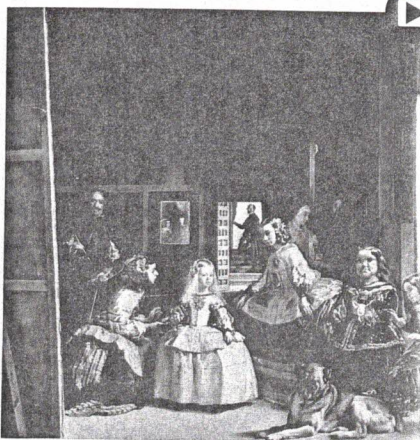

El juego del arte

Como ocurre en la literatura, la pintura barroca también pretende **sorprender** al espectador con **ingeniosos juegos**.

Las Meninas, de Diego Velázquez.

El pintor reta a nuestra inteligencia para que descubramos las claves de un juego: ¿Quién mira a quién? ¿Qué vemos y desde dónde? ¿Cuál es el verdadero tema del cuadro?

Velázquez rompió en esta pintura con la unidad de espacio al multiplicar los planos de lo que aparenta ser una sola escena.

2. Juegos verbales: el conceptismo

El **conceptismo** es un modo de expresión que consiste en concentrar en pocas palabras una **gran cantidad de significados** mediante la asociación ingeniosa de ideas. Para conseguir este objetivo, el escritor debe construir las frases de tal modo que tengan **doble o triple sentido**. Cuando leemos una obra conceptista, debemos sospechar que el autor intenta comunicarnos más cosas de las que aparenta decir. El conceptismo es un **juego de ingenio** mediante el cual el significado explícito de una palabra nos lleva a otro significado que está **implícito u oculto**. En síntesis, el fondo predomina sobre la forma.

Para comprender esta forma de literatura hay que estar adiestrado, y parece ser que los lectores españoles del siglo XVII lo estaban y disfrutaban con este tipo de juegos verbales cercanos al acertijo o la adivinanza. Los recursos mediante los que el escritor **asocia dos o más ideas** con el fin de que sus mensajes adquieran varios significados o sentidos son estos:

Metáfora y símil	Asocian significados que tienen semejanzas muy rebuscadas.
Juegos de palabras y diálogos	Consiguen dobles o triples sentidos.
Antítesis, paradojas e ironía	Asocian elementos contrarios.
Elipsis	Reduce el número de palabras y contribuye a la concisión.
Hipérbole	Intensifica la burla.

El conceptismo alcanzó su máximo esplendor en la literatura satírica o burlesca, es decir, cuando los escritores criticaban humorísticamente los vicios y costumbres de la sociedad del siglo XVII. Los representantes de esta escuela literaria son Francisco de Quevedo y Baltasar Gracián. A este último se debe la famosa frase de «Lo bueno, si breve, dos veces bueno».

ACTIVIDAD

- 4 Lee estos cuartetos de un famoso soneto de Francisco de Quevedo y comprueba cómo en versos muy concisos se expresa un significado muy complejo a partir de ingeniosas asociaciones. Razona el significado de los versos uno a uno a partir de la explicación que se da a la derecha. Señala, por último, las metáforas degradantes y las hipérboles del texto.

Érase un hombre a una nariz pegado,
érase una nariz superlativa,
érase una nariz sayón y escriba,
érase un peje espada muy barbado.

Érase un reloj de sol mal encarado,
érase una alquitara pensativa,
érase un elefante boca arriba.
Era Ovidio Nasón más narizado.

Francisco de Quevedo,
«A una nariz»

- 1 La nariz del hombre al que se refiere es más grande que su propio cuerpo.
- 2 No se trata de una nariz corriente, sino de una naricísima, la mayor nariz que puedas imaginar.
- 3 Es tan grande y aguileña como el cuerpo de un verdugo en el momento en que se dobla para darle el hachazo mortal a su víctima o como el del jorobado escribano cuando se inclina para escribir.
- 4 Es tan grande y peluda como un pez espada lleno de agallas por todas partes.
- 5 La nariz de este desagradable hombre está torcida como un reloj de sol que se sale de su marco porque no está bien orientado.
- 6 Esta nariz está atascada como un alambique a punto de estallar porque tiene el tubo destilador doblado o flexionado como si fuera un hombre pensando y, como no puede destilar o gotear, se hincha.
- 7 Es mucho más grande que la trompa de un elefante, puesto que es como un elefante entero colocado patas arriba, justo encima de la boca de este hombre.
- 8 Es más grande que la mismísima nariz de Ovidio, el cual, llamándose Nasón, es decir, «de mucha nariz», ya podía ser narizotas.

3. Francisco de Quevedo, escritor conceptista

Francisco de Quevedo nació en Madrid en 1580. Licenciado en artes por la Universidad de Alcalá, se dedicó a la literatura desde muy joven y a las actividades políticas en la corte.

Fue encarcelado varias veces durante el reinado de Felipe IV. Primero por haber colaborado con el virrey de Nápoles, el duque de Osuna, condenado por corrupción política; y más tarde por haber criticado la desafortunada gestión del conde duque de Olivares en Flandes, que conducía irremediabilmente a la derrota del Imperio español en Europa.

Quevedo fue testigo privilegiado de la decadencia económica, política y militar de la España del siglo XVII, y dio buena cuenta de ello en sus obras. Sus reflexiones políticas, morales y religiosas alcanzan una gran profundidad, pero tienen el contrapunto negativo, desde la sensibilidad moderna, de sus **prejuicios** anti-semitas, racistas y misóginos. Encabezó, junto a Baltasar Gracián, la escuela de estilo conceptista.

Clasificación de su obra poética

- **Poesía satírica y burlesca** (humor escéptico sobre la vida humana)
«La vida empieza en lágrimas y caca, luego viene la mu, con mama y coco, síguense las viruelas, baba y moco, y luego llega el trompo y la matraca.»
- **Poesía amorosa** (definición del amor)
«Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado.»
- **Poesía filosófica y moral** (la fugacidad de la vida, *tempus fugit*):
«Ayer se fue; mañana no ha llegado; hoy se está yendo sin parar un punto: soy un fue, y un será, y un es cansado.»

ACTIVIDAD

5 Lee estos textos de Quevedo y responde a las preguntas.

- Escribe el tema de cada texto. ¿Cuál contiene una descripción degradante? ¿A quién va dirigido? ¿Qué palabras tienen connotaciones negativas?
- ¿Cuál idealiza el amor? Señala las antítesis.
- Escribe la composición estrófica de ambos textos.
- ¿Crees, como dice Quevedo en el texto **A**, que el amor puede perdurar más allá de la muerte?
- ¿Hay crueldad en el texto **B**? ¿Por qué?

En serio...

Cerrar podrá mis ojos la postrera
sombra que me llevare el blanco día,
y podrá desatar esta alma mía
hora a su afán ansioso lisonjera;

mas no, de esotra parte, en la ribera,
dejará la memoria, en donde ardía:
nadar sabe mi llama el agua fría,
y perder el respeto a ley severa.

Alma a quien todo un dios prisión ha sido,
venas que humor a tanto fuego han dado,
medulas que han gloriosamente ardido,

su cuerpo dejará, no su cuidado;
serán ceniza, mas tendrá sentido;
polvo serán, mas polvo enamorado.

«Amor constante más allá de la muerte»

A

... y en broma

Rostro de blanca nieve, fondo en grajo;
la tizne, presumida de ser ceja;
la piel, que está en un tris de ser pelleja;
la plata, que se trueca ya en cascajo;

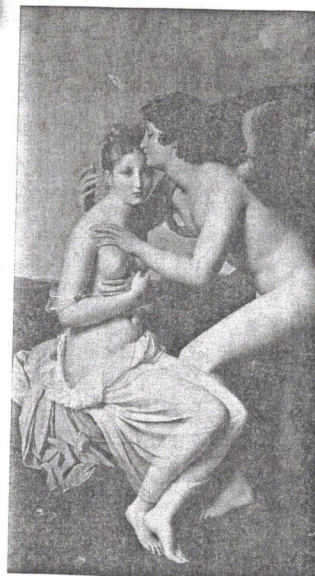
habla casi fregona de estropajo;
el aliño, imitado a la corneja;
tez que, con pringue y arrebol, semeja
clavel almidonado de gargajo.

En las guedejas, vuelto el oro orujo,
y ya merecedor de cola el ojo,
sin esperar más beso que el del brujo.

Dos colmillos comidos de gorgojo,
una boca cámaras y pujo,
a la que rosa fue vuelven abrojo.

Parnaso español

B

Eros y Psique, de François Gérard. El texto A comparte tema con la pintura de Gérard (siglo XIX), en la que aparecen Psique (el alma) y Eros (dios del amor).

4. Juegos verbales: el culteranismo

El **culteranismo** es un modo de expresión caracterizado por el empleo **exagerado** de **figuras retóricas** y **latinismos**, de manera que el significado del texto, a veces **mínimo**, queda oscurecido o en un segundo plano. Los escritores culteranos querían **sorprender** a los lectores del siglo XVII, cansados ya de la repetitiva poesía de su época. Y, en efecto, fue toda una sorpresa: consiguieron más **ritmo** y **musicalidad** en los versos,

inventaron palabras nuevas o **neologismos**, emplearon numerosos **adjetivos coloristas** y **metáforas** poco habituales, usaron sus conocimientos sobre **mitología**; y, sobre todo, consiguieron que el verso español «sonara» a una lengua tan prestigiosa como era el latín, imitando su sintaxis «desordenada» con hipérbatos y usando numerosos **cultismos** y **perífrasis**. En síntesis, la forma predomina sobre el fondo.

ACTIVIDADES

- 6 Lee el siguiente fragmento de las *Soledades* de Luis de Góngora, un poeta culterano. El contenido es escaso: *un náufrago lanza gritos de socorro en medio del mar*, pero el autor amplifica la forma con perífrasis y alusiones mitológicas. Explica verso a verso, como si fuera un juego, el significado de esta silva valiéndote de la información y las claves que te ofrecemos.

Era del año la estación florida
en que el mentido robador de Europa
(media luna las armas de su frente,
y el Sol todos los rayos de su pelo),
luciente honor del cielo,
en campos de zafiro pace estrellas,
cuando el que ministrar podía la copa
a Júpiter mejor que el garzón de Ida,
náufrago y desdeñado, sobre ausente,
lagrimosas de amor dulces querellas
da al mar, que condolido,
fue a las ondas, fue al viento
el mísero gemido,
segundo de Arión dulce instrumento.

Luis de Góngora, *Soledad I*

¿Cuándo?

En primavera

Perífrasis: abril-mayo, estación del año regida por la constelación de Tauro: signo del zodiaco.

¿Quién?

Un náufrago con males de amor

Perífrasis: era más bello que Ganimedes, criado que servía la copa a Júpiter.

¿Qué?

Hace llamadas de socorro en medio del mar

Perífrasis: los lamentos del náufrago son tan dulces que parecen salidos de la lira de Arión (personaje mitológico). El mar se apiada del náufrago y el viento se hace eco de sus gemidos.

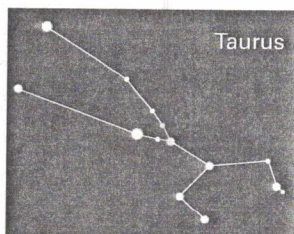
Claves para entender este poema: metáforas

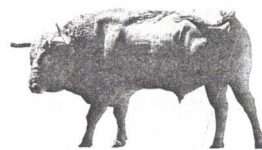
Júpiter se transforma en toro para raptar a una ninfa llamada Europa.

cielo con estrellas
▼
campo de zafiros

Constelación de Tauro: las estrellas forman una especie de cuerno, de ahí que se asocie a un toro.

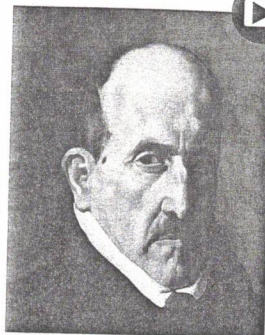
toro come hierba =
▼ ▼ ▼
Júpiter pace estrellas
cuernos y pelo del toro
▼ ▼ ▼
media luna rayos del sol constelación

- 7 **CM** Consulta en este enlace y di cuál es la estrella principal en la constelación de Tauro, su distancia de la Tierra y sus coordenadas.

5. Luis de Góngora, escritor culterano

Luis de Góngora y Argote nació en Córdoba, en 1561. Perteneció a una familia acomodada, al parecer de origen judío, circunstancia que en su momento aprovecharía Francisco de Quevedo para escribir versos satíricos contra él.

Desde muy joven se dedicó a la poesía. Su tendencia a gastar demasiado y su afición a los naipes le hicieron pasar bastantes apuros económicos, que intentó superar buscando mecenas en la corte. En 1617 se hizo sacerdote y fue nombrado capellán del rey Felipe III.

Sus poemas culteranos crearon una gran polémica entre defensores y detractores de su novedoso estilo. A partir de 1603 sostuvo una **guerra literaria** con Quevedo, en la que ambos demostraron su mutua antipatía y su ingenio para dedicarse versos burlescos. Cargado de deudas y muy enfermo, regresó a Córdoba, donde murió en 1627. Sus obras se publicaron póstumamente. Es el poeta que mejor representa la escuela barroca de estilo culterano.

ACTIVIDADES

- 8 Explica el tópico del *carpe diem* en el texto.

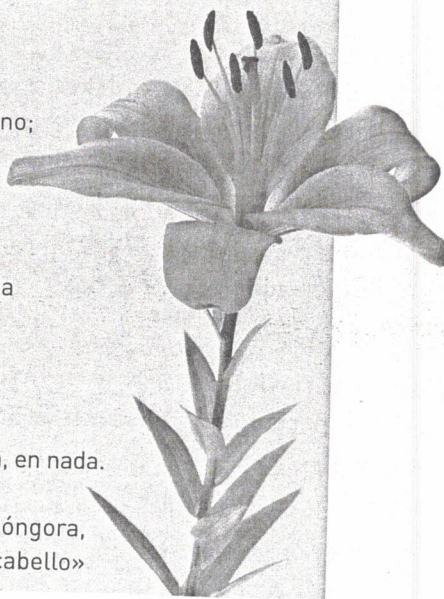
Mientras por competir con tu cabello,
oro bruñado al sol relumbra en vano;
mientras con menosprecio en medio el llano
mira tu blanca frente el lilio bello;

mientras a cada labio, por cogello,
siguen más ojos que al clavel temprano;
y mientras triunfa con desdén lozano
del luciente cristal tu gentil cuello:

goza cuello, cabello, labio y frente,
antes que lo que fue en tu edad dorada
oro, lilio, clavel, cristal luciente,

no solo en plata o viola troncada
se vuelva, mas tú y ello juntamente
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.

Luis de Góngora,
«Mientras por competir con tu cabello»

- 9 Explica el significado metafórico o figurado de las palabras *oro*, *lirio*, *clavel*, *cristal*.

Clasificación de su obra

- **Poemas de inspiración popular.** Son composiciones de **arte menor**. En estas obras también encontramos los recursos del estilo culterano, aunque usados en menor medida. Son muy conocidos sus...

– **Romances** moriscos, pastoriles, amorosos, caballerescos...

– **Letrillas** amorosas y burlescas.

- **Poemas cultos.** Están escritos en **arte mayor** y con un **estilo**, en general, **culterano**, oscuro. Pertenecen a este grupo *La fábula de Polifemo* y *Galatea*, *Soledades* y sonetos de tema amoroso, existencial y burlesco.

– **La fábula de Polifemo y Galatea.** Se trata de la recreación de una fábula mitológica: el cíclope Polifemo está enamorado de la ninfa Galatea, pero esta mantiene un idilio con el joven Acis. Cuando se entera, el gigante se venga de su rival arrojándole una roca que acaba con su vida. Pero la sangre del joven se transforma en río. Está escrita en **octavas reales**.

– **Soledades.** Son cantos que exaltan la belleza de la naturaleza a partir del punto de vista de un peregrino. La obra quedó inacabada (al parecer había previsto escribir cuatro cantos, pero ni siquiera terminó el segundo). Están escritas en **silvas**.

En la *Soledad I* Góngora nos cuenta la dramática llegada de un naufrago a una playa desconocida, y la hospitalidad con la que es recibido por unos cabreros. Al día siguiente, el recién llegado inicia un recorrido por los bellos parajes del lugar, donde tiene la oportunidad de asistir a una boda. El peregrino es testigo de los placeres de la vida rústica, entre los que destacan los exquisitos alimentos y los divertimentos juveniles. El naufrago conoce de primera mano la filosofía de vida que tienen esos hombres rústicos: viven apartados de la sociedad, desprecian la guerra, las ambiciones y el imperialismo. También le avisan de que la naturaleza, humillada por el desarrollo urbano, tiene suficiente fuerza como para destruir la civilización.