

La literatura española DEL BARROCO: Siglo XVII.

Conceptos fundamentales

Barroco

Existen diversas teorías acerca del origen del término, podría provenir del portugués *barroco* (perla irregular e impura), el español *barrueco* (roca de forma irregular) o el término usado por los estudiantes de lógica *baroco* (que sirve para hablar de un razonamiento incorrecto). De un modo u otro, el término se acuña en el siglo XVIII, con sentido peyorativo, para hablar de las pinturas, esculturas, edificios... que se construyen sin respetar las normas clásicas. Hoy en día (desde hace unos noventa años) se considera como barroco todo estilo artístico espontáneo, que no siga unas normas con rigidez, en contraste con un estilo artístico clásico. En cualquier caso, también se usa el término para hablar del arte del siglo XVII:

Crisis y decadencia

Por distintos motivos, se produce durante el siglo XVII una crisis a nivel económico, social e ideológico. En concreto en España, la ideología aristocrática provoca que se aspire a una vida de ocio y ostentación, considerándose indigno el trabajo manual (agricultura, manufactura, industria...). Los modos de pensamiento burgueses y racionalistas, que empezaron a aflorar en la primera mitad del siglo XVI, y aún en el XV, son ahora observados con cierto recelo por temor al protestantismo, y, como en todos los países europeos, la Inquisición se convierte en un mecanismo de férreo control social.

La expulsión de los moriscos y la emigración a América producen un descenso demográfico, y las continuas guerras en Europa suponen un esfuerzo económico insostenible. Además, aunque se obtienen muchas victorias, ninguna es decisiva, por lo que no suponen beneficios económicos ni políticos para el país ni solucionan el conflicto; finalmente, hacia la segunda mitad del siglo empiezan a producirse derrotas militares, provocando un desencanto y desánimo generalizados. Aunque todo esto solo se refleja de forma directa en la literatura hasta cierto punto, condiciona notablemente las actitudes vitales expresadas por los artistas.

La sociedad moderna en el siglo XVII

Como se puede deducir de lo indicado en los apuntes de contextualización del siglo XV y XVI, la sociedad del XVII sufre conflictos religiosos y raciales (discriminación de moriscos, conversos y persecución de la ideología protestante).

La literatura

En líneas generales, no encontraremos una gran diferencia entre los géneros cultivados en el XVI y los cultivados en el XVII, pero sí veremos que, aunque sean el mismo tipo de obras y traten temas y tópicos muy similares, en el barroco la idea de contención renacentista es completamente olvidada en favor del contraste, el desequilibrio y sobre todo, la intensificación, el extremo.

Surgen en literatura dos corrientes estéticas:

- **Culteranismo:** corriente que tiene sus orígenes en autores renacentistas, que ya empezaron a utilizar cultismos y un orden sintáctico elaborado. El máximo exponente

será Góngora. El término culteranismo se utilizó con sentido despectivo por los poetas que criticaban el uso que de la lengua hacía Góngora (y, sobre todo, sus malos imitadores). Lo peculiar de esta forma de escribir es que se busca diferenciar el lenguaje poético del cotidiano, creando una especie de "lenguaje dentro del lenguaje". Para ello, se utilizan muchos cultismos extraídos del latín y el griego (de ahí la denominación "culteranismo") y se deforma el orden sintáctico natural del español, tratando de desordenar las palabras de forma que su colocación recuerde a la de la lengua latina.

- **Conceptismo:** corriente que hunde su tradición en la práctica medieval de construir una idea ingeniosa, denominada "concepto". Mientras que para una estética de tipo culterana lo que se dice en el poema (la información que expresa) importa menos que el modo en que se construye el mensaje, para un conceptista lo interesante es incluir el mayor número de información en el menor número de palabras, utilizando juegos de palabras, equívocos, ambigüedades... para de este modo construir mensajes con múltiples interpretaciones (a veces complementarias, otras contradictorias).

Aún cuando esta distinción se llegó a plantear como absoluta, incluso en el propio siglo XVII, los estudiosos entienden que es más acertado considerar que la poesía del siglo XVII era conceptista, heredando por tanto un rasgo de la tradición medieval, que exagera; y que Góngora experimentó con la lengua creando un nuevo modo de escribir, que influyó en todos sus contemporáneos, incluso aquellos que se consideraban conceptista y fueron críticos con su estilo. Por eso, en realidad, más que una poesía culterana y otra conceptista, deberíamos hablar de una con predominio de rasgos culteranos o de rasgos conceptistas.

Transmisión literaria

Desde el momento en que la imprenta empieza a funcionar, ya en la segunda mitad del siglo XV (en 1474 llega la primera imprenta a España), los gobernantes empezaron a ejercer un control o censura sobre lo que se publicaba, siendo necesario pagar unas tasas y pasar una revisión para poder publicar, de modo que todas las obras debían comenzar con el documento que las autorizaba a ser publicadas como primera página. En el XVII, la mayor sensibilidad ideológica provoca que se prohíban o expurguen (se les retiren pasajes) más obras, incluso obras que ya llevaban tiempo en circulación.

Principales subgéneros literarios en el siglo XVII

Con pocas excepciones, se mantienen la mayoría de los géneros del XVI, aunque cambie el estilo en que se escriben las obras.

- Subgéneros narrativos: lo más llamativo es que decae el cultivo de la prosa idealista, se dejan de escribir nuevas novelas de caballerías, por ejemplo.
  - Narrativa en prosa
    - **Prosa idealista:** de temática fantástica, será la más extendida durante este siglo.
      - **Novelas sentimentales:** en decadencia.
      - **Novela bizantina:** en decadencia.
      - **Novela pastoril:** en decadencia.
    - **Prosa realista:** de temática realista, presenta normalmente un componente de crítica social.
      - **Novela picaresca:** tiene su momento de máximo esplendor. Los pícaros de esta literatura serán auténticos rufianes, alejados de la figura más o menos inocente de Lázaro. Hay

quienes creen que en el reflejo descarnado de la baja sociedad que se hace en estas obras se debe leer una crítica a la sociedad de la época.

- **Novela cortesana:** un género nuevo, poco original, que narra historias sentimentales (bebe por tanto de la novela sentimental, pastoril o bizantina) pero en un ambiente cortesano, que si bien refinado e idealizado, resulta realista.
- Narrativa en verso
  - Continúan escribiéndose poemas cultos a imitación de la época latina (Lope compuso muchos, considerados en general de poca calidad), que no tienen especial éxito entre el público.
- Subgéneros lírico
  - Continúan las mismas formas vigentes durante el siglo anterior, el soneto sigue siendo muy cultivado. Se recupera el gusto por los romances, hasta el punto que llegan a realizarse tantos romances nuevos que se recopilan en antologías, como había pasado en su época con los romances medievales (surge así la distinción entre “romancero nuevo” y “romancero viejo”).
- Subgéneros teatrales
  - El teatro se convierte en el espectáculo de masas por excelencia. Hay quienes han interpretado este éxito como una estrategia de los poderosos para distraer y contentar al pueblo. En todo caso, es un espectáculo que triunfa entre todos los estamentos y en todos los niveles culturales. Entre las representaciones que se dan podemos diferenciar.
    - **Autos sacramentales:** obras breves y alegóricas pensadas para representarse sobre carros (más bien grandes carrozas, que eran cada vez más espectaculares) en las fiestas del *Corpus Christi*. Su temática era religiosa, y solían tratar de forma más o menos indirecta el tema de la eucaristía.
    - **Comedias:** pasan a tener tres actos, están compuestas en verso y prescinden de las tres unidades clásicas
    - **Entremeses:** obras breves de carácter cómico que se representan en los intermedios de las obras largas, fueron la evolución de los “pasos” del XVI.

Autores y obras

Lope de Vega Félix y Carpio

VIDA: 1562-1635. La vida de Lope es tan intensa que ya sus contemporáneos la contemplaron como materia casi novelable en sus biografías. Fue un auténtico mujeriego, estando casado en dos ocasiones (en la segunda, mientras tenía una amante reconocida) tuvo otras dos amantes, la última, con la que convivió y tuvo una hija después de haberse ordenado sacerdote. A su primera mujer la raptó con su consentimiento, y su última amante, que era mucho más joven que él, murió tres años antes que él, ciega y loca después de que la cuidara sin descanso. Todas estas anécdotas, y muchas otras, se reflejan de un modo más o menos directo en su literatura, hasta el punto de que algunos críticos hablan en el caso de este autor de un “exhibicionismo literario”.

OBRA: Lope fue conocido como “el Fénix de los ingenios, y como un “monstruo de la naturaleza” por su capacidad de producir obras a un ritmo trepidante. Se le atribuyen más de mil comedias, de las que se considera que casi cuatrocientas son efectivamente suyas (las

otras, es difícil saberlo). Además, escribió una novela dialogada *La Dorotea* y otra pastoril, numerosas composiciones poéticas de tipo religioso y profano, poemas épicos...

Por citar solo algunas de sus comedias más conocidas, podemos mencionar: *Fuenteovejuna*, *El caballero de Olmedo*, *Peribáñez y el comendador de Ocaña*, *La dama boba*, *El perro del hortelano*...

TEMAS: centrándonos en su faceta como dramaturgo, simplificando mucho trata tres tipos de temas:

- Temas religiosos, a través de breves autos sacramentales, o en comedias que narran la vida de santos.
- Temas históricos: desarrolla anécdotas extraídas de la historia o de leyendas de España, en ocasiones con final trágico. Usa muchas veces este tipo de obras como un modo de defender el valor personal frente a la simple nobleza de sangre, y engrandecer la figura del rey, que sirve para impartir justicia al final de la obra.
- Comedias de amor y enredo: en ellas una o más parejas de personajes se enamoran, y tras diversos equívocos y dificultades, terminan felizmente casados.

ESTILO: su lenguaje oscila entre el culteranismo y el conceptismo.

FORMA: se caracteriza por renovar la comedia (de hecho, a su modo de escribir teatro se lo conoce como "comedia nueva", y escribió en verso un tratado teórico al respecto, llamado *Arte nuevo de hacer comedias*).

Las características de esta comedia nueva serán:

- La comedia se organiza en tres actos.
- Se escribe con gran variedad de versos.
- Ignora la regla de las tres unidades clásica, ya no hay un solo lugar en el que sucede la acción, ni tiene que pasar en un período de una veinticuatro horas, ni tampoco tiene que haber una sola acción.
- Busca sorprender al espectador en el desenlace, es fundamental mantener la tensión dramática.
- Rompe con las reglas del decoro, por la que los personajes nobles deben hablar de forma culta y los populares de forma vulgar; y mezcla personajes nobles y de clase baja (esto se consideraba inapropiado en el teatro, tradicionalmente la tragedia debía tener personajes nobles, la comedia personajes humildes).
- Mezcla elementos trágicos y cómicos (personajes elevados y humildes, y también conflictos graves con final feliz, o historias con final trágico en medio de las cuales se introducen situaciones humorísticas).
- Utiliza una serie de personajes estereotipados: el galán (valiente, aunque no siempre muy inteligente), el gracioso (un criado, por lo general del galán, que suele ser algo cobarde, funciona como secundario cómico), el rival (el antagonista, suele ser un personaje sin ninguna catadura moral, un simple cúmulo de vicios), la dama (que tiende a enamorarse, es bella, puede ser pasiva o en ocasiones tomar el liderazgo), la barba (un hombre mayor, el padre de la dama o el rey, que muchas veces debe ayudar a resolver el conflicto).

Luis de Góngora y Argote

VIDA: 1561-1627. Fue religioso, debido a cargos que heredó de su familia. Aunque acabó ordenándose sacerdote, parece bastante probable que no tuviera mucha vocación, si no que lo

hiciera por necesidad. Fue famoso por su enemistad con poetas de su época, en especial Quevedo y Lope (en el caso de Quevedo el sentimiento fue mutuo, y en sus poesías llegan con frecuencia al insulto más soez).

OBRA: de su abundante corpus de composiciones, nos interesa destacar las siguientes:

- *Fábula de Polifemo y Galatea* (a veces conocida como *El Polifemo*). Una historia de amor trágica de la mitología griega, escrita en octavas reales, con un lenguaje muy complejo de difícil comprensión. La anécdota sería: la ninfa Galatea se enamora del pastor Acis, y yacen juntos. Descubiertos por Polifemo, un ciclope que deseaba a Galatea, son aplastados por una roca inmensa.
- *Soledades*: un largo poema narrativo inconcluso, proyectado en cuatro partes de las que solo acabó la primera, dejando a medias la segunda. Narra la historia de un naufrago que acaba en una isla dónde es acogido por sus sencillos habitantes (pastores, pescadores). Lo más importante es cómo, con la excusa de este argumento, Góngora desarrolla bellas descripciones.

Junto con estas poesías cultas, y muchos sonetos, es interesante destacar que Góngora tiene también poesías de tipo populares, romances y letrillas donde usa la técnica de la glosa y utiliza un lenguaje mucho más popular y comprensible.

TEMAS: ya que a Góngora le interesa más la forma de sus escritos que su contenido, los temas no son lo más relevante en su poesía. Trata de todos modos tanto la mitología como la naturaleza con especial insistencia, por servir como excusas adecuadas para desarrollar descripciones preciosistas. También trata el tema amoroso, realiza poemas de tipo satírico y escribe composiciones de circunstancias (para lamentar la muerte en la familia de algún mecenas suyo, o celebrar alguna fiesta).

ESTILO: tres rasgos son característicos, el desorden sintáctico extremo (hipérbaton) que suele combinar con la separación de las unidades sintácticas entre versos, o incluso a veces entre estrofas (encabalgamiento); el uso de tecnicismos artísticos y cultismos; y el uso continuado de metáforas sorprendentes e innovadoras. Si consideramos que además, como poeta barroco también utiliza técnicas conceptistas, por lo que no es extraño que nos encontremos en su obra con dobles (o triples) sentidos, su poesía resulta de extremada dificultad, es muy difícil de comprender, hasta el punto que ya en su época se habló de una "poesía oscura".

Don Francisco de Quevedo y Villegas

VIDA: 1580-1645. De familia noble, desempeñó cargos políticos, siendo el hombre de confianza del duque de Osuna en Italia, hasta que este cayó en desgracia. En la corte madrileña trató de ganarse el favor del rey, con un éxito muy relativo. Debido a los asuntos turbios en materia política en los que estuvo metido (aún hoy en día solo tenemos especulaciones de que tipo de asuntos serían) sufrió un destierro, y fue hacia el final de su vida condenado a prisión, de la que solo saldrá para morir. Famoso por su temperamento irritable y su mentalidad clasista de aristócrata, no se puede ignorar que fue también un estudioso eminente, experto en latín, griego y hebreo.

OBRA: escribió numerosas obras en prosa, de tipo satírico, político, moral... también obras de crítica literaria, realizó traducciones del griego (por ejemplo de Anacreonte), editó a escritores castellanos (fue el primer editor de las poesías de Fray Luís de León, mucho después de que hubiere muerto este último). También escribió una novela picaresca en su juventud *La vida del Buscón*, de la que muchos estudiosos dicen que es una gran obra, mientras que otros la

consideran un trabajo menor lleno de errores. Nos ocuparemos sin embargo de su poesía, muy extensa. Sin destacar ningún poema extenso que tenga especial relevancia, hay que decir que cultiva por lo menos tres tipos de poesía bien diferenciada:

- **Poesía amorosa:** dedicada a Lisi (dama probablemente ficticia). Sigue el esquema de autobiografía amorosa propio del cancionero de Petrarca. Independientemente de si escribe sobre situaciones vividas o no, algunas de sus poesías tienen una intensidad emocional pocas veces alcanzadas en castellano.
- **Poesía satírica y burlesca:** aquí encontramos desde ataques personales hasta críticas a distintos oficios y profesiones (críticas tópicas en la época, pero que solemos asociar con Quevedo debido a lo duro que es al desarrollar estos temas en sus poemas). Suele ser muy imaginativo, jugar con los dobles sentidos, y caer a menudo en la procacidad.
- **Poesía filosófica y moral:** desarrolla de forma angustiosa el tema del paso del tiempo y la muerte, ante los que propone una actitud estoica y resignada. También trata temas políticos.

TEMAS: ya los hemos indicado al hablar de su obra. Basta con añadir que la visión vital de Quevedo es en general pesimista y desengañada.

ESTILO: juega con los dobles sentidos, y emplea con abundancia la ironía para construir razonamientos lógicos sorprendentes.

Pedro Calderón de la Barca

VIDA: 1600-1681. Por contraste con Quevedo y Lope, su vida es más bien anodina. En 1651 se ordenó sacerdote, y a partir de este momento se especializó en obras sacras, los autos sacramentales.

OBRA: su obra es ante todo dramática.

- Lo han hecho famoso sus dramas de honor, en los que un marido debe recuperar su honra castigando a su mujer infiel, con la variante de los celos, en la que un marido celoso mata a una mujer inocente (por ejemplo en *El médico de su honra*).
- También muy conocidos son sus dramas filosóficos, en los que reflexiona con gran profundidad sobre la vida y la naturaleza humana. De ellos, quizá su obra cumbre, es muy conocido *La vida es sueño*.
- Muy conocidos son también sus autos sacramentales, siendo Calderón el responsable de que este género teatral presente aún hoy día interés, por la habilidad con la que los compuso.
- No puede olvidarse, sin embargo, que también tiene comedias de enredo de temática amorosa, con una construcción tan acertada como las de Lope.

TEMAS: los temas de su teatro son los típicos de la literatura barroca: el paso del tiempo, la dificultad de conocer la realidad, el destino, el honor, el amor.

ESTILO: Calderón combina la técnica dramática ideada por Lope con un lenguaje heredado de Góngora, consiguiendo construir unos dramas de gran calidad, con algunos de los soliloquios más logrados de nuestra literatura.