

TEMA 6. EL BARROCO

Siglo XVII: EL BARROCO EN LA LITERATURA

El Barroco es un movimiento cultural e ideológico que se desarrolla en España y Europa desde finales del siglo XVI hasta comienzos del XVIII, siendo su época de esplendor el siglo XVII.

Contexto histórico y social

El barroco se dio con más intensidad y duración en España debido a la fuerza de la Iglesia Católica y de la Inquisición.

El siglo XVII es, en general, una época de crisis y decadencia por estas razones:

España se encuentra gobernada por los Austrias (Felipe III, Felipe IV y Carlos II) y pierde la hegemonía política y militar que había alcanzado en el siglo anterior

Las graves dificultades económicas provocan un descontento general.

La crisis económica, las continuas guerras, las epidemias y la emigración a América hacen descender la población española.

Aumentan las diferencias entre los distintos estamentos (claro contraste entre el lujo de la nobleza y la pobreza del pueblo llano)

EL PENSAMIENTO BARROCO

Debido a la crisis sufrida durante este período, el hombre adopta una actitud escéptica, desconfiada y pesimista. Se tiene una visión muy negativa del mundo.

La realidad de las artes o la literatura es muy complicada. Está recargada, llena de contrastes, de contradicciones y de dinamismo.

El hombre barroco ve el mundo como un lugar caótico y está obsesionado con la brevedad de la vida y con el paso del tiempo. Esto se debe al **pesimismo** y **desengaño** que sienten ante el mundo.

Los hombres piensan que vivir es “un ir muriendo cada día”.

Características del Barroco en literatura

Originalidad.- Para lograrlo se valen de hipérbaton, metáforas, contrastes etc. A veces se recae en la artificiosidad

Retorcimiento en los conceptos y en las formas

Exageración y contraste: Las cosas no son como son sino como las ve el autor

LA LÍRICA EN EL SIGLO XVII: CONCEPTISMO Y CULTERANISMO En la poesía barroca conviven dos tendencias:

► **Lírica popular:** Formada por villancicos, canciones de la lírica tradicional castellana y romances, también tradicionales (**Romancero nuevo**) Es una lírica de lenguaje claro y sencillo.

► **Lírica culta:** Formada por dos corrientes el **conceptismo** y el **culteranismo**.

Estos tipos de lírica intentan sorprender al lector con un objetivo: conseguir la belleza y la sorpresa. Los dos tienen en común la dificultad y el rebuscamiento a la hora de escribir, pero los **culteranos** se dirigen más a la **sensibilidad** y los **conceptistas** a los **sentimientos**

Culteranismo:

La forma prevalece sobre el contenido. Lo importante no es lo que se dice, sino la manera complicada y difícil de decirlo.

Se utiliza un léxico culto, con numerosos latinismos, hipérbatos, perífrasis, cultismos...

Se usan metáforas complicadas y artificiosas.

En los poemas aparecen frecuentemente elementos de la mitología clásica.

El culteranismo crea una lengua propiamente literaria y alejada del habla usual.

Autor: **Góngora**

Conceptismo

Basado en las asociaciones ingeniosas de ideas y conceptos.

Se busca la expresión atifícosa y sutil, decir lo máximo utilizando los mínimos elementos (“lo bueno, si es breve, dos veces bueno”)

Se emplean recursos semánticos: símbolos, juegos de palabras, antítesis, paradojas, hipérboles, metáforas, ironía...

Autores: **Francisco de Quevedo y Baltasar Gracián**

LUÍS DE GÓNGORA

Nació en Córdoba en 1561 y murió en el mismo lugar en 1627.

Se distinguen dos etapas en su poesía:

- La primera (hasta 1610)

En esta etapa abundan las composiciones en metros tradicionales (letrillas, romances y endechas) y los rasgos culteranos son menos marcados.

- La segunda (a partir de 1611)

Abarca los poemas mayores, escritos en un estilo plenamente culterano (sonetos, la “**Fábula de Polifemo y Galatea**”, las “**Soledades**”): es el llamado Góngora oscuro. **Obra poética: escribió romances, letrillas** (“**Ándeme yo caliente y riase la gente**), **sonetos etc...**

FRANCISCO DE QUEVEDO

Nació en Madrid en 1580 y murió en Villanueva de los Infantes, Ciudad Real en 1645. **Obra poética**

Destacan los sonetos: “**Cerrar podrá mis ojos la postrera...**”, “**Es hielo abrasador, es fuego helado**”...

Las obras de tema **satírico y burlesco**.- Es la faceta más conocida de Quevedo, hacia la que se sentía predispuesto por su capacidad para jugar con las palabras y las ideas. Características: La deformación y la caricatura, la ironía, la hipérbole, el contraste y la comicidad.

Sus famosas letrillas: “**Poderoso caballero es don Dinero**” y “**Sabed vecinas**”

Su conocido soneto: “**Érase un hombre a una nariz pegado**”

LA OBRA EN PROSA DE QUEVEDO

Las obra más importante de Quevedo es:

“**El Buscón**” (1626): Novela picaresca, de tono más desengañado y pesimista que el Lazarillo y escrita con un estilo más culto y complicado.

LOPE DE VEGA

Nació en Madrid en 1562 y murió en la misma ciudad en 1635. Lope era un personaje muy popular, y a su entierro acudió una gran multitud de gente.

Lope de Vega cultivó todos los géneros literarios, destacando en la lírica y en el teatro.

Su producción lírica incluye poemas de carácter popular (romances, villancicos, letrillas) y poemas de carácter culto (sonetos, tercetos). Muchos de estos poemas aparecen en sus obras teatrales.

EL TEATRO EN EL SIGLO XVII: LA “COMEDIA NUEVA”

El teatro fue el género literario más innovador y de mayor éxito en el siglo XVII.

Se formaron compañías teatrales y, en algunas ciudades, se abrieron locales dedicados a las representaciones: los **corrales**. A estos corrales, acudía numeroso público, casi diariamente.

Las obras duraban dos o tres horas, y se representaban por la tarde para aprovechar la luz del día. El escenario nunca quedaba vacío, ya que entre los actos se representaban todo tipo de actuaciones.

Los decorados y el vestuario eran pobres.

Ese deseo de satisfacer los gustos y exigencias del público fue lo que impulsó a Lope de Vega a renovar el teatro español de la época.

Hacia 1590, Lope de Vega, en su “Arte nuevo de hacer comedias”, establece las pautas de la “comedia nueva”.

Características del teatro del siglo de oro (comedia nueva)

La renovación teatral de Lope de Vega se caracteriza por los siguientes puntos:

▫ **Mezcla de lo trágico y lo cómico en una misma obra**

▫ **Ruptura de la regla de las tres unidades.-** Los humanistas del Renacimiento habían establecido que la obra teatral debía limitarse a una única acción (unidad de acción) y ésta debía desarrollarse en el tiempo máximo de un día (unidad de tiempo) y en un solo espacio o lugar (unidad de lugar). Lope, por el contrario introdujo acciones paralelas y secundarias que sirvieran de contraste a la principal. Amplió el tiempo de la obra para poder presentar todos los sucesos posibles y situó la acción en múltiples escenarios para poder dar mayor variedad al espectáculo.

▫ **División de la obra en tres actos** (en lugar de los cinco de la dramática clásica.)

▫ **Variedad métrica.-** Las obras se escriben siempre en verso. El verso predominante es el octosílabo

▫ **Adecuación del lenguaje al carácter, edad o condición social del personaje que habla**

▫ **Introducción del personaje del “gracioso” o figura del “donaire”.** Normalmente era un criado del galán protagonista, encargado de ofrecer la réplica cómica a las palabras, ideas o sentimientos de su amo.

▫ **Inclusión en la obra de elementos líricos** (canciones populares, bailes...)

Los **temas** más importantes son:

o **El honor o la honra:** Es decir, el buen nombre personal o familiar. Si se pierde, es no sólo un deber sino un acto de justicia el recobrarlo, recurriendo si es necesario a la venganza.

o **El amor:** La conquista de una dama por el galán es el eje de la trama de numerosas comedias.

EL TEATRO DE LOPE DE VEGA

Lope de Vega declaró en uno de sus poemas haber escrito 1500 comedias. Actualmente se reconocen como auténticas de Lope 314 comedias, y se le atribuyen, de forma dudosa otras cien, aproximadamente.

Para Lope, el fin principal del teatro es entretener al público. Por eso encontramos en sus obras acción y emoción dramáticas. Como ideas fundamentales de su teatro pueden citarse: el **concepto del honor** y el **sentimiento monárquico**.

Los **personajes** más habituales suelen ser:

Un noble que no cumple con sus obligaciones o que abusa de su poder, por lo que merece castigo.

La dama, personaje que es objeto de conflicto.

Un caballero, que puede ser esposo o padre de la dama y que debe vengar cualquier ofensa.

El villano, el hombre del pueblo, a veces con un papel secundario, pero otras como símbolo de honradez.

El gracioso. Es la contrafigura del protagonista masculino, a menudo su criado y consejero. Tiene un carácter práctico, actúa con desenvoltura y se expresa de forma cómica. Consigue así divertir al público y realzar al héroe por contraste.

El rey, personaje al que todos respetan porque es quien termina impartiendo justicia.

Los desencadenantes del drama son el amor, entre personajes de la misma clase social, y el honor o la honra, aspectos relacionados con la fama. Cualquier ofensa al honor debía vengarse incluso a riesgo de perder la vida.

Destacan las siguientes obras:

“**Fuenteovejuna**”: Sobre la sublevación de todo un pueblo contra los abusos del comendador Fernán Gómez, el acuerdo de todos los vecinos de no revelar la identidad de los que dieron muerte al tirano (“Fuenteovejuna lo hizo”) y la aprobación final de la decisión popular por parte del rey Fernando.

“**El caballero de Olmedo**”: Sobre el asesinato del caballero don Alonso, cuyo trágico final había sido anunciado por unos misteriosos pronósticos.

“**Peribáñez y el comendador de Ocaña**”: El protagonista, un villano rico, para defender su honra, mata al comendador, que había intentado acercarse a su mujer. El rey aprueba y elogia su acción.

“**El mejor alcalde, el rey**”: El rey ordena matar a un noble después de haberle hecho casar con una aldeana a la que había ofendido.

Comedias de capa y espada: “**La dama boba**”, “**El perro del hortelano**”...

CALDERÓN DE LA BARCA

Pedro Calderón de la Barca nació en Madrid en 1600 y murió en la misma ciudad en 1681.

Con Calderón de la Barca se asienta la fórmula teatral creada por Lope de Vega y se incorporan al teatro nacional los recursos propios del barroco.

El teatro de Calderón presenta algunas diferencias con respecto al de Lope de Vega. Son las siguientes:

Tiene más a la reflexión intelectual y filosófica, por lo que sus personajes se convierten en símbolos de valores o ideas.

La acción dramática y el lenguaje están más elaborados.

Escasa variedad de escenas y anécdotas.

▫ Escenografía más complicada y brillante.

Calderón escribió únicamente teatro. Conocemos de él 120 comedias y 80 autos sacramentales.

Sus obras más importantes son:

“**El gran teatro del mundo**” tiene por tema “la vida como representación teatral”: el Autor de la compañía (Dios) asigna los papeles a los actores (los hombres) para una representación única (la vida). Al final, cada actor recibirá el premio o castigo según haya sido su actuación en la representación.

Las dos grandes obras de Calderón son:

“**La vida es sueño**”: En la que se cuenta la historia del rey Basilio de Polonia, que ha encerrado en una torre a su hijo Segismundo porque ha leído en los astros que será un monarca cruel.

Para comprobar si la predicción es cierta, Basilio ordena que le administren un narcótico y lleva a Segismundo a su palacio, haciéndole creer que es el rey. Si Segismundo da muestras de crueldad y violencia, el destino habrá vencido; pero si se muestra como un gobernante benévolo, la libertad saldrá victoriosa.

Segismundo, viéndose poderoso, se comporta con orgullo y crueldad. Su padre, viendo que las predicciones se han cumplido le da un narcótico y lo devuelve a la torre. Al despertar, Segismundo no sabe si la experiencia del palacio ha sido un sueño o una realidad (la vida es sueño y los sueños, sueños son). El pueblo se entera de la existencia del príncipe y lo libera. Segismundo, se arrodilla ante su padre. Basilio, al ver el noble

gesto de su hijo, lo confirma como heredero. Triunfa la libertad del hombre frente a la predestinación.

En “**El alcalde de Zalamea**”, las tropas del general don Lope de Figueroa llegan a Zalamea, pueblo de Extremadura. Un capitán se aloja en casa de Pedro Crespo, rico labrador del pueblo, e intenta seducir a su hija Isabel, a la que rapta y abandona en un monte. Pedro Crespo, que ha sido nombrado alcalde, detiene al capitán y le ruega que se case con su hija para reparar la deshonra. Al negarse, le manda ahorcar. Entoces, llega el rey al pueblo y, al enterarse de lo ocurrido, aprueba la decisión de Pedro Crespo y le nombra alcalde para siempre.

OTROS DRAMATURGOS DEL SIGLO XVII

La escuela de Lope de Vega

Tirso de Molina (1579-1648)

Después de Lope y Calderón se le considera el autor más importante del siglo XVII

Autor de más de 400 obras.

Sus dos grandes obras son:

“**El burlador de Sevilla y convidado de piedra**”: Con el personaje, Tirso creó el tipo de don Juan, convertido luego en mito de la literatura universal.

“

LA PROSA EN EL SIGLO XVII

El género narrativo de mayor éxito es la novela picaresca, con las obras siguientes:

- o “**Guzmán de Alfarache**” de Mateo Alemán (1599). Sigue el modelo del Lazarillo pero aportando mayor pesimismo y una intención moralizadora.
- o “**La pícaro Justina**” de Francisco López de Úbeda (1612)
- o “**Vida y hechos de Estebanillo González, hombre de buen humor, compuesta por el mismo**” de autor anónimo (1646)
- o “**El Buscón**” de Quevedo (1626)

Novela satírica y costumbrista: “**El diablo conjuelo**” de Luís Vélez de Guevara

Prosa doctrinal y didáctica: “**El criticón**” de Baltasar Gracián