

La literatura española DEL RENACIMIENTO: Siglo XVI.

Conceptos fundamentales

Renacimiento

Se denomina con este nombre a un período comprendido entre los siglos XV y XVI, el término fue acuñado por autores italianos, y desde allí se exportó a toda Europa. En España, denominamos con este nombre únicamente al segundo siglo, el XVI, aunque como hemos visto en el tema anterior, en el siglo XV pueden percibirse rasgos llamados “prerrenacentistas”.

El origen del término proviene de asumir que la Antigüedad clásica fue un momento de esplendor cultural, que “renace” tras la época de oscurantismo medieval (es decir, el término surge porque los eruditos del siglo XV y XVI tienen una visión cargada de prejuicios de la Edad Media).

Humanismo

Coincidiendo con este momento histórico, el ser humano pasa a ser considerado como el centro del universo (en sentido figurado, en cuanto a criatura más importante de la creación). No desaparece el fervor religioso, pero se considera que el mundo es un lugar donde es posible disfrutar, y que la vida merece gozarse. Se cree en el poder de la razón, y que el mundo puede ser ordenado según los intereses de la humanidad. Muchos consideran que estos son rasgos de una mentalidad burguesa. En contraste con la mentalidad medieval, pierde importancia la idea de que el mundo es solo un instrumento para alcanzar la otra vida.

La sociedad moderna

El feudalismo da paso a las monarquías absolutas. Surgen entramados burocráticos, y las ciudades ganan peso social y económico. Tiene especial importancia el descubrimiento del llamado “Nuevo Mundo”, América, que dará lugar a migraciones con el objeto de alcanzar las grandes riquezas que, según se decía, se podían encontrar allí. Las disputas por estos territorios generarán conflictos a nivel internacional a lo largo de los siguientes siglos. Pese a todo, seguimos encontrándonos frente a una sociedad fundamentalmente agraria.

Las relaciones sociales

La nobleza se vuelve una nobleza cortesana, organizada en torno a la corte real, o la de algunos señores de especial relevancia. Los nobles dejan de ser fundamentalmente guerreros, para convertirse en cortesanos, que deben cultivar tanto las armas como las letras, y disfrutar de los distintos tipos de arte.

A partir de mediados de siglo, surgen fuertes disputas religiosas, debido al cisma que se provoca en la Iglesia con motivo de la Reforma protestante, promovida por Lutero, y la Contrarreforma católica, que tiene lugar como reacción por parte de la Iglesia católica a partir del Concilio de Trento. Esto deteriora la ya tensa relación entre conversos y cristianos viejos. En cuanto a los mudéjares, son obligados a convertirse, pasando a ser conocidos como moriscos. A pesar de esto, al igual que los judíos fueron expulsados en 1492, entre 1609 y 1613, ya en el siglo XVII, se procederá también a su expulsión.

La literatura

La literatura, que durante la Edad Media había estado en manos de los clérigos, y durante el siglo XV fue especialmente cultivada como un pasatiempo noble, empieza a profesionalizarse paulatinamente. Aunque sigue habiendo muchos cultivadores de familias aristocráticas, y pese a que los escritores por lo general no se ganan la vida con sus escritos, se vuelve relativamente común que los miembros de la alta nobleza acojan bajo su protección, en una relación de mecenazgo, a poetas, dramaturgos y prosistas (igual que a pintores y escultores). Ya fuera otorgándole beneficios económicos, o consiguiéndoles puestos administrativos, los mecenas poderosos mantenían a los artistas, que a cambio les dedicaban sus obras, y realizaban también composiciones de compromiso para celebrar las festividades de estas familias acaudaladas.

Transmisión literaria

Con la generalización del uso de la imprenta, empieza a surgir progresivamente el concepto de plagio y de derechos de autor, que no estaba presente en la Edad Media. (Téngase en cuenta que copiar un manuscrito significaba darlo a conocer, y era una acción meritoria en una época en la que los libros se escribían a mano; pero era apropiarse del trabajo ajeno cuando los libros se producían en serie). No debemos confundirnos, los libros seguirán escribiéndose a mano (la máquina de escribir es un invento del siglo XX), pero una vez escritos se llevaban a la imprenta, donde se producían en masa.

Principales subgéneros literarios en el siglo XVI

- Subgéneros narrativos
 - Narrativa en prosa
 - **Prosa idealista:** de temática fantástica, será la más extendida durante este siglo.
 - **Libros de caballería:** continúan triunfando, hasta el punto de que Cervantes escribirá, a finales del siglo *El Quijote*, para criticar su lectura.
 - **Novelas sentimentales:** el género continúa vigente a lo largo de este siglo.
 - **Novela bizantina:** este tipo de narraciones combinan una historia de amor y separación con el recurso de un viaje (una peregrinación, por ejemplo), los protagonistas, tras sufrir diversas peripecias suelen reencontrarse.
 - **Novela pastoril:** la obra más famosa son los *Siete libros de la Diana*, de Jorge de Montemayor. En este tipo de libros se narran las aventuras y desventuras amorosas de pastores y pastoras idealizados en ambiente idílico.
 - **Prosa realista:** de temática realista, presenta normalmente un componente de crítica social.
 - **Novela picaresca:** aunque se suele considerar que el género comienza en el siglo XVI, con *El Lazarillo de Tormes* (1554), conviene tener en cuenta que esta obra fue una excepción en el siglo, que no tendrá continuación hasta el siglo XVII (como hemos visto, en el XVI lo que triunfa es la prosa idealista). Aún más, aunque no hay duda de que la novela picaresca se inspiró

en *El Lazarillo*, muchos estudiosos creen que este libro no debe considerarse un ejemplo de picaresca.

- Narrativa en verso
 - Se recupera el cultivo de **poemas épicos**, compuestos por poetas cultos en arte mayor, no siguen los modelos medievales, sino que imitan a las obras de la antigüedad clásica.
- Subgéneros lírico
 - Se introducen los esquemas métricos italianos, es decir que frente a los versos castellanos, tradicionalmente octosílabos, se experimenta con los heptasílabos y los endecasílabos. Aunque existen un sinnúmero de composiciones distintas, conviene al menos señalar dos: la **égloga** y el **soneto**.
- Subgéneros teatrales
 - Por fin en el siglo XVI, el teatro recobra su importancia como género. Entre los subgéneros cultivados encontraremos.
 - **Autos religiosos**: obras de extensión breve y tema religioso.
 - **Comedias**: obras de larga extensión, que se construyen siguiendo la regla aristotélica de: una sola acción, un día de duración, un solo lugar (regla de las tres unidades). Generalmente están organizadas en cinco actos.
 - **Pasos**: obras breves de carácter cómico que se representan en los intermedios de las obras largas.

Autores y obras

Garcilaso de la Vega

VIDA: 1501-1536. Fue un poeta de origen noble, que sirvió en la corte de Carlos I de España y V de Alemania. Encarnó el ideal del poeta-caballero, muriendo en batalla a la edad de treinta y seis años. Es uno de los mayores responsables de la introducción y la adaptación de las formas poéticas italianas al castellano, y es considerado uno de los mayores poetas de nuestras letras.

OBRA: su obra consiste en una serie de composiciones líricas. Aún siendo muy breve, y considerada de extrema calidad, conviene destacar especialmente las siguientes composiciones.

- Sus tres églogas: las églogas eran composiciones bucólicas (es decir, ambientadas en un mundo pastoril idealizado) de carácter narrativo y lírico, y mediana extensión. No tienen una forma estrófica específica asociada.
 - Égloga I: dos pastores, Salicio y Nemoroso, lamentan respectivamente el desdén y la muerte de sus respectivas amadas.
 - Égloga II: se considera que es la primera que escribió, pese a la numeración. Relata los amores de los pastores Albanio y Camila.
 - Égloga III: como historia marco, cuatro ninfas tejen tapices, cada tapiz cuenta una historia, tres son mitológicas y una es pastoril. El trabajo de las ninfas es interrumpido al ocultarse ante la proximidad de unos pastores, que concluyen cantando una canción.
- Sus sonetos: organizados a modo de cancionero, a imitación del de Petrarca, son unas cuarenta composiciones en las que relata la relación amorosa con una dama, desde el enamoramiento, pasando por momentos felices y hasta el rechazo final.

TEMAS: los principales temas de la poesía garcilasiana coinciden con los temas clásicos del renacimiento. Así, tenemos tanto la naturaleza, concebida como un *locus amoenus*, un lugar agradable y placentero; como el amor, concebido como un sentimiento que causa sufrimiento, pero a su vez perfecciona espiritualmente al poeta. Junto a estas ideas, aparecen los tópicos del *carpe diem* ("coge el día"), el disfrute de la vida, y el *colligo virgo rosae* (coge doncella las rosas), con el que se anima a las muchachas a aprovechar la juventud para amar. También es típico de su poesía la descripción de la belleza femenina conforme a los cánones de belleza renacentista, mujer joven y esvelta, de tez blanca, pelo rubio, ojos claros, labios rojos y dientes perfectos, siguiendo el tópico de la *donna angelicata*, la mujer angélica. Todo esto combinado con una imaginería que toma prestado los motivos y personajes de la mitología grecolatina.

ESTILO: a nivel formal, Garcilaso introduce las formas italianas, endecasílabos y heptasílabos, sonetos... En cuanto a su lenguaje, se caracteriza por la sencillez y la elegancia.

Fray Luis de León

VIDA: 1528-1591. De ascendencia judía, fue fraile agustino. Conocedor del latín, griego y hebreo, fue catedrático de la Universidad de Salamanca. Su actitud crítica contra los frailes que no seguían con rigor sus obligaciones le llevó a juicio en varias ocasiones, llegando a pasar casi cinco años en prisión. Su trabajo poético no llegó a publicarlo en vida, pues no fue su prioridad, pero gozó de popularidad ya en transmisión manuscrita.

OBRA: debemos distinguir su obra en verso y su obra en prosa.

- Obra en prosa: trata temas religiosos con una intención de acercar la doctrina a gente sin estudios teológicos. Destacan sus obras:
 - *De los nombres de Cristo*
 - *La perfecta casada*.
- Obra en verso: aunque tiene más composiciones, merecen ser destacadas las siguientes.
 - Traducción de el *Cantar de los cantares*, famoso poema bíblico de tema matrimonial. Su traducción lo llevará a la cárcel, ya que el Concilio de Trento prohíbe las traducciones de la *Biblia*.
 - Odas: veintitrés poemas largos, la mayoría de ellos compuestos en liras (estrofa renacentista introducida en España por Garcilaso, su esquema es 7a11B7a7b11B).

TEMAS: los temas dominantes en la obra de fray Luis, especialmente en su poesía son el ansia de soledad, el desprecio del mundo, el deseo de apartarse del mundo, el menosprecio de la corte y la alabanza de la aldea, la música y la naturaleza serena (entendida como un refugio para el poeta). También aparece un lamento ante la injusticia, que probablemente tenga origen autobiográfico.

ESTILO: se caracteriza por la elegancia, el equilibrio y la sobriedad. Suele preferir la segunda persona en sus poesías, que tienen una extensión moderada (la mayoría de sus odas oscilan entre los cuarenta y los ochenta versos). Sus composiciones recuerdan en parte a discursos oratorios.

San Juan de la Cruz

VIDA: 1542-1591. De familia humilde, estudio en la universidad de Salamanca gracias a la protección de un noble. Ingresó en la orden de los frailes carmelitas. Conoció a Santa Teresa de Jesús, que le convenció de que se uniera a la corriente renovadora de la orden, los carmelitas descalzos (teníamos en cuenta que los carmelitas eran tanto frailes como monjas, lógicamente en conventos separados). Sufrió prisión, debido a desacuerdos con los carmelitas calzados (los conservadores en la orden). Se hizo famosos por su poesía alegórica, en la que expresa el unión del alma con Dios, que se consigue a través de un camino de oración y desprendimiento personal.

OBRA: Aunque existen una serie de composiciones menores, lo más interesante de su obra son tres poemas, escritos en liras:

- *Noche oscura del alma*: narra como una joven sale a escondidas de su casa para encontrarse con su enamorado y se produce un encuentro sexual.
- *Cántico espiritual*: es un diálogo entre dos esposos separados, en él la esposa busca al amado hasta conseguir encontrarlo y tener un encuentro erótico.
- *Llama de amor viva*: describe el encuentro entre el alma y Dios, una vez más en términos sexuales.

San Juan trata de expresar la alegría próxima a la que se siente al estar en el paraíso que siente el alma al entrar, en la oración, en contacto con Dios. Dado que es un sentimiento indescriptible, no encuentra mejor paralelismo para explicarlo que el acto sexual entre una enamorada (el alma) y un enamorado (Dios). Lo interesante es que, además de su contenido espiritual, por su perfección formal estos poemas son por derecho propio una de las cumbres de la lírica erótica española y europea. Todos ellos se inspiran en los salmos bíblicos, especialmente en el *Cantar de los cantares*.

TEMAS: los temas reflejados en la poesía de San Juan expresan la teoría de la mística, corriente espiritual que tuvo gran fuerza en la Europa de la segunda mitad del siglo XVI, especialmente fecunda en España. Esta corriente sugería que a través de tres "vías", la purgativa, la contemplativa y la unitiva se podía alcanzar una experiencia mística, es decir, notar como el alma entraba en contacto con Dios y se alcanzaba un gozo equivalente al del paraíso. San Juan suele usar la imagen de la búsqueda del amado para referirse a las dos primeras vías, y la imagen de la consumación sexual para transmitir la plenitud de la última vía y el momento de unión con Dios.

ESTILO: combina un léxico culto con uno coloquial. Es característico de su estilo el uso de símbolos, con el fin de expresar aquello que resulta inexpresable.

Santa Teresa de Jesús

VIDA: 1515-1582. De familia noble, tuvo una vida muy intensa en lo religioso, siendo motora de la renovación de la orden del carmelito, que acabaría separándose en dos ramas, los carmelitas calzados y los descalzos, como resultado de un intento de vivir una fe cristiana más auténtica por parte de estos últimos. En lo literario, cultivó poesía de carácter popular, aunque destacó especialmente por su prosa.

OBRA: tres son los títulos que vale la pena destacar: *El castillo interior o las Moradas*, *El libro de las fundaciones*, *El libro de su vida*. Además, escribió numerosas glosas y villancicos, como una forma de entretenimiento. Resulta sin embargo difícil conocer con seguridad todas su

composiciones, ya que en los conventos se hacían justas literarias, y en ellas no se firmaban los poemas.

TEMAS: su prosa habla de las experiencias religiosas a nivel místico, a nivel personal y a nivel “profesional” (en la medida que *El libro de las fundaciones* da cuenta de su experiencia renovadora con la orden del carmelo, y de las estrategias y criterios que en ella siguió). En cuanto a la poesía, es poseía amorosa “a lo divino”, en la que se plantean los tópicos del amor cortés aplicados a la relación entre Dios y la criatura.

ESTILO: su estilo se caracteriza por la máxima simplicidad en el lenguaje y la forma, y la búsqueda de la claridad. Esto no es casual, sino que obedece a una intención y un trabajo consciente de la lengua.

El Lazarillo de Tormes

GÉNERO: narrativa.

SUBGÉNERO: pese a que algunos críticos consideran que Lázaro no encaja con el personaje del pícaro, en la medida que no lleva una vida especialmente delictiva o criminal, lo consideraremos, como es tradicional, el inicio de la novela picaresca.

AUTORÍA: el autor es anónimo.

FECHA DE COMPOSICIÓN: 1554.

FORMA: la obra tiene estructura epistolar, y adopta la apariencia de una autobiografía ficticia (muchos lectores contemporáneos pensaron de hecho que era una historia auténtica). Está dividida en siete “tratados”, en los que narra como el protagonista pasa por diferentes amos.

Formalmente, los tres primeros tratados son más extensos y detallados, mientras que los cuatro últimos se caracterizan por su brevedad.

En cuanto a los materiales empleados para construir la historia, la mayoría de las anécdotas son populares, extraídas de diversas fuentes (cuentos, chistes, representaciones teatrales breves), pero todas ellas están al servicio de construir una evolución en el personaje principal de la historia.

CONTENIDO: se nos relatan las peripecias de Lázaro, un hombre que sufre una situación deshonrosa, su mujer le pone los cuernos con su amo, un arcipreste. Un personaje desconocido pero con poder político y económico le solicita información para aclarar este asunto, por medio de una carta (que solo conocemos por menciones en la novela, es decir, es una ficción que el autor de la obra no se molesta ni en escribir). Lázaro responde narrando su vida, desde su origen de padres pobres y deshonrados, pasando por las penurias que pasa con diversos amos, hasta llegar al punto en el que se encuentra en el presente, sin honra pero sin tener que preocuparse por pasar hambre. En conclusión, la deshonra es aceptable para Lázaro a cambio de la seguridad económica.

TEMAS: toda la obra es una fuerte crítica social, que carga las tintas especialmente en el estamento eclesiástico. Los temas fundamentales, que aparecen de forma obsesiva en los primeros tratados, son la pobreza y el hambre. Junto con ellos, aparece el tema de la honra, vista como una realidad injusta que condiciona cómo la sociedad percibe al individuo, e impide que estos puedan mejorar en la vida. A lo largo de toda la obra, la obsesión por mejorar en la vida “medrar”, es una constante, lo que marca una mentalidad netamente renacentista y

moderna, frente a la idea del inmovilismo social medieval. Sin embargo, esta mejora social no es posible, y la novela se construye como un proceso de aprendizaje que plante al protagonista la necesidad de renunciar a la honra con tal de sobrevivir

ESTILO: en general, se considera una obra que emplea un lenguaje realista y se acerca al modo de hablar propio de los estamentos sociales más bajos de la época, pese a que, si examinamos con atención el estilo, aunque sin duda lo que predomina es un lenguaje claro y sencillo, plagado de palabras de uso cotidiano, podemos encontrar también referencias culturales propias de alguien con más estudios de los que podría tener el personaje de Lázaro.

Miguel de Cervantes y Saavedra

VIDA: 1547-1616. De familia humilde. En su juventud fue soldado, resultando herido en la batalla de Lepanto (1571), lo que le causó la pérdida de movilidad del brazo izquierdo. Fue cautivo de los turcos en Argel, entre 1575-1580, porque cuando regresaba a España, licenciado, su galera fue asaltada. Trabajó para el estado como recaudador de impuestos. Estuvo dos veces encarcelado, durante breves períodos de tiempo, y llegó a decirse que compuso parte de *El Quijote* en prisión. La publicación de esta obra le reportó fama, pero casi ningún beneficio económico.

OBRA: su obra es amplia, e incluye poesías, generalmente consideradas de baja calidad por los estudiosos, y varias comedias, que no triunfaron entre el público pero técnicamente bien construidas. Sin embargo, donde realmente su figura destaca es en la prosa, con varias obras muy reconocidas:

- *La Galatea*: una novela pastoril que compuso en su juventud, y que hubiera bastado para que se le considerase un escritor interesante dentro de nuestras letras. Está muy bien construida, pero suele interesar menos su estudio, ya que no se aparta nada de los modelos de la época.
- *Novelas ejemplares*: doce relatos cortos, que siguen el modelo de la *novella* italiana, un género narrativo breve de tipo costumbrista. Su intención es entretener y moralizar, de ahí que el autor las titule ejemplares. Publicadas en 1613, tras la primera parte del *Quijote*, tuvieron buena recepción entre el público.
- *Los trabajos de Persiles y Segismunda*, obra a la que dedicó el final de su vida, se publicó póstumamente en 1617. Cervantes lo consideró lo mejor de su producción, y sigue los cánones de la novela bizantina. Debido al éxito del *Quijote*, es una obra a la que no se le suele prestar especial atención.

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha

GÉNERO: narrativa.

SUBGÉNERO: novela moderna (esto es accidental, Cervantes inadvertidamente crea el género al realizar una parodia de los libros de caballería).

AUTORÍA: Miguel de Cervantes y Saavedra.

FECHA DE COMPOSICIÓN: la primera parte será publicada en 1605, la segunda en 1615.

FORMA: la obra está compuesta por dos entregas, la primera formada por cincuenta y dos capítulos, la segunda por setenta y cuatro. Cada una de las dos partes se divide en “libros”, división que Cervantes plantea de forma paródica para imitar a los libros de caballerías, que podían publicarse en pequeñas entregas que desarrollaban una misma historia.

CONTENIDO: la obra narra como un hidalgo manchego enloquece debido a la lectura de libros de caballerías, y se marcha hasta en tres ocasiones de su aldea para vivir aventuras actuando como un caballero andante. En la segunda y la tercera salida será acompañado por un labrador de su pueblo, cobarde y un poco codicioso, pero de buen corazón, que le servirá de escudero. La pareja de Don Quijote y Sancho vive diversas situaciones disparatadas, ya que el primero confunde la realidad con la fantasía de sus libros caballerescos, actuando así de formas absurdas. Finalmente, tras ser derrotado por un paisano suyo, que se hace pasar por caballero y le ordena regresar a su pueblo, Don Quijote (cuyo verdadero nombre es Alonso Quijano), cae gravemente enfermo, recupera la cordura y muere.

La obra se concibe como un libro humorístico, pero las interpretaciones filosóficas que en el siglo XVIII se hicieron de él por parte de los románticos alemanes, junto con el asombro que causó la obra en el siglo XVII entre franceses e ingleses por la flexibilidad con la que narraba diferentes episodios y acciones, provocaron que se haya considerado una de las obras cumbre de la literatura universal. Así, tanto por convertirse en el modelo formal para la nueva novelística, como por reflejar la tensión que se produce en el hombre al enfrentar sus expectativas a cerca del mundo con la cruda realidad, se la considera la obra más importante de nuestra literatura.

TEMAS: los grandes temas de la obra son la locura y la cordura, la realidad y la ficción. Así, don Quijote está loco, pero va paulatinamente recuperando la cordura, mientras que Sancho, cuerdo, acaba creyéndose la mayoría de los disparates de su señor. Otro tema fundamental es el amor, presentado como un ideal que permite aspirar a la perfección (aunque esto sea en parte una parodia del género caballeresco). Junto a ellos, está el contraste entre el mundo aristocrático (la valentía, aunque sea fruto de la locura, y el orgullo de Don Quijote) y el mundo de la plebe (Sancho sin duda es más cobarde y materialista, pero también mucho más pragmático). La crueldad humana es un tema presente a lo largo de toda la obra, ya que Don Quijote trata siempre de socorrer a los débiles, sin éxito, y múltiples personajes se burlarán de Don Quijote (lo que tiene una lectura puramente cómica, pero también resulta triste a su vez). Muchísimo más podría decirse sobre los temas de este libro, pero no podemos abarcarlo todo; por ello, mencionaremos solo otro tema más, la literatura. Al tratarse el libro de una parodia y una crítica a un género, la obra sirve reflexionar sobre el objetivo y la función de la literatura. El juego literario es constante, en especial en la segunda parte, donde los personajes saben que un escritor ha publicado sus aventuras, y conocen a personajes que han leído sobre ellos.

ESTILO: la novela combina los lenguajes cultos y conceptualmente complejos propios de la literatura renacentista con el habla popular y coloquial.