

La narrativa de los Siglos de Oro (I): los subgéneros renacentistas

El **Renacimiento** fue un movimiento cultural, artístico y literario que propagó una nueva imagen del mundo centrada en la armonía y perfección. Los y las artistas le dieron este nombre porque consideraron que durante ese periodo se produjo un renacer de la cultura grecolatina como modelo de esplendor occidental.

Los **principales subgéneros narrativos renacentistas** son:

- **Novela de caballerías**

Durante los siglos XV y XVI, las novelas de caballerías fueron la literatura popular por excelencia. Eran leídas en voz alta y contaban con un amplio y variado público: reyes, nobles, burgueses y el pueblo. Entre sus principales funciones estaba el entretenimiento, aunque también servían como arma de propaganda social y como modelo de conducta. Algunas de las novelas de caballerías más importantes del siglo XVI son *Tirante el Blanco* (1490), de Joanot Martorell y el *Amadís de Gaula* (1508), de Garci Rodríguez de Montalvo.

- **Novela sentimental**

En el siglo XVI no se escriben apenas obras nuevas, sino que se reeditan las de Diego de San Pedro, *Cárcel de amor* (1492), y Juan de Flores, *Triunfo de amor*, entre otras.

- **Novela bizantina**

Destaca especialmente *Los amores de Clareo y Florisea* (1552), la cual se inspira en los autores griegos Heliodoro y Aquiles Tacio. Narra las peripecias que les suceden a dos enamorados durante un largo viaje plagado de tormentas, naufragios, piratas y todo tipo de contratiempos que motivan la separación de los amantes, aunque al final se acaban reencontrando felizmente.

- **Novela pastoril**

Tiene como principales antecedentes al griego Teócrito y al latino Virgilio. *La Diana* (1559), de Jorge de Montemayor abrió el camino a la publicación de otras novelas pastoriles posteriores. En todas ellas aparece la figura de varios pastores que se comportan y hablan como refinados cortesanos, contando sus lamentos amorosos en medio de una naturaleza idealizada (*locus amoenus*).

- **Novela morisca**

Es un tipo de narración que se asemeja a la novela de caballerías, pero aparece contextualizada en el final de la Reconquista española. Entre las novelas moriscas más destacadas se encuentra la *Historia del Abencerraje y la hermosa Jarifa* (1561), una obra anónima que cuenta una historia de amor en la que tanto musulmanes como cristianos conviven cortésmente y con armonía.

- **Novela picaresca**

Se trata de un tipo de novela iniciada por el *Lazarillo* en el siglo XVI y continuada por diferentes figuras durante el XVII. Este tipo de novela está protagonizada por un pícaro que relata sus desventuras de manera autobiográfica.

La novela picaresca. El Lazarillo

El **subgénero de la novela picaresca** constituye un tipo de narración que comienza su andadura en el Renacimiento, en concreto, con la publicación del *Lazarillo* en 1554, pero continuará desarrollándose durante el Barroco con algunos cambios. Esta novela narra de forma **autobiográfica y tono realista** las andanzas de un joven de extracción social baja, acostumbrado a ingeniarse constantemente sus movimientos para poder subsistir al servicio de diferentes amos.

La novela picaresca presenta los siguientes rasgos:

- El protagonista es un **pícaro**, de origen humilde, que tiene que ingeniar una serie de astucias y engaños para conseguir sobrevivir en una sociedad falta de valores.
- El pícaro va **evolucionando** a lo largo de la historia y a través de la narración de sus propias vivencias se aprecian los cambios psicológicos y el progreso que experimenta.
- Los personajes se muestran en toda su miseria, esto es, ponen de manifiesto las **debilidades** y los **vicios** de una sociedad sórdida con independencia de la clase social.
- Los temas principales son la **honra** y el **hambre**.
- En contraposición a las novelas de caballerías, el pícaro representa el **antihéroe**.

Autoría, fecha e argumento:

El *Lazarillo* es una obra **anónima** publicada en el año 1554. Se desconoce el nombre del autor, quien probablemente ocultó su identidad debido al fuerte contenido anticlerical que se desprende del libro. Llegó a ser censurado por la Inquisición, por lo que todo apunta a que fue muy cauto evitando que su nombre quedara registrado en ningún documento que pudiera identificarlo.

El argumento de la obra se presenta como una carta autobiográfica dirigida a un tal **Vuestra Merced** para darle cumplida cuenta sobre **el caso**. Este caso se refiere a un rumor sobre la infidelidad de la mujer de Lázaro con el arcipreste San Salvador, amigo de *Vuestra Merced*, y último amo del muchacho. Lázaro en ningún momento lo niega y opta por escribir un relato autobiográfico fingido en el que cuenta, en primera persona, la historia de su vida.

Temas y estilo de la obra:

El *Lazarillo* es una obra caracterizada como **autobiográfica**, esto es, el protagonista es quien relata la historia en **primera persona**. Se observa el mundo a través de su perspectiva individual y se reflexiona sobre él, poniendo especialmente de relieve sus flaquezas y debilidades.

Entre los temas más importantes, destacamos:

- **Hambre:** es el principal motivo que obliga a Lázaro a agudizar su ingenio para poder sobrevivir al servicio de varios amos.
- **Honra:** es uno de los objetivos que persigue Lázaro al trabajar y casarse. Sin embargo, acaba participando, paradójicamente, de una sociedad corrupta y aprovechada que él mismo critica.
- **Religión:** Lázaro critica los valores religiosos y morales de la sociedad de la época a partir del comportamiento de sus amos.

El estilo de la novela participa de la sencillez renacentista. Está escrita en un **lenguaje claro**, sin artificios retóricos, y en la narración de los hechos predomina el **realismo verosímil**, en concordancia con la clase social a la que pertenece el protagonista. En este sentido, son frecuentes los **giros del habla popular y los refranes**, además de la presencia de numerosos pasajes en los que abunda la **ironía y el humor**. A veces, mediante un cúmulo de anécdotas divertidas, la voz narradora critica una sociedad en la que predominan la codicia, el engaño y el abuso hacia las personas más necesitadas.

La narrativa de los Siglos de Oro (II): Cervantes y El Quijote

En este apartado, descubriremos la figura del que se considera no solo la figura más importante de la literatura española, sino también una de las más representativas de la literatura universal: Miguel de Cervante, y su obra más célebre, esto es, *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha*, más conocida como *El Quijote*.

Miguel de Cervantes Saavedra (1547- 1616), es una de las figuras más afamadas de la literatura española y universal de todos los tiempos que vivió en los años de transición entre el Renacimiento y el Barroco. Hombre culto y gran conocedor de las tendencias narrativas del momento, experimentó y renovó con indudable ingenio los distintos tipos de novela (pastoril, bizantina, caballeresca, picaresca, etc.) Aunque no destacó especialmente como poeta y dramaturgo, lo cierto es que supo sintetizar con gran maestría todos los patrones de la época en su prosa, aportando realismo y verosimilitud a un género encaminado a convertirse en lo que hoy conocemos como la novela moderna.

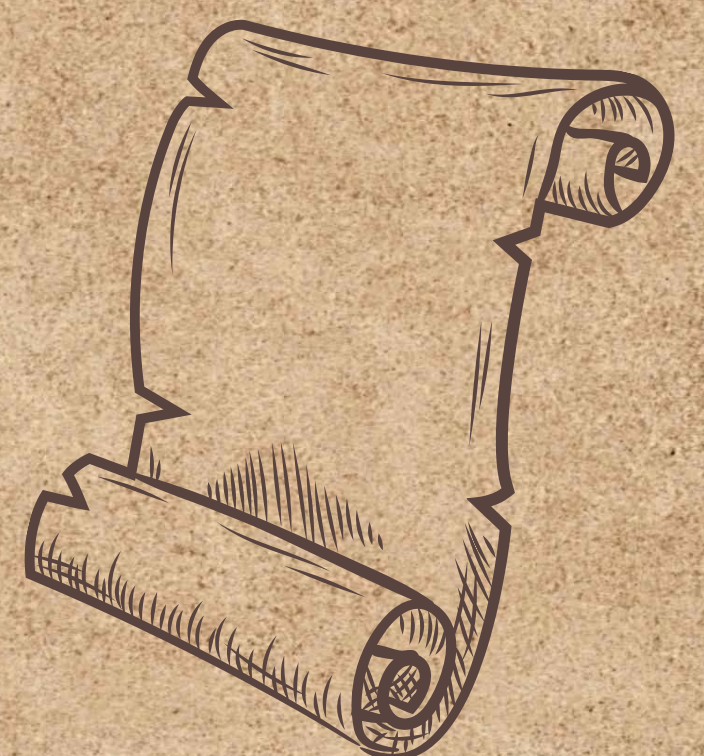
Este es el autorretrato que el propio Cervantes hace sobre sí mismo en el prólogo de sus *Novelas ejemplares*.

"Este que veis aquí, de reostro aquileño, de cabello castaño, frente a lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada; las barbas de plata, que no ha veinte años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino seis, y esos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros; el cuerpo entre dos extremos, ni grande, ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena; algo cargado de espaldas, y no muy ligero de pies; este digo que es el rostro del autor de *La Galatea* y de *Don Quijote de la Mancha*."

Miguel de Cervantes: *Novelas ejemplares*,

Castalia

La **obra narrativa de Cervantes** está compuesta por *La Galatea* (1585), *El Quijote* (1605 y 1615), las *Novelas ejemplares* (1613) y *Los trabajos de Persiles y Sigismunda* (1617).

El Quijote

Se trata de la historia de ficción más conocida de todos los tiempos, protagonizada por un hidalgo manchego que pierde el juicio a causa de leer tantos libros de caballerías. Acompañado siempre de su fiel escudero, decide salir al mundo en busca de aventuras en las que hacer cumplir su ideal de justicia, que enfrentarán la fantasía que invade la mente del personaje a la realidad que vive toda una sociedad.

“ En resolución, él se enfrascó tanto en su letura, que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio; y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio.

Miguel de Cervantes: Don Quijote de la Mancha, Crítica

Estructura y argumento:

La novela se publicó en dos partes: una primera en 1605, titulada *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha*, y la segunda en 1615, con el título *Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha*. Avellaneda publicó una segunda parte apócrifa hacia 1614, hecho este que obligó a Cervantes a acelerar la publicación de la suya con el fin de ponerlo en entredicho y dejarlo en evidencia ante sus lectores y lectoras.

El argumento de la obra se resume en pocas líneas: un hidalgo aficionado a leer novelas de caballerías se vuelve loco, cree que es un caballero andante y sale tres veces de su pueblo en busca de aventuras, hasta que, obligado a regresar a casa, enferma, recobra el juicio y muere cristianamente.

Respecto a los **temas e intenciones de la obra**, los temas que sobresalen en el transcurso de la novela son:

- **La libertad:**

La obra de Cervantes supone un canto a la libertad que se refleja no solo en las andanzas entre don Quijote y Sancho, sino también en la actitud de algunos personajes que se dejan llevar por lo que su corazón les dicta, sin atender a convencionalismos.

- **La amistad:**

La relación entre don Quijote y Sancho demuestra una gran amistad plagada de contradicciones. Sus diferencias hacen que ambos se complementen.

- **La literatura:**

Este es también un tema latente a lo largo de toda la obra, pues los personajes leen, escriben y hablan de literatura.

- **La identidad personal:**

Don Quijote y Sancho se van formando como personajes y como personas. Ambos evolucionan gracias a las experiencias que comparten y a lo que aprenden el uno del otro.

- **La justicia:**

El protagonista siempre se sitúa al lado de los más débiles, convirtiéndose así don Quijote en un fiel defensor de un modelo de justicia y convivencia en el que imperan la verdad y la lealtad.

Por otra parte, Miguel de Cervantes manifiesta en el prólogo que el propósito principal de la obra es la **parodia de los libros de caballerías**, con el fin de ridiculizar el género caballeresco.

En cuanto a los **personajes**, *El Quijote* es una obra con numerosos personajes que Cervantes aprovecha para describir la sociedad de su época. Se trata de personas complejas, contradictorias, que van evolucionando a lo largo de la obra a partir de sus propias experiencias.

Los personajes principales de la novela son don Quijote y Sancho Panza. Ambos encarnan posturas e ideales contradictorios y, a la vez, complementarios. Don Quijote simboliza el mundo de los grandes ideales, mientras que Sancho es la personificación del sentido común, el pragmatismo y la realidad cotidiana.

- **Don Quijote:** Es un pobre hidalgo que pierde la cordura de tanto leer libros de caballerías. Encarna el mundo ideal y fantástico de la caballería andante y se mueve con la pretensión de cumplir dos ideales: restituir la justicia en el mundo y el amor a su dama que, en su mente fantasiosa no es otra que “la sin par Dulcinea del Toboso”.
- **Sancho Panza:** Se trata de un labrador rudo que representa la realidad cotidiana. Solo se fía de lo que sus ojos ven y se preocupa por lo más inmediato. Es egoísta e interesado, pues desea obtener ganancias y gobernar una ínsula, y se apoya muy frecuentemente en la sabiduría popular, especialmente en los refranes.
- **Dulcinea del Toboso:** Es una joven labriega del Toboso que solo existe en la imaginación de don Quijote, quien la convierte en una idealizada figura femenina que reúne para él toda la hermosura y virtud del mundo.

El **estilo** del *Quijote* responde al **ideal humanista de sencillez, naturalidad y equilibrio renacentista**. Entre los rasgos estilísticos más importantes pueden destacarse la riqueza de registros, adaptando el habla de cada personaje acorde con su estatus social y cultural, así como a las diferentes situaciones; el contraste de perspectivas, el uso de la ironía, el humor y la complejidad de algunas técnicas narrativas como, por ejemplo, el empleo de una voz narradora omnisciente, que se alude a sí misma en ocasiones y que llega a incluirse como un personaje de la obra.

