

LA LITERATURA DE LOS SIGLOS DE ORO

La denominación de **Siglos de Oro** de la literatura española, abarca el período que se extiende desde **principios del siglo XVI (Renacimiento) hasta finales del siglo XVII (Barroco)**.

Periodos

EL HUMANISMO

El Renacimiento: época de cambios

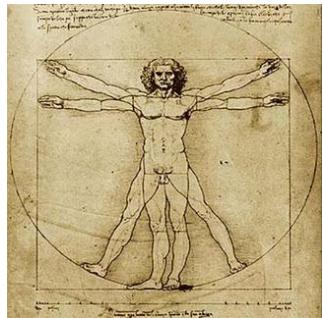
En la **segunda mitad del siglo XV** se habían producido dos hechos decisivos para la Historia de la Humanidad:

- Gutenberg** inventa la imprenta.
- Cristóbal Colón** descubre América.

Las ideas se van a difundir más rápido y la concepción del mundo va a cambiar.

Si a ello le añadimos que **en el siglo XVI** se produjeron **grandes avances científicos y tecnológicos** que nos encontramos en una época de cambios que va a favorecer una **visión distinta de la realidad**.

EL HUMANISMO

El principal vehículo del Renacimiento fue el **humanismo**: una corriente de pensamiento que daba la espalda a la Edad Media y que volvía sus ojos a la **antigüedad clásica grecolatina**. Las obras griegas y latinas se convierten para los humanistas en la base de todo conocimiento, y se dedicaron a estudiarlas a fondo.

- Ello trae consigo una concepción **antropocéntrica** del mundo: el ser humano se considera el centro del universo, ha de dedicarse a cultivar su inteligencia y conocimientos, así como su cuerpo.
- La vida adquiere, por lo tanto, un valor distinto: es una oportunidad de gozar los **placeres terrenales, la belleza de la naturaleza y la juventud**.
- **Vitalismo**: el amor a la vida, que se considera una oportunidad para ser felices y hacer grandes cosas.
- **Idealismo**: el hombre del Renacimiento cree y persigue grandes ideales: el amor perfecto, la justicia, la sociedad ideal, la Belleza. En las obras de arte la realidad suele aparecer idealizada (sin defectos, las cosas no como son sino como deberían ser).

- **Optimismo:** la vida, el propio hombre y la naturaleza están llenos de posibilidades para ser felices y lograr grandes cosas
- **Separación entre fe y razón.**
- **Racionalismo:** se valora la razón y el conocimiento como un medio de conocer el mundo y transformarlo para vivir mejor y más felices.
- Aparecen **nuevas ideas filosóficas**, algunas tomadas de la **filosofía grecorromana**:
 - **Neoplatonismo:** la belleza del mundo es reflejo de la belleza divina, o sea, conocer la belleza del mundo es una forma de conocer a Dios.
 - **Epicureísmo:** valoración del placer como fuente de bienestar y felicidad.
 - **Escepticismo:** espíritu crítico, necesidad de razonar el conocimiento.
 - **Estoicismo:** resignación y ánimo fuerte frente a las adversidades.

Otras, como el **erasmismo** (surgida a partir del pensamiento de Erasmo de Rotterdam) y el **Luteranismo** son críticas con la religiosidad medieval y el papel de la Iglesia, estando en la base de la Reforma Protestante.

REFORMA Y CONTRARREFORMA

También en el terreno religioso se busca una **comunicación distinta con Dios**: más directa, auténtica y sincera, lejos de los lujos y de las ceremonias. Se originan así distintos intentos de reformas, como las de **Erasmo de Rotterdam, Calvin o Lutero**. Fueron tales las diferencias con la Iglesia de Roma, que se originaron las guerras de religión y se produjo la **escisión** de los cristianos en **católicos y protestantes**.

Tras el **Concilio de Trento**, la Iglesia católica reacciona creando la **Santa Inquisición**, órgano censor que controla y castiga cualquier intento de herejía, es decir, de critica o desobediencia a los preceptos papales. Es lo que se denominó **la Contrarreforma**).

CONTEXTO HISTÓRICO

Durante el S.XVI reinarán **Carlos I de España y V de Alemania**, (nieto de los Reyes Católicos) y su hijo, **Felipe II**.

CARLOS I

Rey de España y emperador de Alemania. Con él comienza la Casa de Hasburgo. Hijo de **Juana la Loca y de Felipe el Hermoso** de Castilla, fue educado en los Países Bajos, recibiendo la influencia de los humanistas del Renacimiento. Llegó a España en 1525 para ser coronado y tuvo que enfrentarse a varias revueltas. Proyectaba ser coronado emperador, pero su proyecto imperial europeo fracasó y abdicó en 1555. Su reinado marca la primera mitad de siglo.

FELIPE II

Hijo de Carlos I, regentaba un enorme imperio, aunque tuvo que renunciar a la herencia alemana por ser territorio protestante. En su reinado **comienzan los primeros síntomas de decadencia** del imperio, en parte debidos a la debilidad económica de España.

LA LÍRICA DEL RENACIMIENTO

El arte y la literatura en el Renacimiento abandonarán el **didactismo** de la Edad Media, y perseguirán sobre todo una **finalidad estética**, es decir, de **crear belleza** .

Para ello, el arte y la literatura imitará la realidad pero solo en sus **rasgos ideales o perfectos**, y seguirán los **valores estéticos clásicos**, que creían que la Belleza se lograba a través de la **simetría, el equilibrio, la naturalidad, la sencillez, la proporción, la armonía**.

Además, el arte y la literatura se consideran **imitación**, en un doble sentido:

- **De la realidad en sus rasgos ideales:** la realidad aparece idealizada (las cosas no como son, sino como deberían ser: amor perfecto, belleza femenina idealizada, relatos idealistas...)

- **De los grandes autores.** En España, además de a los clásicos grecorromanos, se imitará a los grandes autores del Renacimiento italiano (Dante, Petrarca, Boccaccio):
- De los **clásicos grecorromanos** se tomarán los **tópicos** : *locus amoenus, carpe diem, beatus ille...*

LOCUS AMOENUS (Lugar agradable)

Presentación de un paisaje ideal donde el hombre puede encontrar la paz rodeado de la naturaleza (prados verdes, ríos sonoros y limpios, flores perfumadas...).

- **CARPE DIEM** (*Goza de este día*)

Invitación al goce de los años de juventud (= día) y al aprovechamiento del momento, antes de que el inevitable paso del tiempo nos conduzca a la vejez y a la muerte.

- **COLLIGE, VIRGO, ROSAS** (*Coge, virgen, las rosas ...*)

Carácter irrecuperable de la juventud y la belleza: invitación a gozar del amor (simbolizado en la rosa) antes de que el tiempo robe nuestros mejores años.

- **BEATUS ILLE** (*Dichoso aquel*)

Elogio de la vida campesina, rural, frente al ajetreo urbano y cortesano.

- **Mitología:** usada para reflejar situaciones o estados de ánimo. La mayor influencia son *Las metamorfosis*, de Ovidio.
- **Géneros** como la oda, la elegía, la epístola, la égloga o la sátira.
- De los **italianos, se imitará:**
 - **El Petrarquismo:** corriente de poesía amorosa nacida a partir de la obra de **Francesco Petrarca**, que dedicó sus poemas a un amor imposible, Laura, al que fue fiel incluso tras la muerte de la dama. Los poetas petrarquistas **expresan un amor imposible, que provoca sufrimiento y ante el que llevan a cabo**

una introspección, es decir, un análisis de los sentimientos. Es muy importante la descripción de la amada, que aparece idealizada según el canon de belleza de la época, así como la naturaleza, que aparece bien como marco, bien como reflejo del estado de ánimo.

➤ **La métrica:** El verso preferido será el **endecasílabo**, que alternará frecuentemente **con el heptasílabo**.

Las estrofas más utilizadas serán el **soneto, la lira, los tercetos encadenados, la silva y la octava real**.

PERÍODOS EN ESPAÑA

A PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVI – Época de Carlos I

Coincide con el reinado de Carlos I. Es una época de espíritu optimista, de búsqueda de la belleza y de apertura hacia Europa. Penetran las corrientes poéticas italianas, que alcanzan su máximo esplendor con Juan Boscán y **Garcilaso de la Vega**.

B SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVI – Época de Felipe II

Tiene lugar durante el reinado de Felipe II. Se produce un aislamiento del exterior, a causa de la Contrarreforma. En este período se cristianizan las corrientes italianas y paganas de la etapa anterior y aparece una literatura religiosa, cuyos máximos exponentes son **Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús y S. Juan de la Cruz.**

GARCILASO DE LA VEGA

(Toledo, 1501 – Niza, 1536)

Nace en el seno de una familia ilustre, lo que le abre las puertas de la corte de Carlos I.

En 1525 se casó con doña Elena de Zúñiga, dama de la reina. En 1526 conoce a **Isabel Freire**, dama portuguesa que parece haber inspirado muchos de sus poemas. Muy importante para su formación poética resulta su viaje y estancia en **Nápoles, donde tomará un contacto más directo con la cultura renacentista**. Su muerte fue prematura, en 1536, a consecuencia de las heridas sufridas en una campaña militar en Francia.

El tema fundamental de la lírica de Garcilaso es el **amor**, en relación con el petrarquismo y con el neoplatonismo. El amante se supera en virtud del sentimiento amoroso. En su obra, el amor **aparece en un escenario bucólico, en la naturaleza mitificada de la utopía pastoril**, que es otro de los elementos básicos de la poesía de Garcilaso, junto a la mitología, por medio de la que documenta estados de ánimo del amante. Su estilo se caracteriza por un lenguaje preciso, sereno, próximo a la naturalidad del habla cotidiana.

Obras

Escribe **tres églogas, dos elegías, una epístola, 38 sonetos y cinco canciones**.

En una de ellas, **Oda a la flor de Gnído**, introduce la **lira**, estrofa de especial fortuna en la lírica española posterior, cuya composición métrica es 7a11B7a7b11B.

Sonetos. Garcilaso de la Vega aclimata esta estrofa de origen italiano a la lírica española. En algunos de ellos se observan influencias del cancionero; en otros, de los clásicos y de Petrarca. Lo mismo sucede con sus **Canciones**.

Las **égloras** constituyen su obra más importante junto con los sonetos. En ellas, unos pastores con nombres, comportamiento y actitudes idealizadas conversan sobre sus amores. En la Égloga I, dos pastores, Salicio y Nemoroso, dialogan uno sobre el desdén y otro sobre la muerte de su amada en un escenario bucólico idealizado.

FRAY LUIS DE LEÓN

Nacido en Belmonte (Cuenca) en 1527, profesó en la orden de los **agustinos**. Humanista sobresaliente, ejerció como profesor en la universidad de Salamanca. Su posible ascendencia judía y su propio carácter provocaron su encarcelamiento durante cinco años con motivo de la traducción romance de ciertos textos bíblicos (prohibida durante la Contrarreforma), como el *Cantar de los Cantares*.

Entre sus temas predilectos destacan: · La naturaleza, la añoranza del campo, en la tradición clásica del Beatus ille. Se trata de un deseo por la vida natural, que se hace patente en su *Oda a la vida retirada*.

S. JUAN DE LA CRUZ

Nació en Fontiveros (Ávila) en 1542. Profesó en la orden de los **carmelitas** y estudió en Salamanca con Fray Luis de León. Participó junto a **Santa Teresa** en el intento de reforma de su orden, lo que le supuso problemas con la

Inquisición. Una vez superados, alcanzó importantes nombramientos dentro de la organización carmelita. Murió en Úbeda (Jaén) en 1591.

San Juan escribe una serie de poemas breves y tres grandes obras: Llama de amor viva, Noche oscura del alma y Cántico espiritual. El tema fundamental de sus poemas es el análisis de las distintas emociones que se sienten hasta producirse el encuentro amoroso o unión mística con Dios.

LA LÍRICA DEL BARROCO

En **literatura**, el **pesimismo** hará que se produzca un **auge de la literatura satírica** (es decir, de crítica), tanto en forma de poesía como en prosa, aunque también habrá un **arte de evasión y propaganda** que se manifestará, sobre todo en el teatro, que conoce un momento de desarrollo extraordinario y esplendor.

En cuanto al **estilo**, el gusto por lo artificioso, **lo recargado, lo hiperbólico, lo oscuro, lo difícil, lo complicado**, se materializará en **dos corrientes o tendencias estilísticas: el conceptismo y el culteranismo**, que suponen una ruptura del equilibrio entre la forma (las palabras) y el contenido (las ideas).

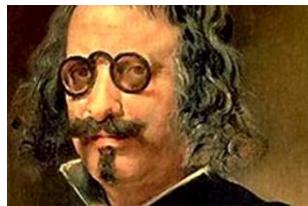
- El **Conceptismo** complica el contenido: se busca la **condensación expresiva**, el "decir mucho con pocas palabras", para lo cual, se juega con sus significados, haciendo asociaciones ingeniosas de ideas, juegos de palabras, dilogías (usar una misma palabra con dos significados al mismo tiempo), antítesis, metáforas ingeniosas, comparaciones sorprendentes.... Su máximo representante será **Francisco de Quevedo**.
- El **Culteranismo** **complica la forma**: cualquier realidad se nombra buscando la **expresión más brillante y complicada posible**, con abundancia de adjetivación, aliteraciones, paralelismos, metáforas insólitas, comparaciones, hipérbatos (alteraciones del orden) a veces violentísimos, alusiones mitológicas,

cultismos... Su máximo representante será **Luis de Góngora**, que en algunas de sus obras lleva a tal extremo esta complicación formal, que llegó a recibir el apodo de "Príncipe de las Tinieblas".

En la **poesía**: se cultiva sobre todo la **poesía amorosa, filosófica, religiosa y satírico-burlesca**. También hay mucho gusto por los **poemas de tema mitológico** (en serio o pariodados) y se cultivan tanto los metros de origen italiano (endecasílabos, sonetos, tercetos, octavas) como los **octosílabos**, incluso con los **estribillos** que recuerdan a la poesía popular (sobre todo en las letrillas, te tema satírico). Los principales representantes serán **Quevedo, Góngora y Lope de Vega**.

Aunque las características literarias que se dan en el Renacimiento y en el Barroco son distintas, muchas veces opuestas, **no podemos hablar de ruptura sino de evolución**: el Barroco supone **una exageración y artificiosidad de las formas renacentistas**.

FRANCISCO DE QUEVEDO

(Madrid, 1580 – Villanueva de los Infantes, 1645)

Uno de los autores más destacados de la literatura española y principal representante del Conceptismo.

Poesía amorosa: lo que caracteriza esta poesía es la violencia, que se ha definido como “**desgarrón afectivo**”, porque se trata de una **afectividad destemplada y angustiosa que expresa una profunda desazón**. Algunos de estos poemas definen el amor (con violentas antítesis) y otros describen las gracias de una muchacha o una escena cotidiana en la interviene una dama, donde abundan los juegos conceptistas. Muchos de estos poemas esconden desengaño y hacen referencia a la muerte. Dentro de este conjunto, los que más han llamado la atención son los que hacen referencia al amor después de la muerte y la ceniza enamorada.

Poesía moral: este tema se entremezcla muchas veces con el tema amoroso o el religioso. Su tema central el **paso del tiempo, el sentido de la existencia y la muerte**. El tema más habitual es la vida como muerte, donde el poeta ha descubierto la trágica condición de lo humano, que se hace inexorablemente a medida que se deshace, revelando a la humanidad que la muerte es un presente continuo. Otro tema característico es la censura de las apariencias y ambiciones.

Poesía religiosa: su poesía religiosa se recoge en el poemario *Heráclito cristiano*.

LUIS DE GÓNGORA

(Córdoba, 1561 -Córdoba, 1627)

Máximo exponente del Culteranismo o Gongorismo.

El poeta cordobés fue llamado “**Príncipe de la Luz**” y “**Príncipe de las Tinieblas**” por ser autor de poemas de corte clásico, laudatorios... así como de poemas difíciles y oscuros en su última etapa (La fábula de Polifemo y Soledades).

Producción poética:

- **Poesía de arte menor:** romances – La fábula de Píramo y Tisbe, versión paródica y burlesca del mito clásico) y letrillas (Ándeme yo caliente y ríase la gente).

- **Sonetos**: de tema amoroso, tema burlesco y tema del desengaño y de la fugacidad de la vida.
- **Poesía burlesca**: utilizó el soneto, el romance, las letrillas, y todo tipo de composiciones métricas para parodiar o satirizar cualquier aspecto de la vida. Su poesía burlesca está muy cerca de la de Quevedo, introduciendo, al igual que él, motivos escatológicos.
- **Poemas mayores** (el Góngora oscuro):
 - a ***La fábula de Polifemo y Galatea***: cuenta, en octavas reales, cómo el cíclope Polifemo, enamorado de Galatea, mata por celos al amante de Galatea, Acis.
 - b ***Las soledades***: obra incompleta (pues iban a ser cuatro, y sólo hay una), presenta el deambular de un naufrago que ha abandonado su patria por unos amores desdichados, de tal modo que lo más importante de la obra, escrita en silvas, es la descripción de la naturaleza.

LA PROSA NARRATIVA DE LOS SIGLOS DE ORO

En el siglo XVI, la prosa narrativa se convirtió en un género importante. Del siglo XV proceden los **libros de caballerías** y las **novelas sentimentales**.

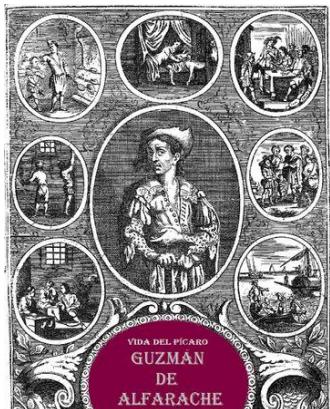
En la 2ª mitad del siglo, se desarrollan los siguientes subgéneros:

-**La novela pastoril:** centra en el relato de historias amorosas de pastores. La obra más importante es Los siete libros de la Diana, de Jorge de Montemayor.

-**La novela morisca:** se basa en las luchas y la convivencia entre musulmanes y cristianos. La más famosa: Historia del Abencerraje y la hermosa Jarifa.

-**La novela bizantina:** narración de aventuras y desventuras de dos amantes que suelen embarcarse en un viaje. Tiene final feliz.

-**La novela picaresca:** iniciada por el Lazarillo de Tormes, es el máximo exponente de la tendencia realista de la prosa del S.XVI. En el último año de este siglo se publica Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán.

- En el siglo XVII continúan cultivándose los **géneros idealistas** del Renacimiento (novelas pastoriles y bizantinas), el acontecimiento más significativo es el **auge de la novela picaresca**, género surgido imitando algunos rasgos del **Lazarillo de Tormes**. El **Guzmán de Alfarache** de Mateo Alemán y el **Buscón** de Quevedo serán los títulos más importantes.
- Aparece la mayor obra de nuestra literatura: **El ingenioso hidalgo D. Quijote de la Mancha**, de **Miguel de Cervantes**.

EL TEATRO DE LOS SIGLOS DE ORO

El **teatro** experimenta un auge extraordinario, sobre todo cuando **Lope de Vega** dio con el tipo de obra adecuado para los **corrales de comedias**. **Calderón de la Barca**, por su parte, hará un teatro más culto, filosófico y orientado a la corte.

LOPE DE VEGA

(Madrid, 1562 -Madrid, 1635)

Fue uno de los **poetas y dramaturgos** más importantes del Siglo de Oro y, por la extensión de su obra, uno de los autores más prolíficos de la literatura universal.

Llamado **Fénix de los ingenios** y Monstruo de la Naturaleza por Cervantes, **renovó el teatro español en un momento en el que el teatro comenzaba a ser un fenómeno cultural de masas**.

Se le atribuyen unas **trescientas comedias**, un número considerable teniendo en cuenta que este género no fue el único de su producción, ya que también le dedicaba su tiempo a la poesía y a la narrativa, haciendo de él el escritor más prolífico del Siglo de Oro, y quizás de todos los tiempos.

LA COMEDIA NUEVA

La **fórmula dramática** desarrollada por Lope para escribir comedias se basaba en las siguientes novedades:

- **Ruptura de las unidades de lugar, tiempo y acción:** las comedias se desarrollarían simultáneamente en muy distintos lugares, el tiempo poético que abarca la representación podía ser de muchos días, años, meses, etc., y, finalmente, la acción no sería única, sino que se desarrollarían distintas acciones solapadas a la de la trama principal.
- **Mezcla de lo trágico y lo cómico,** alternando en las comedias intervenciones severas y graves con otras cómicas y divertidas.
- Lope apuesta por **reducir a tres actos los cinco del teatro clásico.** De esta forma, se corresponden, aproximadamente, con la división del argumento desarrollado en planteamiento, nudo y desenlace.

Junto a estas cuestiones fundamentales, Lope aporta unos **tipos** que se repetirán en las comedias del XVII y que eran fácilmente reconocibles por el público –**el galán, la dama, el criado, el noble**, etc. Los temas son variados, y tomados tanto de la historia nacional, de la Biblia, de romances populares, etc., pero siempre con unas constantes temáticas que se basan en el **enredo amoroso, la defensa del honor y la honra y la defensa a ultranza de la monarquía y la Iglesia católica**. Finalmente, **estableció el uso del verso**, aunque acomodando la estrofa al tipo de parlamento del personaje, así como la inclusión de elementos populares como romances, cantarcillos, etc.

Esta fórmula **fue la base del teatro español durante más de un siglo** –veremos más adelante que incluso en el siglo XVIII el público menos culto seguía solicitando esta solución teatral-, y la adoptada mayoritariamente por todos los dramaturgos del Barroco.

OBRAS

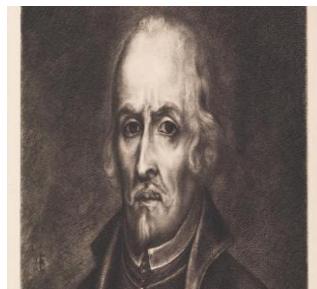
Arte nuevo de hacer comedias (1609): una extensa justificación del conjunto de las innovaciones y técnicas teatrales que se conocen como *comedia nueva*, y cuyas características ya hemos indicado más arriba.

Comedias de enredo amoroso: en ellas hay una trama amorosa que envuelve a los protagonistas, cuya relación se ve impedida, en un principio, por distintos malentendidos y enredos. Un final feliz, después de una acción habilidosamente dispuesta con múltiples obstáculos para la unión del galán y la dama cierra este tipo de obras. Son también conocidas como comedias de capa y espada. Entre ellas: **El perro del hortelano, La dama boba, Servir a señor discreto, El acero de Madrid**....

Comedias de ambientación histórica: están ambientadas en lugares rurales, donde un rico labrador es ofendido por alguien de superior clase social. El ofensor suele ser castigado por el rey, otro de los personajes habituales, que restaura el orden rural y devuelve la honra de esta forma al labrador cristiano viejo. Entre ellas: **Fuenteovejuna, Peribáñez y El comendador de Ocaña** o **El mejor alcalde, el rey**.

Tragicomédias: dentro de este grupo se engloban aquellas comedias en las que prevalece el ambiente trágico y generalmente finalizan con la muerte del protagonista. Es el caso de **El caballero de Olmedo** y **El castigo sin venganza**.

CALDERÓN DE LA BARCA

(Madrid, 1600 -Madrid, 1681)

Los dramas de Calderón presentan un elevado tono intelectual y una gran complejidad, además de un lenguaje poético sumamente complicado y metafórico, influido por el estilo de Góngora.

Se concentró en obras dramáticas serias, en las que la exploración de los problemas era más importante que su solución, ofreciendo una visión pesimista de la naturaleza humana.

Las principales obras dramáticas de Calderón son: El médico de su honra, La vida es sueño, El alcalde de Zalamea, La dama duende, Casa con dos puertas mala es de guardar... y una serie de autos sacramentales: El gran teatro del mundo, El gran mercado del mundo...

