

TEMA XII: LITERATURA DEL RENACIMIENTO(S. XVI)

1. Literatura del Renacimiento(s. XVI)

Cuando acaba la Edad Media comienza un periodo de esplendor para la literatura castellana en los siglos XV y XVI. Se trata del periodo que se ha llamado **Siglo de Oro** de la literatura española.

En el siglo XVI se desarrolla un movimiento que pretende recuperar la cultura grecolatina: es el Renacimiento. Se caracteriza por una vuelta a la antigüedad clásica(imitación obras, temas grecolatinos, idealización del amor,...)

1.1.La Lirica petrarquista

En la primera mitad del siglo XVI encontramos distintas corrientes poéticas:

- Poesía cortesana de cancionero
- Poesía tradicional(romances)
- Poesía italianizante(temas amorosos de poesía petrarquista italiana)

En la segunda mitad del siglo esta poesía evolucionará con la aparición de la poesía religiosa.

En el siglo XVI se generaliza el uso del endecasílabo italiano y se adaptará con éxito a la lengua castellana.

El tema más destacado de esta época es el amor (modelo de Petrarca, s.XIV). Es un amor platónico que provoca insatisfacción y tristeza al no ser correspondido. La amada es algo inalcanzable.

Otro tema es la naturaleza, escenario ideal para reflejar los sentimientos del poeta(cambia según estado de animo de él -oscura y triste, luminosa y apacible-etc)

Los tópicos de esta literatura son:*carpe diem*(anima a gozar del día y del momento); *locus amoenus*(lugar ameno y bucólico de los amantes); *beatus ille*(desprecia el mundo de las vanidades y elogia la vida sencilla del campo y la naturaleza).

*Garcilaso de la Vega

Es considerado como el prototipo del cortesano renacentista: noble, soldado y escritor. Su obra poética es breve pero ha tenido una gran influencia dentro de la literatura castellana.

En sus obras cancioneriles no aparecen los rasgos petrarquistas; son obras tradicionales(se habla del amor con dramatismo). En las elegías y sonetos refleja los sentimientos amorosos de los personajes(amor idealizado).

En sus *Églogas* alcanzará la perfección literaria. Son tres églogas compuestas por estancias(estrofas de siete a once sílabas). En la *Égloga I*, cuenta la historia de los pastores Salicio y Nemoroso(Salicio lamenta el desden de su amada Galatea y Nemoroso el dolor por la muerte de su amada Elisa. En la *Égloga II*, tiene un carácter más narrativo; trata el tema de la locura de amor y elogia al Duque de Alba. En la *Égloga III* presenta a cuatro ninfas que bordan a orillas del Tajo cuatro telas con escenas amorosas(tres mitológicas y la cuarta de amor entre Nemoroso y Elisa.

En las églogas están muy presentes los temas de amor y naturaleza muy relacionados.

El estilo es muy sencillo; emplea un lenguaje natural, con palabras cultas mezcladas con otras más coloquiales.

1.2.La lírica espiritual.

En la segunda mitad del siglo XVI se produce el auge de la poesía espiritual y religiosa debido a los problemas que están apareciendo con la Contrarreforma eclesiástica. Principales autores son fray Luis de León, san Juan de la Cruz y santa Teresa de Jesús.

Se pueden distinguir dos tendencias:

- **Ascética:** poesía que busca la purificación y perfección moral. Para ello se escribe el modo de llegar a la salvación. Representante fray Luis de León.
- **Mística:** expresión lírica que narra la experiencia de la unión del alma con Dios. Autores místicos san Juan de la Cruz y santa Teresa de Jesús.

*Fray Luis de León

Apenas cultivo la poesía (menos de cuarenta poemas) ya que se centró en la prosa de temas religioso.

En su obra poética expone su deseo de soledad y retiro en busca de la paz espiritual en la naturaleza. Lírica sencilla de pocos recursos estilísticos

Obras: *Oda a la vida retirada* (menosprecio de corte y alabanza a la aldea), *Profecía del Tajo* (poema patriótico donde se expone los motivos por los que don Julián traicionará al rey don Rodrigo aliándose con los musulmanes).

*San Juan de la Cruz

Su poesía pretende la evasión de la realidad a través de la expresión del amor de Dios (mucha intensidad que puede llegar a ser representado con metáforas de amor profano). Un símbolo siempre presente es la noche oscura (soledad del alma rodeada de tentaciones que desaparecen con la llegada de la luz del día-luz divina-).

Destaca el empleo de la lira, riqueza y variedad léxica, palabras coloquiales junto con palabras cultas.

Obra poética: coplas populares, tres poemas mayores religiosos: *Noche oscura del alma*, *Llama de amor viva* y *Cántico espiritual*.

1.3. Prosa renacentista: géneros narrativos

Trató de conciliar lo maravilloso con lo verosímil, *deleitar para instruir*, por esta razón imitaron los modelos narrativos de la antigüedad clásica.

Se renuevan los géneros narrativos del siglo XV (novelas bizantinas, pastoriles, caballería y sentimentales) y se desarrollan dos géneros literarios: la novela breve y la novela picaresca.

Los principales géneros narrativos de ficción:

- **Novela bizantina;** suele estar estructurada alrededor de un viaje. Pareja de enamorados encontrara numeroso impedimento que dificultan un desenlace feliz pero, al final pueden volver a reunirse. Ejemplos son *Los trabajos de Persiles y Sigismunda* (Cervantes), *Peregrino en su patria* (Lope de Vega)
- **Novela pastoril;** incorpora el ambiente cortesano al pastoril. Los personajes son pastores idealizados que se comportan y expresan como cortesanos. Ejemplos son *Los siete libros de Diana* (Jorge de Montemayor), *La Galatea* (M. Cervantes)
- **Novela de caballería;** la característica es la presencia de un caballero andante enamorado y aventurero que vive una serie de aventuras de las que sale victorioso y dedica a su enamorada. Ejemplo más famoso *Amadis de Gaula* (Garci Rodríguez de Montalvo). Este tipo de novela influyo en Cervantes (XVI) para publicar el Quijote.
- **Novela sentimental;** escritas en forma epistolar y narran historias de amor desdichadas con final trágico. Ejemplo son *Cárcel de Amor* (Diego San Pedro) y *Siervo libre de amor* (Juan Rodríguez de Padrón)

- **Novela morisca;** evoca la vida en la frontera entre Castilla y el reino musulmán (luchas fronterizas entre moros y cristianos). Los personajes protagonistas son musulmanes con rasgos caballerescos (valientes, generosos, honorables, ...). Todos los lugares que aparecen son reales. Destaca *Historia del Abencerraje y la hermosa Jarifa*.
- **Novela corta;** gran desarrollo sigue el modelo del *Decamerón* (Boccaccio). Su finalidad es el entretenimiento. Destaca *El patrañuelo* (Juan de Timoneda), *Novelas ejemplares* (Miguel de Cervantes)
- **Novela picaresca;** surge como nuevo tipo de novela con *La vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades* (anónima). Pretende reflejar la situación de pobreza de España en el siglo XVI. El protagonista es un pícaro que se vale de su inteligencia para sobrevivir a la pobreza y hambre.

*Lazarillo de Tormes

Obra anónima y tampoco se sabe la fecha exacta de edición. Las primeras conocidas son de 1554. El narrador es el protagonista (Lázaro), que ya de adulto cuenta su historia en una carta a una persona que aparece como "vuestra merced". Narrada en primera persona y de carácter epistolar. Consta de un párrafo introductorio en el que explica por qué está escribiendo esa carta, y de siete capítulos donde narra su historia y las peripecias que vive con distintos amos a lo largo de su vida (desde su infancia, adolescencia hasta llegar a adulto, cuando consigue un oficio, un hogar y una esposa).

Los temas principales son la honra y la religión (perspectiva burlesca y crítica). Otro tema es el hambre (mueve a Lázaro a sus acciones).

La obra crítica a la sociedad y al momento histórico en el que se desarrolla desde un punto de vista humorístico e irónico. La ironía de Lázaro al hablar de sí mismo y de su forma de actuar y de vivir, cuando habla de los religiosos, nobles, ... cuando cuenta la forma en la que engañan a los pobres para poder vivir, ... Su lenguaje es sencillo y muchas veces coloquial.

1.4. La prosa didáctica y religiosa

En el s. XVI, el pensamiento clásico y las doctrinas de Erasmo de Rotterdam (a favor de la reforma de la Iglesia) se mezclan con los temas bíblicos y de tradición cristiana en la prosa didáctica española.

Los humanistas tratarán temas morales, históricos y políticos desde un punto de vista crítico. Destacan autores como fray Antonio de Guevara (*Menosprecio de corte y alabanza de aldea*); Juan de Váldes (*Diálogo de la lengua*); en prosa histórica, Diego Hurtado de Mendoza (*Historia de la guerra de Granada*); fray Bartolomé de las Casas (*Brevísima relación de la destrucción de las Indias*). Dentro de la prosa religiosa aparecerán obras muy distintas (vidas de santos, comentarios bíblicos, ...). Destacan:

.- San Juan de la Cruz, que en prosa, abarca cuatro tratados místicos *Noche oscura del alma*, *Llama de amor viva*, *Cántico espiritual* y *Llama de amor viva* (se refiere a los poemas que escribió con los mismos títulos).

.- Fray Luis de León, destaca *Exposición del Cantar de los Cantares*, *La perfecta casada* (expone papel de la mujer cristiana), *De los nombres de Cristo* (significado de los nombres con los que aparece Cristo en la Biblia).

.- Santa Teresa de Jesús; su obra se centra en su vida personal y en sus experiencias místicas. Obras con voluntad didáctica, expresivas y lenguaje coloquial. Se destaca *Libro de la vida*, *Libro de las fundaciones*, *La Moradas o Castillo interior*, *Camino de perfección*.

1.5. Teatro renacentista

Surgen dos tipos de teatro:

- El cortesano; representado en palacios, prima el diálogo sobre la acción.
- El popular; el interés del pueblo por el teatro obliga a que aparezcan locales permanentes para representaciones, llamados corrales. En estos corrales de comedias, los hombres se ubicaban en el patio, las mujeres desde un palco situado frente al escenario (cazuela) y las clases altas en las galerías superiores, en palcos laterales.

Autores a destacar:

.-Lope de Rueda; uno de los primeros directores de compañía teatrales profesionales. Introduce en su teatro figuras populares caricaturizadas para conseguir la risa y favor del público. Crea personajes graciosos que se repetirán. Cultiva pasos y entremeses (obras breves que se representan entre otras más largas). Destaca *Cornudo y contento*, *Las aceitunas*, *La tierra de Jauja*.

.-Juan de la Encina; empezó con el teatro religioso y evolucionó hacia el profano (introduce temas mitológicos). Ejemplo *Églogas* (mitología y tema amoroso)

.-Bartolomé Torres Naharro; su obra se divide en dos tipos: comedia a noticias (obras realistas y de lenguaje sencillo) y comedias a fantasía (obras imaginativas aunque dentro de lo verosímil)

2. Literatura del Barroco (sXVII)

Con la llegada del s. XVII comienza un nuevo movimiento cultural, el Barroco.

Este surge del pesimismo de los escritores por la situación política de España en ese momento. Ellos pretenden reflejar la realidad tal y como es (fealdad) aunque mantengan algunos temas renacentistas (amor, naturaleza, mitología...) satirizándolos. También hay otros temas puramente barrocos como el desengaño (amoroso, social,...).

2.1. Poesía barroca

Se distinguían dos tendencias:

- Culteranismo; movimiento poético que busca la admiración del lector a través de la belleza del texto. Usa recursos retóricos (metáforas, alegorías, hiperbatón,...), latinismos, cultismos y neologismos. Autores: Luis de Góngora y Pedro Calderón de la Barca.
- Conceptismo; movimiento con el que se pretende conseguir la sorpresa del lector a través de asociaciones ingeniosas y originales de palabras. Lo importante es el contenido. Usan chistes, juegos de palabras, metáforas originales,... Autores: Francisco de Quevedo y Baltasar Gracián.

*Luis de Góngora y Argote

Se dedica casi en exclusiva a la poesía. Su obra se suele dividir en:

- Obras populares (sentido burlesco); letrillas populares (satíricas) donde muestra lo desagradable de la sociedad, romances. Obras: *Fábula de Píramo y Tisbe*.
- Obras cultas (carácter serio); sonetos (amor, satíricos, mitológicos) y poesía, *Fábula de Polifemo y Galatea* (1612) y *Soledades* (1613-14). Su estilo se caracteriza por el empleo de numerosos recursos cultos e hipérbatos (alteración del orden sintáctico que se considera habitual y lógico de las palabras de una oración), que lo hacen de difícil comprensión.

*Francisco de Quevedo y Villegas

Autor muy conocido y representante del conceptismo poético. Escribió alrededor de mil poemas, aunque sus obras no fueron publicadas hasta después de muerto. Su obra poética se divide en tres grupos:

- Poesía amorosa; a pesar de ser misógino, escribió poemas de amor idealizado(*Canta sola a Lisi*)
- Poesía doctrinal o filosófica; expresa sus ideas sobre temas barrocos(fugacidad de la vida, desprecio a las faltas apariencias, pesimismo, muerte,..). Destacan obras religiosas en las que se arrepiente de la vida vivida.
- Poesía satírica y burlesca; la más conocida. Hace una visión crítica de la sociedad y sus costumbres, a todos los niveles sociales(médicos, viejos verdes, maridos engañados,..)

El lenguaje llama la atención por: empleo de juegos de palabras, crea vocablos nuevos,.. todo para conseguir doble sentido en sus poemas satíricos.

Tenía una enemistad manifiesta con Góngora que se reflejaba en sus poemas satíricos, que ambos se intercambiaban.

La mayoría de sus poemas están dentro de sus novelas y obras teatrales.

2.1. La prosa barroca

Continuación de la prosa renacentista, mismos temas y géneros: novela corta, novela bizantina, etc. aunque el que más se desarrolla es la novela picaresca.

- Novela picaresca

Después del éxito del *Lazarillo de Tormes*, las novelas que se escriben en este siglo siguen su estilo (autobiográficas, protagonista pícaro de estrato social bajo, tema principal el hambre y la miseria). Así nace el género picaresco.

Novelas más conocidas del s. XVII es la *Vida del pícaro de Guzmán de Alfarache* de Mateo Alemán, *Historia de la vida del Buscón, llamado don Pablos; ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños*, más conocida como el *Buscón* de Francisco Quevedo (novela muy dura con un personaje más crudo que el resto); *La pícaro Justina* de Francisco López de Úbeda o *La hija de la Celestina* de Salas Barbadillo.

- Novela doctrinal y moral

Tuvo mucho éxito en su época y destacamos a Francisco Quevedo y Baltasar Gracián.

*Francisco de Quevedo y Villegas

Se puede clasificar su prosa en:

- Satírica: donde critica las costumbres de la época. Destaca: *Sueños* (caricaturiza a los distintos grupos sociales), *La hora de todos y la fortuna con seso*, además de la mencionada del *Buscón*.
- Filosófica y política: plasma su punto de vista de la religión desde el pesimismo. También destacan obras políticas donde critica el gobierno de España. Obras: *Política de Dios y gobierno de Cristo*, *La cuna y la sepultura* y *Vida de Marco Bruto*.

*Baltasar Gracián

Destaca por su obra *El Criticón*(visión pesimista del mundo), *Agudeza y arte de ingenio* o *Arte de prudencia*.

*Miguel de Cervantes

Cultivó todos los géneros literarios.

.-Poesía; aparecían las composiciones intercaladas entre las narraciones, una poesía italianizante aunque también se encuentra ejemplo de canción tradicional. Obra: *Viaje al Parnaso*(comenta el estado de la poesía de la época)

.-Teatro; fue eclipsado por Lope de Vega y sus obras no tuvieron éxito. Obras: *La Numancia* (tragedia de modelo clásico), comedias y entremeses.

.-Prosa; es donde triunfa, por esto se le ha considerado el creador de la novela moderna. Obras:

- *La Galatea*(1585), primera novela(novela pastoril, inacabada);
- *Novelas ejemplares*(1613), doce relatos cortos que pretenden entretener de forma verosímil (*Rinconete y Cortadillo*, *El coloquio de los perros*, *El licenciado Vidriera*, *La ilustre fregona*, etc)
- *Los trabajos de Persiles y Sigismunda*(1617, póstuma), novela bizantina de la que los protagonistas salen airosos, consiguiendo casarse.
- *El Quijote*, la más conocida. Se publicó en dos partes: la primera con el título de *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha*(1605) y la segunda, *Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha*(1615). Con esta obra pretendía criticar a los libros de caballería. Se narra la historia de Alonso Quijano, hidalgo manchego que se vuelve loco por leer muchas novelas de caballería y llega a creerse que es un caballero andante. Se cuentan las aventuras de tres salidas, hasta que, en la última, vuelve al pueblo para morir.

2.3. El teatro clásico español

Gran desarrollo en el s. XVII debido a que las representaciones corren a cargo de cofradías o instituciones oficiales. Se consolida la comedia nueva(Lope de Vega) que planteaba conflictos sociales típicos de la época(amor, honra, honor, obediencia de los hijos,..). esta nueva comedia se caracteriza por:

- Mezcla lo trágico y lo cómico
- Ruptura de las tres unidades(acción en distintos momentos históricos, distintos lugares, diversas historias relacionado todo con la trama principal.
- División en tres actos.
- La conducta y el lenguaje de los personajes se adecua al papel social que representan ("decoro dramático").
- Fusión entre lo culto y lo popular(interés de un mayor numero de publico).
- Variedad de estrofas y versos según los personajes y la situación(polimetría).
- Personajes que aparecen en las comedias nuevas:
  - El galán y dama(bellos y aristócratas preocupados por el honor)
  - El poderoso(suele ser el rey e imparte justicia)
  - El padre, hermano o marido(representan el honor e impide el amor ente el galán y la dama)
  - El gracioso y la criada(contrapunto cómico de la pareja protagonista, menos idealistas y más prácticos).

En este siglo se representan muchos tipos de obras teatrales, las de más éxito las comedias cómicas. Estas se pueden clasificar en:

- Comedias de capa y espada(tema el amor, protagonizados por caballeros y damas)
- Comedias de figurón(de capa y espada con un personaje cómico)
- comedias palatinas(de enredo protagonizadas por nobles)
- Comedias burlescas(representadas en carnavales, representas comedias serias que han tenido éxito)

*Félix Lope de Vega y Carpio

Creador e impulsor de la comedia española. Se cree que escribió más de trescientas obras teatrales. Publico Arte nuevo de hacer comedias(1609) que establece las características para una comedia. Sus obras están destinadas a satisfacer al espectador(mezcla lo culto con lo popular, ya que en los corrales se podía encontrar todo tipo de público). Sus obras pueden ser:

- Históricas(se inspiran en un hecho novelesco). Destacan:
  - *Fuente Ovejuna*; plantea la confrontación entre un señor que abusa de su poder y de su pueblo.
  - *Peribañez y el comendador de Ocaña*; narra la historia del comendador que se enamora de la esposa de Peribañez y lo envía a la guerra para entrar en su casa.
  - *El caballero de Olmedo*; basada en una historia real: el asesinato de un caballero en el camino de Medina del Campo a Olmedo(Valladolid). Amores en una pareja, pero existe un novio abandonado y este lo mata.
- De creación propia(de su imaginación). Destacan:
  - *El perro del hortelano*(a través de la falsedad se evitan las diferencias sociales y son felices).
  - *La dama boba*(comedia sobre dos hermanas muy bellas, una inteligente y la otra boba, los milagrosos efectos del amor en la educación de una persona).

* Pedro Calderón de la Barca

Considerado el último gran dramaturgo del Barroco español. Escribió unas ciento veinte comedias, ochenta autos sacramentales y más de veinte piezas cortas.

Sus obras de teatro se suelen agrupar en dos etapas:

- Primera, sigue modelo de la comedia nueva de Lope de Vega(obras destinadas a corrales de comedias)
- Segunda, un teatro más filosófico y elaborado que surge tras la obra *La vida es sueño*.

En sus obras, Calderón plasma los problemas del ser humano desde un punto de vista pesimista. La mayoría de sus obras son de capa y espada(*La dama duende*) y obras de enredo. Reflejan las costumbres cotidianas del momento(comedias de costumbre o urbanas) pero también escribe tragedias en las que existe conflictos de honor(*El alcalde de Zalamea*) o sobre el poder(*La vida es sueño*). Obras:

- Autos sacramentales; el más importante *El gran teatro del mundo*; se presenta como autor de una obra de teatro a Dios, que reparte los papeles de siete personajes(Rico, Rey, Pobre, Labrador, Discreción, Hermosura y Niño) a los actores que la van a representar.
- *La dama duende*; narra la historia de don Manuel alojado en casa de su amigo don Luis y por la noche recibe mensajes y regalos de una "dama duende". Esta es la hermana de su amigo. Ambos jóvenes se casan y solucionan el enredo.
- *El alcalde de Zalamea*, narran temas como la justicia y el honor.
- *La vida es sueño*, considerada la gran obra del teatro de Calderón; los temas son el destino y la libertad, la vida como sueño, la justicia, el libre albedrío,...

*Tirso de Molina

Es el tercer autor teatral más importante del Barroco. Sigue el modelo de Lope, mezclando lo trágico y lo cómico. Su obra más conocida es *El burlador de Sevilla y convidado de piedra*, en ella se crea el mito de don Juan Tenorio, tema muy imitado y representado en el Romanticismo(s XIX)