

LA LÍRICA Y LA PROSA BARROCAS. (Temas 13-14)

1. EL BARROCO.

Se conoce con el nombre de Barroco tanto el movimiento ideológico y cultural como la corriente artística y literaria que se desarrolla en Europa principalmente durante el siglo XVII (desde finales del XVI hasta principios del XVIII)

En España esta etapa coincide con el reinado de los Austrias (Felipe III, 1598-1621; Felipe IV, 1621-1665; y Carlos II, 1665-1700).

1.1. La sociedad barroca.

La sociedad barroca está marcada por el sentimiento de **decadencia y crisis**, el auge de la nobleza y el triunfo de las ideas de la contrarreforma.

En el siglo XVII, España sufre una **crisis generalizada**: demográfica, económica y política. La población se reduce por las epidemias, la emigración, el hambre, las guerras, la expulsión de los moriscos...). La Corona está endeudada y para conseguir dinero sube los tributos (impuestos) que afectan sobre todo a los que menos tienen, lo que aumenta la miseria, la corrupción y el malestar social. España pierde su poder en el mundo a manos de Inglaterra y Francia.

Toda esta decadencia social **contrasta con el ámbito literario que es uno de los más fructíferos**, junto con el Renacimiento anterior. Renacimiento y Barroco se consideran el Siglo de Oro de las artes y las letras.

La nobleza aumenta su influencia frente a la Corona. Los monarcas (poco aptos para gobernar) dejan el poder en manos de sus validos (el duque de Lerma con Felipe III y el conde duque de Olivares con Felipe IV). Los nobles ganan en privilegios (exentos de tributos) y la burguesía que había surgido en el Renacimiento se empobrece o intenta acceder a la nobleza y abandona su actividad productiva. La Iglesia aumenta su control de la sociedad, imponiendo una religiosidad conservadora e intolerante.

Algunos tipos sociales que van surgiendo se reflejan en la Literatura, como el hidalgo (en *El Lazarillo* y *el Quijote*); o el pícaro (*El Lazarillo* o *El Buscón*, de Quevedo).

Estamos sin duda ante una **sociedad de contrastes**, todo el barroco representa una antítesis o contradicción (moros y cristianos, devoción e hipocresía, enormes riquezas y mucha pobreza...)

1.2. La mentalidad.

El Barroco está marcado por el **pesimismo** como respuesta a un mundo inestable y en continua crisis. **Se acaba el sentido jubiloso de la vida**, que ya no es una fiesta y surge la **desilusión**, la **desconfianza** y el **desengaño** (elemento clave). La desconfianza y la prudencia se presentan como formas de comportamiento y ello lleva a la soledad del hombre (la soledad como tema, por ejemplo, en Góngora). A ello se une el neoestoicismo que defiende evitar todo tipo de pasiones.

Surge una **concepción diferente de la vida, que es un caminar casi sin esperanza**, sin mirar hacia delante, sin objetivo, sin ilusión. La vida es un caminar hacia la muerte (novelas itinerantes, como *El Guzmán de Alfarache*). Todo esto da lugar a la melancolía del barroco.

1.3. La cultura.

El pesimismo que lo impregna todo se muestra en el empleo de **tópicos literarios** (*tempus fugit, quotidie morimur, memento mori*, la vida como sueño o como teatro, las ruinas, *aurea mediocritas* o menosprecio de corte) que dejan claro que el mundo es vano y transitorio, mera apariencia que lleva al desencanto.

La cultura barroca (literatura, arquitectura, artes plásticas o música) **transmiten los valores de los estamentos privilegiados** (Corona, nobleza y clero). Por ejemplo, la defensa de la monarquía de derecho divino aparece en *Fuenteovejuna*; la obsesión de la honra aparece en muchas obras de Lope (*Peribáñez y el comendador de Ocaña*) o de Calderón (*El alcalde de Zalamea*). Solo en algunos escritos se ofrece una visión crítica con estos valores (*El retablo de las maravillas*, de Cervantes). Otros, reflejan la religiosidad de la época (la poesía religiosa de Quevedo y Lope, entre otros).

Frente a la búsqueda del equilibrio del Renacimiento, el **Barroco** pretende conmover al receptor y está **marcado por la exageración, la dificultad o el contraste**. El uso del **claroscuro** en pintura, la ornamentación en la arquitectura, la **acumulación de recursos retóricos en la poesía**, y la mezcla de lo trágico y lo cómico en la comedia nacional, son ejemplos propios de la cultura barroca.

2. LA LÍRICA BARROCA.

Los poetas barrocos, aunque en principio siguen la línea del petrarquismo, van introduciendo **cambios, tanto en los temas como en la forma**.

2.1. Aspectos temáticos.

- Por un lado **el amor sigue la tradición petrarquista** y aparece como:

- La única fuerza capaz de sobrevivir a la muerte
- Como un peligroso juego de contrarios que arrastra al enamorado.
- Como una enfermedad.
- Los poemas amorosos recogen los tópicos anteriores (descriptio puellae, locus amoenus, carpe diem), pero los unen al sentimiento de que el tiempo es destructor de la belleza, de la brevedad de la vida (*comptemptus mundi, tempus fugit*). El amor se presenta como sufrimiento y gozo, es un juego de antítesis y contrarios.

- La **poesía satírica y burlesca** encuentra gran desarrollo en el Barroco. Tipos sociales, costumbres o rivales literarios serán objeto de escarnio con la finalidad de corregir los vicios y de producir un efecto cómico. También existen poemas amorosos en versión satírica (Quevedo llama a Cupido “rapaz tiñoso”; o dedica poemas a cornudos y castrados, a las prostitutas, etc), y la mitología se emplea habitualmente con tono paródico y jocoso.

- Esta poesía también presenta una **vertiente filosófico-moral que ofrece una visión desengañada de la existencia**. La fugacidad de lo terrenal, la brevedad de la vida, la llegada inevitable de la muerte, o el tema de las ruinas son motivos centrales.

2.2. Aspectos formales.

El **conceptismo** es una actitud estética (compartida por los poetas barrocos) que considera la poesía como un artificio basado en el ingenio o la agudeza, que pretende sorprender o deslumbrar al receptor. Se suele oponer a **culteranismo**, aunque ambas tienen como base el concepto. El **culteranismo** busca crear belleza mediante el uso de latinismos y cultismos, del hipérbaton y de recursos que favorecen la musicalidad (aliteraciones, esdrújulas...). El conceptismo se basa en la asociación ingeniosa entre palabras e ideas ocultando el camino entre una y otra.

Por todo ello, la **lengua poética se aparta del lenguaje común empleando muchos recursos retóricos que la llevan a la complicación** (metáforas, hipérbatos, juegos de palabras, hipérboles, y la antítesis o contraste: lo hermoso y lo feo, lo trágico y lo cómico...). Esto exige del lector un reto intelectual, tal vez para enmascarar una realidad desagradable.

En el siglo XVII se siguen cultivando el **soneto** y los **metros italianos** (heptasílabo y endecasílabo); sin embargo, los poetas del barroco preferirán la **silva** a la **lira**, y recuperarán **estructuras de la poesía popular como el romance o la letrilla**.

3. LUIS DE GÓNGORA.

Es el poeta más innovador del Barroco español. Sus obras despertaron la polémica y fueron ensalzadas y criticadas, imitadas y parodiadas por igual. Cultivó todos los subgéneros de su tiempo: **sonetos** (sobre el Carpe Diem o los peligros del amor); **letrillas** (composiciones festivas o burlescas); **romances** (predominan los de tono burlesco). Entre sus **poemas mayores** destacan la *Fábula de Polifemo y Galatea*, en octavas reales (amor del pastor Acis y la ninfa Galatea, de la que se enamora el cíclope Polifemo); o las *Soledades* (poema de difícil comprensión escrito en silvas en el que se alaba la vida del campo frente a la vida urbana llena de vicios mediante la historia de un peregrino que llega al campo)

Góngora desarrolló el llamado **culteranismo**, que es como se conoce al estilo gongorino: uso de aliteraciones, lenguaje complejo marcado por la “oscuridad” (cultismos, encabalgamientos abruptos, hipérbatos exagerados, metáforas complejas...). El yo poético se aleja del autor que evita expresar sus sentimientos.

4. FRANCISCO DE QUEVEDO.

Quevedo posee un extraordinario dominio del lenguaje. En su amplia producción poética se distinguen tres grupos de poemas:

- **Poesía moral y religiosa**, que trata temas de tono grave y angustiado sobre la fugacidad de la vida, la inevitabilidad de la muerte, la vanidad de las apariencias, de los bienes materiales y del mundo sensible; o la necesidad de evitar las pasiones y aceptar el fin. *Tempus fugit, quotidie morimur, memento mori* o *vita somni* son algunos de los tópicos empleados. (“Fue sueño ayer, mañana será tierra”; “Miré los muros de la patria mía”).
- **Poesía amorosa, en la línea petrarquista**. Cincuenta y seis poemas forman una especie de cancionero bajo el título de *Canta sola a Lisi*. En algunos poemas se trata el tema del amor que perdura más allá de la muerte (“Cerrar podrá mis ojos la postrera”; “Diez años de mi vida se ha llevado”)
- **Poesía satírica y burlesca**: sonetos, letrillas, décimas y jácara¹ en los que aparecen muchos juegos de palabras y las metáforas grotescas o caricaturescas. Algunos poemas son parodias de la poesía petrarquista y culterana; otros, versiones burlescas de fábulas mitológicas; o poemas que satirizan tipos sociales (médicos, letrados, cornudos...) o vicios de la época (hipocresía, avaricia...).

LA PROSA BARROCA. (Tema 14)

Las principales manifestaciones de la prosa barroca son la **novela picaresca**, la **novela corta** y la **prosa de ideas**.

- La **novela picaresca**, que se había iniciado con el *Lazarillo*, continúa con dos obras fundamentales: *Guzmán de Alfarache*, de Mateo Alemán, y *El Buscón*, de Quevedo. Algún ejemplo de picaresca femenina lo encontramos en *La pícaro Justina* de Francisco López de Úbeda o *La hija de Celestina*, de Salas Barbadillo.
- La **novela corta** se convirtió en un género de éxito, entretenido, que gustaba al público. Se caracterizaba por la **temática amorosa y el predominio de la acción**. Las distintas historias suelen presentar un marco narrativo que les da unidad.
- La **prosa de ideas**. Desde la segunda mitad de siglo desaparece el interés por la novela y aumenta el interés por la realidad o el deseo de evadirse de la misma, llevando así a una reflexión moral (*La hora de todos*, de Quevedo) o política (*Empresas políticas*, De Diego de Saavedra). Surge así una prosa de ideas o doctrinal en la que destaca Baltasar Gracián.
- Su pensamiento se caracteriza por el **pesimismo**. El mundo está lleno de maldad y el principio que debe guiar el comportamiento humano es la prudencia. En su obra destaca un libro formado por trescientos aforismos (*Oráculo manual y arte de prudencia*), cada uno con un comentario, con el que pretende

¹ **Jácara**: poema ambientado en una taberna, cárcel o prostíbulo, en el que se da cabida a la jerga marginal del hampa.

transmitir enseñanzas prácticas para la vida. Escribió también un tratado de retórica en el que muestra gran agudeza (*Agudeza y arte de ingenio*) y una novela de intención didáctica relacionada con la picaresca: *El Criticón*.

EL TEATRO BARROCO. (Tema 14)

- **El teatro antes del barroco.**

- Durante el siglo XVI, el teatro se representa aún en las iglesias, en la calle o en salones nobiliarios. En las obras de los autores de la época ya aparecen algunos de los rasgos de la comedia nueva (temas del amor, la honra, la doble acción, el motivo del disfraz, o el uso de canciones populares). Autores de esta época son Torres Navarro, Gil Vicente o Lope de Rueda, creador del paso o el entremés.

- **LOS CORRALES DE COMEDIAS.**

- A finales del s. XVI, principios del XVII aparecen en Europa los **locales** destinados a la representación. En España son los corrales de comedias: patios de vecindad adaptados para albergar representaciones de forma estable. Su apertura hace posible la profesionalización del teatro, que se convierte en el espectáculo popular por excelencia. A los corrales asisten, sin mezclarse, todos los estamentos sociales. Durante la función, que se desarrolla en un clima bullicioso y festivo, alternan los actos de la comedia principal con subgéneros del teatro breve (loa, entremés, jácara o mojiganga).
- **Estructura** de los corrales de comedias: a los corrales asisten todos los estamentos sociales sin mezclarse. Las obras intentan satisfacer los gustos de todo tipo de público. La escenografía era muy rudimentaria y con el tiempo se van incorporando elementos de la tramoya (bofetón; escotillón o trampa en el suelo; la grúa, para elevar cuerpos y objetos, (etc.). El pueblo llano se separaba por sexos (las mujeres en la cazuela y los hombres en el patio (mosqueteros. Si no había cazuela, hombres y mujeres se separaban en el patio por una valla (degolladero); en los desvanes o gradas los comerciantes y artesanos; los clérigos comparten tertulia con los poetas; los nobles se sitúan en los aposentos.
- Las autoridades, conscientes de la importancia del teatro, ejercerán un importante control sobre él. Se crea la figura del protector de comedias, que regula la entrada de las compañías y hace cumplir el reglamento, sometido a la presión de moralistas y predicadores.

- **LA COMEDIA NUEVA.**

- Los dramas del barroco se ajustan a una fórmula creada por LOPE de Vega, la llamada comedia nueva, recogida en el *Arte nuevo de hacer comedias* (1609) y buscan satisfacer los gustos del heterogéneo público de los corrales.

Características de la Comedia Nueva. Renovaciones técnicas.

- Las obras que se ajustan a esta fórmula teatral se estructuran en **tres actos** (frente a los cinco de la comedia clásica); están escritas **en verso (variedad de metros)**; **no respetan la regla de las tres unidades** (lugar, tiempo y acción, que obligaba a mantener un solo lugar escénico, una única línea argumental y el desarrollo de la trama en un solo día); **combinan lo trágico con lo cómico**, resultando así más fieles a la realidad; **decoro expresivo**, cada personaje habla de acuerdo con su edad y condición.
- Desarrollan **argumentos muy variados** tomados de fuentes diversas (Biblia, historia, mitología...).
- Presentan como **temas principales el amor, el honor y honra**. El **honor** era privilegio de nobles, heredado y basado en el valor y el linaje. La comedia nueva igualó a todos en este aspecto siempre que fueran limpios de sangre. La **honra** es una virtud personal que no se hereda, es la reputación o buen nombre que se tiene ante los demás. Honor y honra tuvieron mucha importancia y su quiebra suponía la muerte socialmente. (Se pierde por un insulto o desprecio. La defensa o recuperación de la honra a menudo se convierte en el tema principal y se restaura con la venganza). El **amor** es otro de los temas centrales, con frecuencia se produce la rivalidad amorosa o la oposición de la familia de la dama a la relación con el galán. Las historias amorosas se dan entre nobles y, paralelamente, entre criados.
- Los **personajes están tipificados**: el galán y la dama (protagonistas que comparten juventud, belleza y nobleza. A veces, el protagonista masculino es un villano (labrador honrado, limpio de sangre). El contragalán (cuando el protagonista es un villano, el antagonista suele ser un noble que abusa del poder) la contradama (rivales de galán y dama) son los antagonistas. Los criados (gracioso o criado del galán, criada) tienen la función de entretener y de ser confidentes y consejeros; son ingeniosos y cobardes. Las figuras de autoridad (padre o hermanos de la dama -guardianes de la honra familiar-, rey -imparte justicia-).

- **LOPE DE VEGA.**

El éxito de sus obras reside en el empleo de motivos tomados de la poesía popular que el público reconoce, en la agilidad de la acción (cambios de acciones y situaciones) y en la intensidad lírica del texto. Es un teatro espontáneo, con protagonismo del conjunto de personajes. Sus obras pueden clasificarse en los siguientes grupos:

- **Dramas del poder injusto:** en ellas un noble abusa de su poder y quiere quedarse con la esposa o prometida de un villano. *Fuenteovejuna, Peribáñez y el comendador de Ocaña*.
- **Comedias de capa y espada:** de ambiente urbano, tienen como tema el amor que es capaz de superar cualquier obstáculo (citas, cortejo, celos, confusión...). *La dama boba, El perro del hortelano*.
- **Tragedias:** en estas obras amor y muerte están íntimamente ligados. *El caballero de Olmedo, El castigo sin venganza*.

Fuenteovejuna: Fernán Gómez, comendador de Fuenteovejuna, secuestra a Laurencio el día de su boda con Frondoso. La joven escapa y todo el pueblo se rebela contra el comendador. Entre todos lo matan y asumen ante el juez la responsabilidad colectiva del crimen. Acuden a los Reyes Católicos, que, tras conocer los abusos del comendador, toman al pueblo bajo su autoridad.

*Entre los seguidores de Lope de Vega destaca **Tirso de Molina**, seudónimo de Fray Gabriel Téllez. Sigue fielmente la fórmula de Lope de Vega, aunque incorpora algunas novedades, como la tendencia al protagonismo de un solo personaje, la importancia otorgada a los personajes femeninos y el tratamiento de asuntos teológicos. Destaca *El burlador de Sevilla*, donde aparece el mito de don Juan (conquistador seductor de mujeres).

- **CALDERÓN DE LA BARCA.**

Sus obras se caracterizan por la profundidad filosófica y el uso de densos y elaborados monólogos. En su obra hay **dos temas fundamentales:** el conflicto entre libertad y destino, y la consideración de la existencia terrenal vista a veces como un sueño, un engaño o una ilusión. Pueden clasificarse en varios grupos:

- **Comedias de capa y espada:** llevan al límite las posibilidades del enredo amoroso. *La dama duende*.
- **Dramas de amor conyugal:** En *El médico de su honra, El pintor de su deshonra y A secreto agravio, secreta venganza*, la sola sospecha de un comportamiento deshonesto lleva a los maridos a asesinar a sus esposas. Destaca *El alcalde de Zalamea*, drama en el que un villano honrado asesina al capitán que ha secuestrado a su hija.
- **Dramas filosóficos:** *La vida es sueño* es su obra maestra, que combina temas diversos, la reflexión sobre la vanidad de la vida y las apariencias, la necesidad
- **Autos sacramentales:** Calderón cultiva también el género de los autos sacramentales, piezas alegóricas de tema religioso que se representaban el día del Corpus para ilustrar aspectos de la doctrina cristiana. Destaca *El gran teatro del mundo*.

En ***La vida es sueño*** se tratan diversos temas: la reflexión sobre la fugacidad e inconsistencia de la vida o la vanidad de las apariencias; la primacía de la libertad sobre el destino; o la victoria sobre las propias pasiones.

La vida es sueño empieza con un vaticinio que predice que Segismundo, príncipe de Polonia, sería un monarca que iba a destronar a su padre. El rey Basilio, por miedo, lo encierra en una torre y dice a todo el mundo que ha muerto. Pasados los años, Basilio le concede una oportunidad y, mientras duerme, lo conduce a palacio. Cuando Segismundo despierta convertido en rey se comporta violentamente. Su padre lo devuelve a la torre y le hace dudar sobre si lo vivido es sueño o realidad. Más tarde es liberado por una revuelta contra el rey. Basilio se rinde y su hijo lo perdona. Paralelamente, se desarrolla una segunda trama (Segismundo se enamora de Rosaura, que llegaba buscando a Astolfo que le había prometido matrimonio).