

LITERATURA CASTELLANA HASTA EL SIGLO XX

EDAD MEDIA

La Edad Media es un amplio período de mil años que comienza con la caída del Imperio Romano (siglo V) y acaba a finales del siglo XV (descubrimiento de América y conquista del reino de Granada).

La literatura hispánica desarrolla dos tendencias durante la Edad Media:

- Una literatura de carácter popular:
 - Jarchas (siglo X).
 - Cantares de gesta (siglos XII y XIII).
 - Romances (siglo XV).
- Una literatura de carácter culto, escrita para enseñar:
 - Mester de clerecía (siglos XIII-XIV).
 - Cuentos de don Juan Manuel (siglo XIV).
 - Composiciones de los poetas cultos del siglo XV.

1. Literatura de carácter popular

1.1. Jarchas

Cancioncillas en lengua mozárabe que se incluían al final de poemas cultos, escritos en árabe o hebreo, llamados moaxajas. Son las composiciones líricas más antiguas que se conocen (siglo X).

1.2. Cantares de gesta

Los cantares de gesta pertenecen a la poesía épica y se encuadran dentro del mester de juglaría, es decir, del oficio de los juglares, quienes recitaban de memoria las composiciones en las plazas de los pueblos y ciudades.

El cantar de gesta por excelencia en la literatura castellana es *El Poema de Mío Cid*. El protagonista es un personaje histórico, Rodrigo Díaz de Vivar, conocido con el sobrenombre de Cid Campeador, se trata de un infanzón castellano, miembro de la baja nobleza, que gracias a su esfuerzo y valentía logra ascender socialmente y llega a convertirse en señor de Valencia. En el cantar, el Cid se desenvuelve en un mundo injusto que lo castiga una y otra vez, poniendo en tela de juicio su honor.

Las características más importantes de la obra son las siguientes:

- Es anónima.
- Dividida en tres partes:

- Cantar del destierro: narra cómo el Cid es desterrado.
 - Cantar de las bodas: los infantes de Carrión se casan con las hijas del Cid, doña Elvira y doña Sol.
 - Cantar de la afrenta de Corpes: los infantes de Carrión humillan a las hijas del Cid, quien pide justicia al rey y la obtiene.
- Temas: la recuperación del honor perdido y la lucha de religiones durante la Reconquista.
 - Personajes: se caracterizan por la profundidad psicológica y el realismo.

1.3. Romances

El romance es una composición poética de carácter épico cuyo origen se encuentra en los cantares de gesta.

Podemos diferenciar entre:

- Romancero viejo: conjunto de romances anónimos medievales cuyo auge acontece en el siglo XV.
- Romancero nuevo: lo componen los grandes poetas de los siglos XVI y XVII (Cervantes, Lope de Vega, Góngora, Quevedo).

Las características más importantes de los romances son las siguientes:

- Alusión a los oyentes.
- La acción se interrumpe al final, dejando el desenlace a la imaginación del oyente o lector.
- Uso de fórmulas para expresar sentimientos, circunstancias espaciales y temporales, etc.
- Lenguaje sencillo.
- Uso de repeticiones.

2. Literatura de carácter culto

2.1. El mester de clerecía

El mester de clerecía quiere decir oficio de clérigos. Esta literatura fue creada en el siglo XIII por algunos autores cultos, normalmente monjes. Su objetivo es principalmente didáctico (predominan los temas religiosos e históricos).

Los autores más importantes son: Gonzalo de Berceo (siglo XIII) y Juan Ruíz, Arcipreste de Hita (siglo XIV).

2.1.1. Gonzalo de Berceo (finales del siglo XII-mediados del XIII)

Los Milagros de Nuestra Señora es su obra más importante. Su estructura es la siguiente:

- Introducción en la que el autor se presenta a sí mismo en una naturaleza

idealizada.

- Veinticinco milagros realizados por la Virgen a favor de personas que sienten gran devoción por ella.

Berceo no inventa, solo pretende difundir los relatos ya existentes sobre la Virgen, los cuales él modifica con libertad.

Las principales características de esta obra son las siguientes:

- Emplea un tono humorístico, metáforas y comparaciones espontáneas.
- Usa expresiones para llamar la atención de sus oyentes.
- Al final de cada relato aparece una moraleja o enseñanza para hacer comprender al oyente las ventajas que supone ser un devoto de la Virgen.

2.1.2. Juan Ruíz, arcipreste de Hita (finales del siglo XIII-mediados del XIV)

Es autor del *Libro de Buen Amor* se trata de la autobiografía ficticia del arcipreste de Hita, quien es representado por don Melón de la Huerta. Está formado por trece aventuras amorosas en las que el protagonista queda en situación ridícula. El “buen amor” es el amor a Dios frente al “loco amor”, el amor a las mujeres.

2.2. Don Juan Manuel.

El conde Lucanor es la obra principal de don Juan Manuel, la escribió en el siglo XIV.

El libro está formado por 50 ejemplos de intención didáctica y con la misma estructura:

- Introducción: el conde Lucanor tiene un problema y le pide consejo a Patronio.
- Núcleo: Patronio narra un cuento que se parece al problema planteado.
- Aplicación: Patronio aconseja la manera adecuada de solucionar el problema, en relación con el cuento narrado.
- Moraleja: se termina con dos versos en los que el autor resume la enseñanza de la narración.

2.3. Composiciones de los poetas cultos del siglo XV

2.3.1. Jorge Manrique

Escribió las *Coplas a la muerte de su padre*, cuyas características son:

- Pertenecen al género poético de la elegía por la muerte del padre del autor, don Rodrigo Manrique.

- El poeta se lamenta de la inestabilidad de la fortuna, la fugacidad de la vida o el poder igualatorio de la muerte.

2.3.2. Fernando de Rojas

Escribió *La Celestina*, cuyas características son:

- Profundidad psicológica de los personajes (Calisto, Melibea, Celestina).
- Lenguaje culto combinado con un lenguaje vulgar.
- Su intención es advertir del amor desenfrenado y de los engaños de criados y alcahuetas ante la ingenuidad de los locos amantes.
- Visión pesimista de la vida.

RENACIMIENTO (siglo XVI)

El Renacimiento supuso, con respecto al mundo medieval, una auténtica revolución en todos los sentidos de la vida: político, religioso, cultural, artístico, etc.

Este movimiento cultural se inicia en Italia. En él, el hombre pasa a ser el centro del universo (antropocentrismo) frente al teocentrismo medieval (Dios era considerado el centro del universo). Además, el mundo deja de ser un valle de lágrimas para ser un lugar de goce y se antepone la razón al sentimiento.

1. Poesía renacentista

Sus características más destacables son las siguientes:

- Aparecen géneros característicos como la égloga (los protagonistas son pastores idealizados), la oda (para asuntos graves) o la epístola (poema en forma de carta).
- Se produce una renovación temática: el amor, la naturaleza, la mitología, la belleza femenina; a partir de la segunda mitad del siglo XVI aparecen temas de tipo religioso.
- Empleo de tópicos renacentistas, tomados del mundo clásico algunos de ellos:
 - El *carpe diem*, cuya traducción sería "aprovecha el momento". Con él se aconseja el disfrute de la vida antes de la llegada de la vejez.
 - El *beatus ille* o alabanza de la vida del campo.
 - El *locus amoenus* o descripción de una naturaleza perfecta e idílica.
- Uso de un lenguaje sencillo.

1.1. Garcilaso de la Vega

Su obra consta de una epístola, dos elegías, tres églogas, cinco canciones y cuarenta sonetos.

En el soneto “En tanto que de rosa y azucena” está presente el tópico del *carpe diem*.

En tanto que de rosa y azucena
se muestra la color en vuestro gesto,
y que vuestro mirar ardiente, honesto,
enciende al corazón y lo refrena;

y en tanto que el cabello, que en la vena
del oro se escogió, con vuelo presto,
por el hermoso cuello blanco, enhiesto,
el viento mueve, esparce y desordena:

coged de vuestra alegre primavera
el dulce fruto, antes que el tiempo airado
cubra de nieve la hermosa cumbre;

Marchitará la rosa el viento helado,
todo lo mudará la edad ligera
por no hacer mudanza en su costumbre.

1.2. Poesía religiosa

1.2.1. Fray Luis de León

La literatura de Fray Luis de León expresa el deseo del alma de alejarse de todo lo terrenal para poder alcanzar a Dios.

Los temas preferidos de este autor son el deseo de la soledad y del retiro en la naturaleza (tópico del *beatus ille*), la búsqueda de paz espiritual y el deseo de armonía con el universo.

Su estilo es sencillo y entre sus poemas más conocidos se encuentran: “Oda a la vida retirada”, “Oda a Francisco Salinas”, “La noche serena”.

1.2.2. San Juan de la Cruz

San Juan de la Cruz es un poeta místico que describe la experiencia de la unión con Dios.

Su obra poética está compuesta por tres poemas considerados mayores: “Noche oscura”, “Cántico espiritual” y “Llama de amor viva”.

1.3. Narrativa renacentista

- Novela pastoril: protagonizada por pastores que expresan sus sentimientos amorosos. Es representativa *La Galatea*, de Cervantes.
- Novela morisca: episodios amorosos y guerreros protagonizados por personajes musulmanes. Destaca: *Historia del Abencerraje y la hermosa Jarifa*.
- Novela bizantina: novela de aventuras protagonizadas por una pareja de enamorados que deben superar una serie de pruebas o dificultades. Destaca: *Los trabajos de Persiles y Sigismunda*, de Cervantes.
- Novela picaresca: es la narración autobiográfica de un personaje marginal que sirve a diferentes amos y que intenta medrar en una sociedad que le es hostil. Las más importantes son:
 - En el siglo XVI: el *Lazarillo de Tormes*.
 - En el siglo XVII: *El buscón* de Francisco de Quevedo y *El Guzmán de Alfarache* de Mateo Alemán.

1.3.1. *Lazarillo de Tormes*

Esta obra supone el primer paso para la aparición de la novela moderna. El libro, considerado anónimo hasta hace unos años, parece haber sido escrito por Diego Hurtado de Mendoza y se publicó en 1554.

La obra narra la vida de un muchacho, Lázaro de Tormes, desde su nacimiento hasta que se casa en Toledo con la criada de un arcipreste. Durante todo ese tiempo sirve a varios amos que le maltratan y apenas le dan de comer. Está escrita en forma epistolar. El lenguaje refleja con exactitud la imagen de un muchacho analfabeto, propio de la época.

1.3.2. *Don Quijote de la Mancha*

Esta es una obra fundamental de la literatura española, cuyo autor es Miguel de Cervantes, fue escrita con la intención de ridiculizar las novelas de caballerías.

La obra representa también un enfrentamiento entre la locura y la realidad, conceptos representados, respectivamente, por D. Quijote y Sancho.

Argumento:

En la primera parte, el viejo hidalgo Alonso Quijano enloquece tras leer novelas de caballerías y decide convertirse en un caballero andante: don Quijote de la Mancha. Escoge a Dulcinea del Toboso (en realidad, una campesina llamada Aldonza Lorenzo) como dama a quien dedicar sus hazañas y pide al labrador Sancho Panza que sea su escudero. Tras diversas andanzas por la Mancha, el cura y el barbero del pueblo de don Quijote trazan un plan para que regrese a la aldea.

En la segunda parte, don Quijote vuelve a salir junto con Sancho en busca de aventuras. Se acabarán dirigiendo a Barcelona, donde el protagonista será derrotado por el caballero de la Blanca Luna y obligado a regresar a su hogar. Finalmente, el hidalgo reniega de su locura y muere.

La publicación del *Quijote* supuso el nacimiento del género de la novela, tal y como la conocemos hoy. Los personajes experimentan a lo largo de la obra una evolución creíble y poseen profundidad, matices y contradicciones.

BARROCO (siglo XVII)

En la literatura del Barroco domina siempre una actitud pesimista: la vida es un lugar doloroso, la belleza es pasajera o la muerte está siempre presente

1. Poesía barroca

La poesía barroca se desarrolla en 2 tendencias:

- Culteranismo:
 - Busca lograr la belleza formal.
 - Es un estilo dirigido a una minoría culta con una clara finalidad estética.
 - Autor más representativo: Góngora.
- Conceptismo:
 - Expresa muchas ideas en pocas palabras.
 - Tiene una finalidad moralizante.
 - Autor más importante: Quevedo.

1.1. Luis de Góngora

En su obra diferenciamos dos tipos de poemas:

- Poemas de inspiración popular (romances, letrillas).
- Poemas cultos (*Fábula de Polifemo y Galatea*, *Soledades* y sonetos (amorosos, existenciales y burlescos)).

1.2. Francisco de Quevedo

Su obra se clasifica en:

- Poesía satírica y burlesca: en ella trata con humor temas de la vida humana.
- Poesía amorosa: explica lo que es el amor para él.

- Poesía filosófica y moral: trata los temas propios de la literatura barroca (paso del tiempo, brevedad de la vida, la amenaza constante de la muerte...).

2. Teatro barroco

2.1. Lope de Vega

Llevó a cabo una revolución y creó un estilo teatral: “la comedia nueva”. Este se caracterizaba por:

- Las obras se reducen a tres actos, que suelen coincidir con el planteamiento, nudo y desenlace de la historia.
- Se rompe la regla de las tres unidades:
 - De tiempo→ la acción no tiene por qué durar un día.
 - De espacio→ la acción puede suceder en varios lugares, no solo uno.
 - De acción → además de la acción principal, puede haber otras secundarias.
- Se incluyen personajes muy variados:
 - El galán
 - La dama
 - El antagonista
 - El gracioso
 - El villano
 - El poderoso
 - La criada
- Final feliz o justo: las obras suelen terminar con un matrimonio o la reparación de la honra perdida.

Su obra se clasifica de la siguiente manera:

- Dramas históricos: el tema central es el poder injusto, pues un labrador suele ser víctima de los abusos de un poderoso. Destacan: *Fuente Ovejuna* y *Peribáñez y el comendador de Ocaña*
- Comedias de enredo amoroso y de capa y espada: son comedias con final feliz con tramas complicadas bajo el lema “el amor todo lo vence”. Destaca: *El perro del hortelano*.
- Tragicomedias: obras en las que muere el protagonista. Destaca: *El caballero de Olmedo*.

2.2. Garcilaso de la Vega

Las características de su teatro son las siguientes:

- Teatro de ideas: trató temas como la fe, la salvación si se hacen buenas

obras...

- Sus obras giran en torno a un personaje central.
- Lenguaje culto y estilo cuidado.

Destacan: *El gran teatro del mundo* y *La vida es sueño*.

ILUSTRACIÓN – NEOCLASICISMO (siglo XVIII)

El siglo XVIII también es conocido como el Siglo de las Luces. En esta época surge una nueva ideología, cuyo origen está en Francia, y que tiene como base la razón, la ciencia y la educación para el progreso.

La literatura sirve para educar; debe tener un fin moralizante y didáctico. Las ideas literarias se difunden a través de la obra ***Poética*** de Ignacio de Luzán, con su lema “ENSEÑAR DELEITANDO”. Sobresale el subgénero narrativo de la fábula y su autor por excelencia en este momento en España, Samaniego.

1. La prosa del siglo XVIII

El género literario más importante de la prosa del siglo XVIII es el ensayo. Entre los ensayistas más conocidos de la época hay que resaltar a Fray Benito Jerónimo Feijoo y a Gaspar Melchor de Jovellanos.

Las obras que adoptan forma de carta, bien sea dirigidas a personas reales, bien a personajes ficticios, se convirtió en un género muy abundante durante el siglo XVIII, ya que servía para ejercer la crítica de costumbres, comportamientos e ideas. De entre todos los autores de literatura epistolar hay que destacar a José Cadalso.

2. El teatro del siglo XVIII

El representante por excelencia del teatro español de esta época es Leandro Fernández de Moratín, autor de *El sí de las niñas*. Cultivó la comedia y entendió el teatro como un espectáculo con función educativa y moralizante.

El sí de las niñas alza la voz en contra del hábito de casar a las jóvenes con hombres mayores, sobreponiendo intereses económicos. Este problema es criticado por la cantidad de uniones infelices.

LITERATURA DEL SIGLO XIX

1. Romanticismo

En esta tendencia literaria se valora lo irracional (los sueños, las emociones, la fantasía). Aparece también la literatura de terror y fantástica. Además, se

considera que la literatura no debe estar sometida a ninguna regla que impida al artista expresarse con total libertad.

1.1. Teatro romántico

El tema básico es el amor apasionado, condenado al fracaso porque choca contra las normas sociales. Los dos autores más importantes son:

- En Duque de Rivas, autor de *Don Álvaro o la fuerza del sino*.
- José Zorrilla, autor de *Don Juan Tenorio*; en esta obra trata el viejo tema de don Juan, libertino seductor de mujeres que no respeta ninguna ley y que se condena al final. El autor está considerado como el mejor dramaturgo romántico español.

1.2. Poesía romántica

Este género literario se desarrolló notablemente, ya que era muy apropiado para expresar los sentimientos románticos.

Usa un estilo retórico, con abundancia de exclamaciones e interrogaciones retóricas.

La poesía narrativa se usó para narrar leyendas y hechos históricos.

Los autores más destacados son:

- Espronceda: autor de la leyenda *El estudiante de Salamanca*, de casi 2.000 versos y de la popular *Canción del pirata*.

Con diez cañones por banda
viento en popa, a toda vela,
no corta el mar, sino vuela
un velero bergantín.
Bajel pirata que llaman,
por su bravura, el Temido,
en todo mar conocido
del uno al otro confín.
...

“Navega, velero mío,
sin temor,
que ni enemigo navío,
ni tormenta, ni bonanza
tu rumbo a torcer alcanza,
ni a sujetar tu valor”
...
“Que es mi barco mi tesoro
que es mi dios la libertad,
mi ley la fuerza y el viento,
mi única patria la mar”

- Gustavo Adolfo Bécquer: sus *Rimas* son breves poemas, sin artificios. Es una poesía que expresa las vivencias del poeta; las *Leyendas* son quince relatos cortos situados en varias ciudades españolas, en oscuros templos, en ruinas, siempre de noche y siempre en el pasado. Lo extraño, lo sobrenatural y lo inexplicable son el argumento. Es lo más importante de la narrativa fantástica del siglo XIX.

2. Realismo

A esta corriente literaria le interesa lo real, lo cotidiano, la problemática actual y la objetividad; se vuelve la vista hacia la realidad tal y como es.

Se abandona un poco la poesía y avanza la prosa, especialmente la novela: es el género perfecto para reflejar la realidad. Son obras que tienen un propósito moral y social evidente.

Los autores más destacados son:

- Benito Pérez Galdós: después de Cervantes es para muchos el novelista español más importante. Crea personajes llenos de vida y los sitúa en Madrid, que siempre será el centro de su visión. Analiza la historia de su época y las diversas clases sociales. Entre sus obras destacan *Fortunata y Jacinta* o *Episodios nacionales*.
- Leopoldo Alas “Clarín”: *La Regenta* es su obra cumbre y modelo de la literatura realista. Para muchos es la mejor novela del siglo XIX (con “*Fortunata y Jacinta*”) y la mejor después de “*El Quijote*”. Fue considerada escandalosa en su momento por su visión de la vida religiosa y de los cánones sociales; hace un profundo y perfecto análisis psicológico de los personajes y una crítica despiadada a los matrimonios concertados.