

BARROCO

La literatura en el siglo XVII español es un reflejo de una sociedad pesimista y oscurantista que responde a una grave crisis política, religiosa, económica y social

POESÍA

La llegada del siglo XVII, conocido como Siglo de Oro, va a suponer una profunda ruptura con todo lo anterior. Motivado en parte por el gradual proceso de descomposición política, militar y económica de España, el Barroco presenta, en líneas generales, una mentalidad pesimista y un profundo desengaño ante los grandes ideales. Este desengaño tiene como consecuencia la escasa confianza en el hombre y en sus posibilidades.

En este siglo, la lírica aumenta la calidad que había alcanzado durante el siglo XVI, debido a la obra de tres grandes genios: Quevedo, Góngora y Lope de Vega.

CONCEPTISMO Y CULTERANISMO

En este período surge una marcada tendencia a la exageración, al rebuscamiento y a la artificiosidad. De esta fuente surgen las dos principales corrientes poéticas del barroco: conceptismo y culteranismo.

El Conceptismo tiene sus raíces en la tradición medieval recogida en los Cancioneros del siglo XV. Con esta base, se crea una corriente poética que se caracteriza por la asociación ingeniosa de ideas, los juegos de palabras, la utilización de recursos que intensifican el significado (hipérbole), el uso de contrarios (antítesis) y la creación de nuevas palabras. El ideal consiste en expresar muchas ideas en pocas palabras ("lo bueno, si breve, dos veces bueno", Baltasar Gracián).

El Culteranismo busca alejarse del lenguaje habitual y de la realidad más inmediata mediante la exageración de la forma. Lo importante no es lo que se dice sino cómo se dice. Para ello se valen de

metáforas exageradas, hipérbaton, neologismos, latinismos, complicación sintáctica, perífrasis literaria, etc.

1 - Dos formas de entender el mundo: Conceptismo y Culteranismo (2.50mn)

2 - Góngora contra Quevedo (4.13mn)

FRANCISCO DE QUEVEDO (1580-1645)

Nació en Madrid. Estudió en Alcalá de Henares y Valladolid lenguas clásicas y teología, adquiriendo una vasta cultura humanística. Fue secretario de Hacienda del virrey de Nápoles, el duque de Osuna, hasta que fue destituido por éste y desterrado. Al morir Felipe III volvió de nuevo a la Corte. Allí casó, a los 54 años con una viuda, de la que se separó al poco tiempo. Acusado de haber dejado bajo la servilleta del Rey la poesía "Sacra, Católica, Real Majestad", contra la actuación del Conde Duque de Olivares, fue detenido y llevado a un calabozo de San Marcos, en León, donde permaneció cuatro años, hasta que la caída del privado le permitió marchar a su Torre de Juan Abad. Murió, poco después, en Villanueva de los Infantes (1645).

Es el máximo representante del Conceptismo y autor de una extensa obra poética y en prosa, fiel exponente de la mentalidad barroca.

En su producción lírica se pueden distinguir tres modalidades: obras filosófico-morales, amorosas y satírico-burlescas.

a. Los poemas filosófico-morales presentan concepciones del dolor y del sufrimiento próximas a la visión cristiana, no como un mal en sí sino como una posibilidad de fortalecimiento espiritual. El tema de la muerte aparece repetidamente y su inevitable presencia le permite reflexionar sobre el sentido de la vida.

b. Los poemas amorosos continúan la vertiente petrarquista del siglo XVI. No se sabe con seguridad si estos poemas son fruto de su experiencia amorosa o si, por el contrario, son una simple invención literaria. A pesar de esto, se ha considerado a Quevedo como uno de los más altos poetas del amor de la literatura española.

c. Los poemas satírico-burlescos censuran los vicios y costumbres de su época, con un tono jocoso, divertido y popular. Utiliza frecuentemente la ironía, la hipérbole, el contraste y la caricatura. En el blanco de sus críticas están los jueces, alguaciles, abogados, sastres, taberneros, boticarios, la hipocresía de las mujeres,... También abundan las sátiras personales, que le granjearon numerosos enemigos (como, por ejemplo, Góngora).

LUIS DE GÓNGORA (1561-1627)

Nace en Córdoba en 1561. Estudia con escasa aplicación en Salamanca. Hacia el final de su vida se ordena sacerdote, residiendo en Madrid como capellán de honor de Felipe III, lo que le permite relacionarse con los círculos literarios; hasta que, cansado de la Corte, se vuelve a Córdoba, donde muere a los 66 años (1627). Su carácter adusto y malhumorado y su ingenio mordaz quedan de manifiesto en sus poesías.

El máximo exponente del Culteranismo es Luis de Góngora y Argote, capellán de la corte de Felipe III. Su obra es el ejemplo más logrado del esplendor de la poesía pura, basada en las cualidades formales y alejada de los sentimientos personales del poeta.

En la primera etapa de su vida cultiva una poesía eminentemente popular en la que los rasgos culteranos son escasos: letrillas, romances, etc.

Es en la segunda etapa cuando se aprecian con plenitud los rasgos más destacados del culteranismo.

A este momento corresponden sus *Sonetos*, de temas muy variados; *La fábula de Polifemo y Galatea*, obra pastoril basada en un episodio de la Metamorfosis de Ovidio; y *Soledades*. En esta última obra, de la que el poeta escribió una parte y media de las cuatro de las que iba a constar, Góngora lleva hasta sus últimas consecuencias la intensificación de las formas externas y muestra su gusto por el tema mitológico.

FÉLIX LOPE DE VEGA (1562-1635)

Es uno de los autores más importantes de la literatura española de todos los tiempos. Frecuentó con igual calidad todos los géneros literarios.

Escribió poemas líricos y épicos en los que compagina las dos corrientes poéticas principales de la época: el conceptismo y el culteranismo. Su obra lírica es muy variada. Muchas de sus obras expresan experiencias personales con gran emoción y espontaneidad.

3 - *Luis de Góngora pintado por Velázquez*

Soledad primera (fragmento)

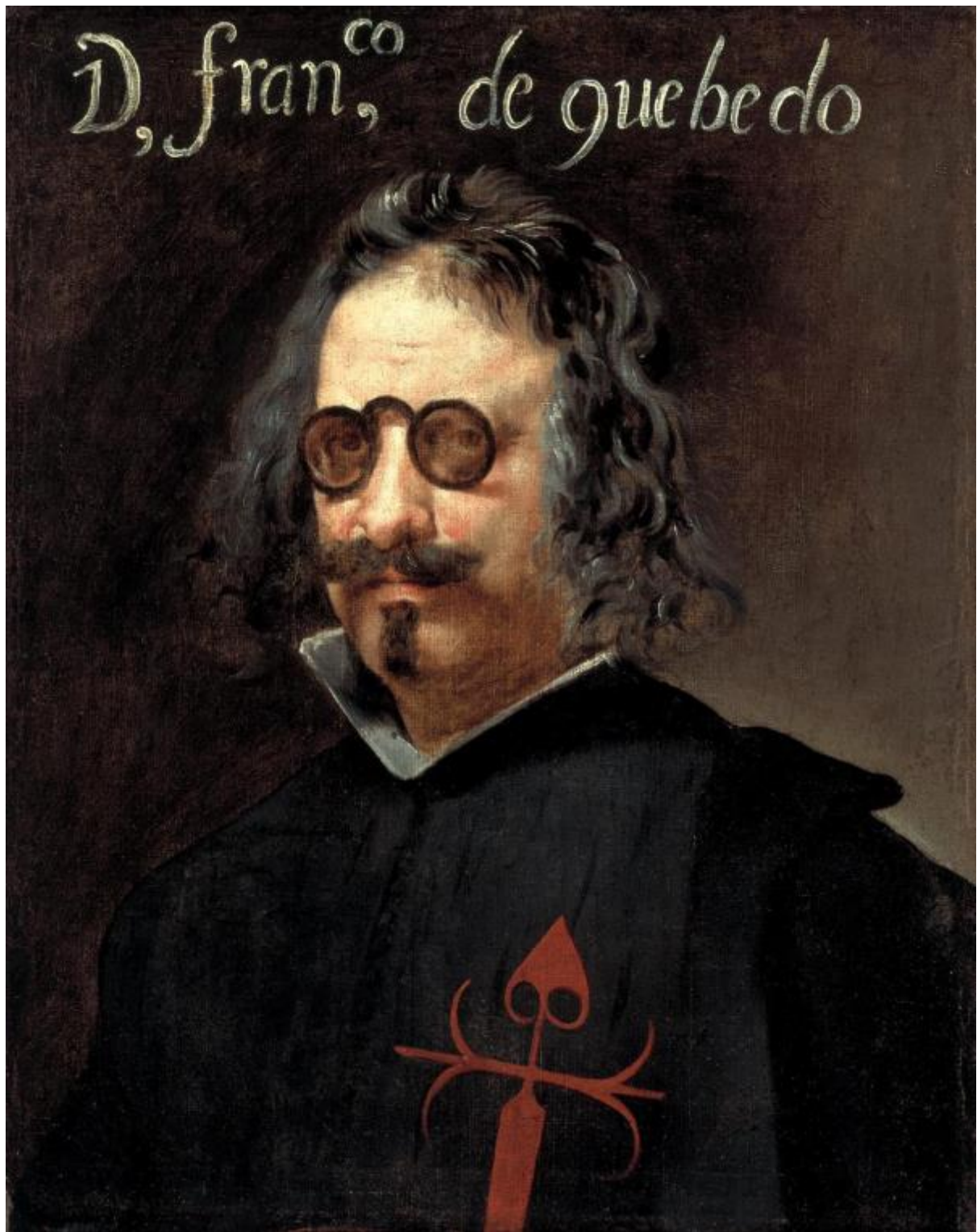
Era del año la estación florida
 En que el mentido robador de Europa
 —Media luna las armas de su frente,
 Y el Sol todo los raptos de su pelo—,
 Luchase honor del diño. 5

En campos de safiro paco estruella,
 Cuando el que ministrar podía la copa
 A jibaros vejar que el garzón de Ma,
 —Niébrago y desdoblado, sobre asento—,
 Lagrimosas de amor dulces querellas 10
 Da al mar; que condolido,
 Fue a las ondas, fue al viento:
 El misero gemido,
 Segundo de Arlés dulce instrumento.

4 - *Inicio de la dificilísima Soledad I de Góngora*

5 - *Déjame en paz, amor tirano. Góngora. Canta Paco Ibañez (2.18mn)*

6 - Francisco de Quevedo con sus gafas o quevedos.

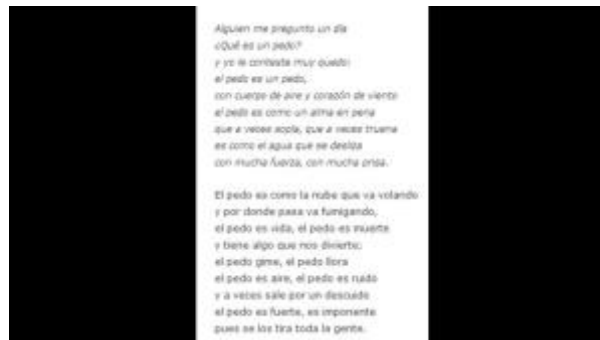
El calambur más famoso de la historia de la lengua española se atribuye a [Francisco de Quevedo](#), quien llamó "coja" a la reina doña [Isabel de Borbón](#) (coja realmente y a la que le enojaba mucho toda mofa hacia su discapacidad), primera esposa de [Felipe IV](#) de España, tras apostar el pago de una cena con sus colegas a que el propio Quevedo tenía el valor de decirle dicho insulto a la cara.

Compró Quevedo dos ramos de flores: uno de claveles blancos y otro de rosas rojas, y se presentó ante la reina en la plaza pública en la que ésta se encontraba. Con una cortés reverencia, Quevedo extendió los brazos ofreciéndole a la reina, Isabel de Borbón, los dos ramos de flores, uno sujeto en cada mano. A continuación Quevedo recitó a la reina los dos versos que harían que sus amigos le pagasen la cena de la apuesta. Y dijo así:

Entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad escoja. / Entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad es coja.

7 - Parodia de Quevedo por José Mota (3.55mn)

8 - Video poema al pedo de Quevedo. Quevedo es capaz mostrarnos lo más triste y lo más cómico de la vida (1.19mn)

Cerrar podrá mis ojos la postrera

sombra que me llevare el blanco día,

y podrá desatar esta alma mía

hora a su afán ansioso lisonjera.

Mas no de esotra parte en la ribera

dejará la memoria en donde ardía:

nadar sabe mi llama la agua fría,

y perder el respeto a ley severa.

*Alma, a quien todo un Dios prisión ha sido,
venas, que humor a tanto fuego han dado,
médulas, que han gloriosamente ardido.*

*Su cuerpo dejarán, no su cuidado;
serán ceniza, mas tendrá sentido;
polvo serán, mas polvo enamorado.*

Francisco de Quevedo

9 - El amor en boca de Lope de Vega. Gran poeta pero eclipsado por las figuras arrolladoras de Luís de Góngora y Francisco de Quevedo. (1.34mn)

Desmayarse, atreverse, estar furioso,
áspero, tierno, liberal, esquivo,
alentado, mortal, difunto, vivo,
leal, traidor, cobarde y animoso;
no hallar fuera del bien centro y reposo,
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,
enojado, valiente, fugitivo,

satisfecho, ofendido, receloso;
huir el rostro al claro desengaño,
beber veneno por licor süave,
olvidar el provecho, amar el daño;
creer que un cielo en un infierno cabe
,dar la vida y el alma a un desengaño;esto es amor,
quien lo probó lo sabe.

10 - Video Un soneto me manda hacer....(1.26mn)

Un soneto me manda hacer Violante

que en mi vida me he visto en tanto aprieto;

catorce versos dicen que es soneto;

burla burlando van los tres delante.

Yo pensé que no hallara consonante,

y estoy a la mitad de otro cuarteto;

mas si me veo en el primer terceto,

no hay cosa en los cuartetos que me espante.

Por el primer terceto voy entrando,
y parece que entré con pie derecho,
pues fin con este verso le voy dando.

Ya estoy en el segundo, y aun sospecho
que voy los trece versos acabando;
contad si son catorce, y está hecho.

Lope Félix de Vega y Carpio

NOVELA

1. NOVELA PASTORIL Y MORISCA

Se siguen cultivando la novela pastoril y morisca que se había iniciado en el Renacimiento, a pesar de que las obras que se escriben no tienen mucho interés.

2. LA NOVELA PICARESCA BARROCA

Sin duda, el género que goza de mayor aceptación es la novela picaresca, que sigue las características apuntadas por *El Lazarillo de Tormes*, aunque introduce notas propias del pensamiento del Barroco, fundamentalmente el pesimismo que impregna a la cruel visión de la realidad y el gusto por lo escatológico o repugnante. La visión realista del *Lazarillo* se convierte a menudo en deformación grotesca durante el Barroco.

El primer autor que sigue esta variante es Mateo Alemán, con su obra *El Guzmán de Alfarache*, cuya primera parte se publica en 1599. Repite el modelo renacentista y presenta una visión claramente moralizadora.

También Francisco de Quevedo (1580-1645) cultiva este género. Su *Historia de la vida del Buscón*, publicada en 1626, está considerada una de las joyas de la novela picaresca. Quevedo manifiesta su pesimismo barroco y emplea un lenguaje conceptista, lleno de antítesis, contrastes, paradojas e hipérboles. El resultado ofrece una visión corrosiva, llena además de sentido del humor, de la España del siglo XVII.

3. LA PROSA SATÍRICA

Coincide con la novela picaresca en la crítica a la sociedad. El escritor que mejor maneja esta modalidad es Francisco de Quevedo quien realiza una cruel disección de la sociedad de su época,

ofreciendo una visión ácida, desgarrada y grotesca. La obra más representativa de esta faceta es *Los sueños*; en ella critica las costumbres y vicios de la sociedad de su tiempo.

Esta modalidad satírica también es cultivada por Quevedo en obras de crítica literaria, que contienen ataques dirigidos especialmente contra Góngora, su gran rival literario; estas obras son *La culpa* o *La aguja de navegar cultos*.

4. LA PROSA DOCTRINAL

La prosa doctrinal encierra reflexiones existenciales y tiene una finalidad práctica: ofrece útiles consejos al lector para que no se deje llevar por los engaños de la vida. Destacan dos autores:

- Francisco de Quevedo: *La cuna y la sepultura*
- Baltasar Gracián: *El criticón*. Es una extensa obra dividida en capítulos denominados “crisis” que ofrecen una visión pesimista de la vida, en el que destaca la crueldad del ser humano.

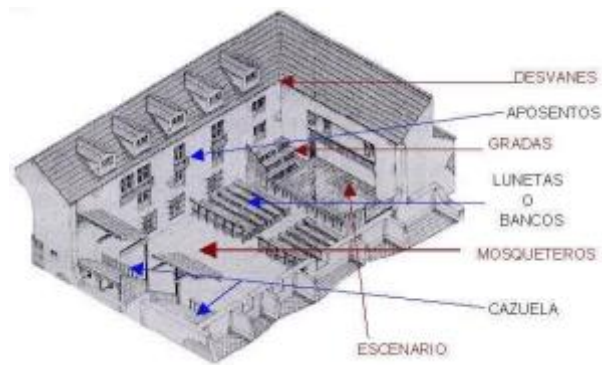
TEATRO

Durante el siglo XVII, el teatro es el género literario que vive una mayor renovación. Se producen tres hechos que favorecen los cambios en el modo de concebir las obras teatrales:

- La aparición de lugares específicos para la representación, los llamados *corrales de comedia* (a menudo, simples patios interiores).
- La labor de las compañías de teatro profesionales, que alcanzan un espectacular desarrollo durante este siglo.
- Un cambio de actitud de los escritores, que se decantan por el género dramático, ya que suponen una buena fuente de ingresos

11 - Corral de Comedias

12 - Distribución de espacios en un Corral de Comedias

13 - Compañía teatral en un Corral de Comedias

14 - El teatro en el Barroco (4mn)

FÉLIX LOPE DE VEGA (1562-1635)

Nació en Madrid de familia humilde. Unos amores con la actriz Elena Osorio (la "Filis" de sus versos) acaban con el destierro de Lope por haber insultado este a sus familiares. Embarca tal vez en la *Invencible* y luego reside dos años en Valencia con su esposa Isabel de Urbina ("Belisa"). Terminado el destierro, se instala con su mujer en Alba de Tormes, desempeñando el cargo del secretario del Duque, pero muere ella y Lope celebra segundas nupcias en Madrid con Juana de Guardo, lo que no le impide mantener relaciones con Micaela Luján ("Camila Lucinda").

La muerte de su segunda esposa y la de su hijo Carlos Félix dan lugar a una crisis espiritual que le decide a ordenarse sacerdote a los 52 años. Sin embargo, vuelve a enamorarse de la bella actriz Marta de Nevares ("Amarilis", "Marcia Leonarda"), amores que amargan sus últimos años al quedar ella ciega y perder más tarde la razón. Estos hechos y la fuga de su hija Antonia Clara, hicieron que Lope la sobreviviera poco tiempo. El gran dramaturgo murió cristianamente en Madrid, en 1635.

Es la figura clave de este radical proceso de renovación, conocido también como el fénix de los ingenios o monstruo de la naturaleza por su gran capacidad creadora. Escribió más de 1700 comedias y unos 400 autos sacramentales. Explicó su concepción del teatro en un largo poema titulado *Arte nuevo de hacer comedias*, publicado en 1609. En él, Lope defendía un *nuevo teatro basado en los siguientes principios*:

- Reducción de la comedia a tres actos frente a los cinco que tenía el teatro clásico, y que se corresponden a la división de la acción en presentación, nudo y desenlace.
- Mezcla de lo trágico y lo cómico en una misma obra, como ocurre en la vida real.
- Mezcla de personajes nobles y plebeyos. Entre estos últimos, ocupa un lugar destacado el gracioso, normalmente un criado del protagonista, que se convierte en el contraste cómico de las ideas y sentimientos de su amo.
- Relación de la estrofa y el verso utilizados con la situación que se representa. Para escenas tristes, recomienda versos largos, y para escenas alegres, los versos cortos.
- Adecuación del lenguaje a la condición social y a la edad del personaje que habla.
- Se da cabida a todo tipo de temas, pero especialmente aquellos que interesan al espectador, sobre todo los relacionados con el amor, la defensa del honor, la monarquía y la religión. Lope busca sus argumentos en la historia nacional, en el folclore popular, en las tradiciones religiosas,...
- No se respetan las tres unidades. En el Renacimiento se había establecido la siguiente norma: que la obra desarrollara una sola acción (unidad de acción), y que transcurriera en el plazo máximo de un día (unidad de tiempo) y en un solo lugar (unidad de lugar). Pues bien, Lope de Vega no tiene en cuenta estas normas.

Obras

- Comedias históricas, que constituyen el grupo más importante de su producción: *Fuenteovejuna*, *El caballero de Olmedo*, *Peribáñez y el comendador de Ocaña*, *El mejor alcalde, el rey*,...
- Comedias de costumbres, basadas en historias de intriga y enredo: *La dama boba*, *El villano en su rincón*,...
- *Los Autos sacramentales*. Son representaciones religiosas de carácter alegórico que se realizaban el día del Corpus Christi. Mediante la aparición de personajes simbólicos (el pecado, la muerte, la fe, ...), se desarrolla un argumento de profundo contenido teológico. Son representaciones muy breves, de un solo acto, que solían producirse en las calles, en carrozas como escenarios ambulantes, y que concluían con un actos de adoración a la Eucaristía.
- *El mejor alcalde el rey*. Alfonso VII manda matar al noble don Tello después de hacerle casar con una bella aldeana a quien este había ofendido.
- *Peribáñez y el comendador de Ocaña*. El protagonista, rico labriego, mata al comendador al saber que ha intentado ultrajar a su esposa Casilda; el rey, Enrique III, elogia su acción.

- *Fuenteovejuna*. Es en esta obra donde todo un pueblo mata al comendador Fernán Gómez por vengar la afrenta inferida por este a la joven Laurencia. Aquí son los Reyes Católicos los que aprueban la decisión popular.
- *El caballero de Olmedo*. La obra se refiere al asesinato —por rivalidades amorosas— del caballero don Alonso, a quien unos misteriosos pronósticos anuncian su trágico fin. Lope se basó en un cantar tradicional:

15 - Lope de Vega, el padre del teatro moderno español

SEGUIDORES DE LOPE DE VEGA

- Tirso aporta un personaje que se convertirá a partir de entonces en un mito universal: Don Juan Tenorio, el protagonista de *El burlador de Sevilla*. También destacó por las siguientes obras: *El condenado por desconfiado*, *Don Gil de las calzas verdes* y *La prudencia en la mujer*.

TIRSO DE MOLINA (1584-1648) EL BURLADOR DE SEVILLA Y CONVIDADO DE PIEDRA

Fray Gabriel Téllez, hijo según algunos de los duques de Osuna, nació en Madrid en 1584. Ingresó en la Orden de la Merced y estuvo en América, de donde regresó a los dos años para residir largo tiempo en Toledo. Muy pronto se dio a conocer como autor de comedias, con el seudónimo “Tirso de Molina”; pero denunciado a causa de su labor teatral, dejó de escribir durante diez años. Desempeñó los cargos de Cronista de la Orden y Definidor de Castilla, y murió en un convento de Soria (1648).

Aprovechando elementos tradicionales, Tirso perfila por primera vez el tipo de “don Juan” (conquistador de mujeres) en esta obra capital de su teatro. El castigo del protagonista, que muere y se condena al infierno se presenta como el justo fin de una desenfrenada vida de placeres. El Romanticismo, en cambio, adoptó otra actitud al ver en él un símbolo de la rebeldía contra las trabas de la moral y de los prejuicios sociales; de ahí el desenlace de la obra de Zorrilla (*Don Juan Tenorio*), en la que don Juan acaba salvándose.

PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA (1600-1681)

Nace en Madrid en 1600. Estudia en el Colegio Imperial de los jesuitas, en Alcalá y Salamanca, y adquiere una sólida formación teológica. Pero abandona los estudios eclesiásticos y marcha a Madrid, donde al cabo de un tiempo se convierte en el dramaturgo preferido de la Corte. Logra el hábito de Santiago y guerrea en Cataluña, hasta que a los 50 años se ordena sacerdote, yendo a vivir a Toledo como capellán de los Reyes Nuevos. Nombrado capellán de honor del rey se establece en Madrid, donde reside hasta su muerte, ocurrida en 1681.

Calderón asume la renovación teatral de Lope de Vega, pero añade una serie de rasgos que lo singularizan:

- utiliza un lenguaje más elaborado;
- subordina todos los elementos dramáticos al tema central de sus obras, con la consiguiente reducción de lo anecdótico;
- los argumentos poseen un contenido intelectual y filosófico, a menudo simbólico;
- por último, presenta una escenografía más compleja en la que el cuidado de los detalles escénicos es mayor.

Obras:

- Comedias filosóficas: *La vida es sueño*. Su obra más importante es un drama que plantea un tópico barroco: todas las penurias de esta vida son un sueño del que despertaremos al llegar a la vida eterna.
- Comedias históricas: *El alcalde Zalamea*.
- Comedias religiosas: *La devoción de la Cruz*.
- Comedias de honor: *El médico de su honra*.
- Comedias de capa y espada: *La dama duende*.
- Autos sacramentales: *El gran teatro del mundo* y *La cena del rey Baltasar*.

16 - Calderón de la Barca. Escritor, director, actor.