rojas reflejados en la obra teatral *The Illusion* del conocido autor norteamericano contemporáneo Tony Kushner. La pieza, como ya el subtítulo anuncia, está inspirada en *L'illusion comique* de Pierre Corneille. Lo que no dice el título pero deja claro la lectura - o en su caso la asistencia a la representación de la obra - a los conocedores de *Celestina* es que Kushner ha incorporado también varios de los personajes, temas y símbolos de *Celestina*. El resultado, como este interesante estudio pone de relieve, es una obra sumamente interesante y original que, gracias a la doble intertextualidad, crea una nueva estructura de extraordinaria complejidad. El hecho que un gran autor contemporáneo estadounidense haya utilizado los personajes de Calisto y Melibea son buena muestra de la continua vitalidad y universalidad de la obra de Rojas.

Nicholas Round comienza su trabajo sobre "Rojas' Old Bawd and Shakespeare's Old Lady: *CELESTINA* and the Anglican Reformation" poniéndonos en guardia contra la fatal atracción que ejerce, para los hispanistas británicos, la posibilidad de establecer una relación entre la obra de Rojas y la de Shakespeare. Afortunadamente, y a pesar de ello, ha perseverado en tales caminos y después de considerar diversas obras teatrales y personajes shakespearianos nos ofrece argumentos convincentes sobre una posible influencia de la figura de la vieja alcahueta española en el personaje de la vieja dama que aparece en *Henry VIII* como confidente de Ana Bolena. Según Nicholas Round es la traducción de *Celestina* de Mabbe, cuyo manuscrito pudo ser conocido por Shakespeare, el texto en el que puede apoyarse tal hipótesis. El paralelo entre Rojas, judío converso español, y Shakespeare, posiblemente hijo de alguien que no aceptó la autoridad religiosa anglicana, puede servir también, como nos propone Nicholas Round, para iluminar la visión pluridimensional que ambos autores nos ofrecen de la sociedad de su tiempo. Louise Fothergill-Payne, otra hispanista que ha sucumbido a la tentación de estudiar las relaciones entre el teatro clásico español e inglés, se contará seguramente entre los muchos investigadores que encontrarán este trabajo particularmente interesante.

Dorothy Sherman Severin, en su breve pero excelente artículo, examina el tratamiento de dos animales en *Celestina*: el asno y el perro. Las alusiones a estos dos animales son frecuentes en la obra. El asno es usado repetidamente como insulto generalmente afirmándose que el amor convierte a los enamorados en asnos y asociándose este animal a la vez con la lujuria y la estupidez. El perro, como señala Dorothy Severin recibe un tratamiento más complejo ya que lo mismo puede simbolizar la fidelidad que el peligro y hasta representar al mismo diablo. La terminología para designarlo es igualmente variada: can, perro, galgos y guzques. Severin muestra con estos dos ejemplos que, salvo contadas ocasiones, el uso que hace Rojas de animales es intencional y sirve para caracterizar negativamente a los personajes de la *Tragicomedia*.

Joseph T. Snow extiende su interés por la celestinesca histórica con una muestra de un proyecto de carácter sintético: pretende recuperar el perfil cronológico de la evolución del fascinante trayecto del eco celestinesco a lo largo de sus tres primeros siglos de vida. Aunque lo que se ofrece aquí es sólo un esbozo, ha intentado dejar claro el panorama de los tipos de documentación que va consultando para elaborar esta reconstrucción: obras literarias y no literarias; comentarios españoles y comentarios en otros idiomas; ediciones y traducciones, testamentos, cartas, documentos de la Inquisición, etc.

Para terminar es necesario afirmar que la mayoría de los estudios incluidos forman parte de proyectos más amplios que esperamos sean pronto publicados. Creemos además, con toda sinceridad, que este número de homenaje a la actividad de Louise Fothergill-Payne, por la calidad y variedad de los estudios que incluye, contribuirá abrir nuevos caminos a los estudios celestinescos y llevará por ello a una más profunda comprensión y una mejor lectura de *Celestina*. Es esta seguramente la mejor manera de rendir tributo a los estudios que, con amor y con humor, nuestra querida colega Louise Fothergill-Payne ha dedicado a *Celestina*.

Obras Citadas *

- CASTRO GUIASOLA, F. *Observaciones sobre las fuentes literarias de la Celestina*. Revista de Filología Española, Anejo 5. Madrid, 1924.
- DEYERMOND, Alan. *The Petrarchan Sources of La Celestina*. London: Oxford UP, 1961; rpt. Westport, CT: Greenwood Press, 1975.
- FOTHERGILL-PAYNE, Louise. *Seneca and Celestina*. Cambridge: Cambridge UP, 1988.
- _____. Ed., (with P.A. Fothergill-Payne). *Parallel Lives: Spanish and English Drama, 1580-1680*. Lewisburg: Bucknell UP, 1991.
- _____. Ed., (with P.A. Fothergill-Payne). *Prologue to Performance: Spanish Classical Theater Today*. Lewisburg: Bucknell UP, 1991.
- _____. "Afecto, afeción y afectación en *Celestina*." *Revista Canadiense de Estudios Hispánicos* 15 (1990-91): 401-410.
- _____. "*Celestina* 'as a Funny Book': A Bakhtinian Reading." *Celestinesca* 17.2 (1993): 29-51.
- RANK, Jerry R. "Louise Fothergill-Payne, *Seneca and Celestina*". *Celestinesca* 14.1 (1990): 57-62.
- RUSSELL, Peter E. (ed). Fernando de Rojas. *Comedia o Tragicomedia de Calisto y Melibea*. Madrid: Castalia, 1991.

* Para la información bibliográfica de las obras mencionadas en los resúmenes de los estudios incluidos en este número consúltese la bibliografía que aparece al final de cada artículo.

Mélibée. Grabado de D. Galanis (1922).