

INTRODUCCIÓN: GÉNEROS LITERARIOS

INTRODUCCIÓN

El *discurso literario* se caracteriza por el predominio de la función poética, que expresa belleza en el lenguaje, y la forma del lenguaje se convierte en el objeto de la comunicación. Tradicionalmente se han distinguido 3 géneros literarios, estos son la **lírica**, la **épica** y el **drama**. La función de los tres es expresar estéticamente la interpretación del hombre y del mundo

GÉNEROS LITERARIOS

Se denomina género literario a cada una de las distintas categorías o clases en las que se pueden ordenar las obras literarias. Es decir, son grandes apartados en los que pueden distribuirse todas las obras literarias escritas a lo largo de la historia. Dentro de cada uno de ellos se dan variedades con caracteres comunes (Subgéneros).

✓ **LA LIRICA.** Es el género mediante el cual el autor expresa sus sentimientos provocando en el oyente o lector sentimientos iguales. Las características principales de este género son:

- Aparece una visión interiorizada de la persona, es decir, refleja sus sentimientos personales.
- Predomina la función emotiva, además de la poética o estética.
- Suele aparecer en verso.
- Tiene ritmo.

Se puede hacer una gran distinción en cuanto al texto lírica entendiendo dos modalidades, la **lírica en verso** y la **lírica en prosa**

Subgéneros líricos:

- **ÉGLOGA:** Presenta un cuadro campestre y mezcla al hombre con la vida en el campo. Suelen aparecer pastores que hablan de sus amoríos. La métrica es variada y un autor que usa mucho la égloga es Garcilaso de la Vega.
- **ELEGÍA:** Trata temas como la fugacidad de la vida o la muerte. Sentimiento de pesar ante una desgracia individual o colectiva. Un autor que utiliza mucho la elegía es Jorge Manrique en Coplas a la muerte de su padre
- **ODA:** Son alabanzas. Tratan temas como recitaciones en público cantadas por coros que tratan o representan la alegría. Ejem. *Las odas de Sta Teresa*
- **CANCIÓN:** Fue Garcilaso de la Vega quien acuñó este término, dándole el título de **canción** a su famosa oda *Canción a la flor de Gnido* y desde entonces ambos términos son prácticamente sinónimos.

- **SÁTIRA:** Género que ridiculiza los defectos de las personas. También tratan sobre críticas a la religión. Pueden aparecer tanto en verso como en prosa. Autor característico es Quevedo.
 - **HIMNO:** Canto de alabanza.
 - **EPIGRAMA:** Composición breve expresada con agudeza, de tono satírico y festivo. Ejem. Los sonetos burlescos de Góngora.
 - **EPITALAMIO:** Es una canción que expresa la alegría por una boda. Ejem. *Bodas de sangre* de García Lorca
- ✓ **LA ÉPICA:** La épica mantiene la intención de contar qué sucede a otros tanto en verso como en prosa. Se puede hacer un clara distinción entre la épica de **tradición oral** y la épica de **tradición escrita**.

Épica de tradición oral

Las manifestaciones más elementales y con frecuencia sólo transmitidas oralmente son:

- **LEYENDA:** Sucesos verídicos o extraordinarios que se narran de padres a hijos.
- **MITOS:** Relatos de base real o imaginaria sobre personajes y misterios con cualidades en grado más que humano

Épica de tradición escrita

Cuando se habla de tradición escrita podemos distinguir dos vertientes bastante significativas; **la épica en verso** y **la épica en prosa**.

ÉPICA EN VERSO; Podemos encontrar los siguientes subgéneros:

- **EPOPEYA:** Son relatos extensos de acontecimientos extraordinarios y heroicos que un pueblo considera como máxima encarnación suya, tenemos ejemplos importantes tales como *La Ilíada*, y *La Odisea*.
- **CANTARES DE GESTA:** Son propios en España y Francia, y son poemas épicos que exaltan las hazañas gloriosas de un héroe.

ÉPICA EN PROSA; Podemos encontrar los siguientes subgéneros:

- **CUENTO:** Suele ser un relato breve en el que ocurre algo divertido o triste a unos personajes que no cambian interiormente. A nuestros días ha llegado una gran masa de cuentos orales, muchos de estos cuentos populares fueron recopilados por Charles Perrault, los hermanos Grimm o Andersen.
Entre los cuentos populares los hay muy diversos, cuentos de hadas, fantásticos, o mágicos.

Muchos otros cuentos tienen una continua intención moralizadora como los APÓLOGOS, y las FÁBULAS (De animales); en ambos tipos hay enseñanza o **moraleja** que se deduce de lo contado en el relato.

Dentro de este apartado merecen destacar debido a su importancia los relatos orientales *Las mil y una noches*, y el **cuento literario en prosa**. (Más adelante veremos con detenimiento)

- **NOVELA**: Es el subgénero épico fundamental de la época moderna, se trata de un relato en prosa, de variable extensión, en el cual, no sólo interesa lo que les sucede a los personajes en un momento determinado sino también cómo evolucionan y en qué ambientes de desarrolla la acción.

En la Edad Media la narración en Francia alcanza gran esplendor e irradia su influencia en toda Europa. En el **S. XV** por influencia italiana, el tema amoroso penetra potentemente en el relato.

- **Novela sentimental**: Se narra en ella la pasión de dos amantes desventurados que suele llevarlos a desenlaces muy dramáticos.

A partir del **S. XVI** se desarrolla una gran variedad de clases de novelas, a alaguna de las cuales aludiremos más adelante, las principales son:

- **Caballerescas**: De origen francés. La obra fundadora de este tipo es *El Amadís de Gaula*. Narra aventuras heroicas y amorosas de un caballero, muchas veces disparatadas. Contra este tipo escribió Cervantes su famoso *Don Quijote de la Mancha*.
- **Pastoriles**: Su tema exclusivo es el amor entre pastores idealizados, que, en paisajes idílicos, sufren por no ser correspondidos o haber dejado de serlo, todo esto sin el dramatismo de las novelas sentimentales del S. XV y con un estilo delicadamente poético. Un ejemplo de este tipo es *La Galatea* de Cervantes
- **Moriscas**: Idealizan la Hidalguía de los moros. Este género tuvo poca duración.
- **Picarescas**: La obra cumbre de este género es *El Lazarillo de Tormes* que estudiaremos más adelante. En ellas está el germen de la novela moderna.

✓ EL DRAMA

En el drama los personajes presentan la acción mediante sus palabras sin la aparición de un narrado. Los textos dramáticos se crean para ser representados, es decir hablar de drama indica la representación de un texto en un espacio teatral.

- Está formado por un texto secundario representado mediante acotaciones (pequeñas anotaciones sobre los protagonistas, el tiempo y el espacio) y también formado por un texto principal representado por los parlamentos o palabras de los personajes.

- Desarrolla una historia representada por las acciones de los personajes.
- Predominan las funciones apelativa y expresiva.
- La forma de comunicación verbal es el diálogo, y la modalidad de éste puede ser la prosa o el verso, otra forma posible es el monólogo.

Subgéneros dramáticos

- **COMEDIA:** Refleja la vida desde un punto de vista cómico; busca hacer reír al espectador. Siempre tiene un final feliz. Ej. *El perro del hortelano* de Lope de Vega.
- **TRAGEDIA:** Presenta terribles conflictos entre personas y puede producir asombro y compasión. Puede estar vinculada a valores éticos y religiosos, y normalmente aparece un héroe y su final es doloroso y sangriento. Ejem. *Romeo y Julieta*
- **TRAGICOMEDIA:** Mezcla los elementos de la Tragedia y de la Comedia. La diferencia es que su final puede ser trágico o feliz. Es de estilo variado. Ej. *La tragicomedia de Calixto y Melibea*.
- **AUTOSACRAMENTAL:** Está relacionado con la Eucaristía. Es una pieza breve que se realiza en las fiestas litúrgicas. Habla sobre la vida de los Santos y sobre personajes de la Biblia. Ejem. *La cena del Rey Baltasar*, de Calderón de la Barca.
- **ENTREMÉS:** Se caracteriza por su brevedad. Es una obra humorística con personajes populares que se representaban al principio o en medio de una pieza larga u obra de teatro. Ejem. *El Retablo de las maravillas*, de Cervantes.
- **FARSA:** Pieza cómica y breve que se realiza al margen de las fiestas y las representaciones religiosas. Ej. *La marquesa Rosalinda*, de Valle Inclán.
- **SAINETE:** Surge a partir del XVIII, es igual que el entremés. Ejem. El de Carlos Arniches.
- **MELODRAMA:** Exagera toscamente sentimientos elementales, vividos por personajes “buenos” y desventurados, a los que persigue el infortunio, y otros personajes “malos”. El melodrama carece en general de interés, aunque su presencia en la escena haya sido siempre muy importante.
- **VODEVIL:** Son comedias ligeras con personajes normalmente elegantes, que suelen engañar a sus parejas y se complican en un enredo cómico, malicioso y picante.

LITERATURA MEDIEVAL

INTRODUCCIÓN GENERAL – MARCO HISTÓRICO

Edad Media: Con este nombre los historiadores llaman al periodo histórico que abarca desde el S. V al S. XV. En literatura es distinto, al hablar de literatura medieval española estamos haciendo referencia a la literatura que se escribió entre los S. XI y XV.

Desde que se produjo la romanización, la lengua hablada en la Península era el latín, y por tanto la literatura existente era en lengua latina. Los primeros textos que han llegado a nosotros escritos en otra lengua distinta del latín, son conocidos como jarchas, estos datan de finales del S. X y principios del XI, es decir, el inicio de la conocida literatura medieval española.

- **La historia y la sociedad medieval**

En este periodo la Península estaba fragmentada en distintos reinos, los reinos cristianos de Castilla y Aragón van ampliando sus territorios en un lento proceso de reconquista de las zonas que habían sido ocupadas por los árabes. El matrimonio de los Reyes de Castilla y de Aragón, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón hace posible la unión no sólo de estos reinos también la unificación religiosa, política y religiosa de los reinos peninsulares. Se creó el Estado moderno.

La sociedad medieval estaba organizada en distintos grupos o estamentos, a estos grupos se pertenecía por nacimiento. Eran los siguientes:

- La nobleza (Rey, nobles y caballeros)
- El pueblo llano (Labradores, y trabajadores manuales)
- Los clérigos (La Iglesia)

Con el desarrollo del comercio, hacia el S. XII surgen los primeros núcleos urbanos, y con ellos surge un nuevo grupo social, la burguesía, en su mayoría mercaderes y comerciantes.

- **La cultura medieval**

Durante el Medievo convivieron en España tres pueblos diferentes con su cultura y sus costumbres, estos eran cristianos, musulmanes y judíos. La convivencia, el entrecruzamiento y, posteriormente, el conflicto entre los tres grupos marcaron profundamente la historia de España, además de producir un rico intercambio cultural.

El intercambio cultural entre España y Europa se dio en a través del Camino de Santiago.

Por su parte, la Iglesia tuvo un importante papel cultural en la Edad Media. La cultura pasó a ser teocéntrica. La familiaridad con lo santo, la mezcla de lo natural y lo sobrenatural, el predominio de lo religioso...se reflejan en todas las manifestaciones culturales.

Los monjes copiaban a mano los libros y los ilustraban, de ahí que los monasterios fueran los depositarios del saber medieval. Un buen número de obras artísticas medievales han llegado a nosotros sin que sepamos el nombre de sus creadores. Se dice que estas obras son de autor desconocido o anónimo.

A partir del S. XIII se crean las primeras Universidades y la cultura deja de ser patrimonio únicamente de la Iglesia.

SIGLOS XI – XIII:

A- LÍRICA

- La lírica primitiva: las jarchas

Los más antiguos documentos en lengua romance¹ que han llegado hasta nosotros son las *jarchas* y el *Poema del Mio Cid*, ambos escritos en verso aunque pertenecientes a géneros literarios² distintos.

Las *jarchas* son los primeros textos literarios conservados en una lengua que no es el latín. Son breves poemas líricos (Es el género que más tempranamente aparece, se expresa normalmente en verso. El poeta se expresa y declara lo que siente, el sentimiento que se expresa por excelencia en la lírica es el amor aunque también la alegría, el dolor, la ira, el entusiasmo, el patriotismo...) de tema amoroso, escritos en mozárabe³. Las recitaba una mujer que se lamentaba de la ausencia o pérdida de su amado. Estas breves cancioncillas, que eran anónimas, fueron recogidas por los poetas cultos, árabes o hebreos, quienes, tal como se las oían cantar a los cristianos, las incluyeron al final de sus propios poemas, llamados *moaxajas* y que estaban escritas en árabe o en hebreo

¡Tanto amare, tanto amare
habib, tanto amare!
Enfermaron olios nidios,
e dolen tan male.

- La lírica galaico-portuguesa: las cantigas

¹ Lengua romance: Se llama así a las lenguas en que se ha convertido el latín a través de los siglos

² Géneros literarios: Lírica, épica y teatro

³ Mózárabe: Lengua que hablaban los cristianos que vivían en zonas ocupadas por los árabes.

Desde finales del S. XII, en el noreste peninsular se desarrolló una corriente literaria escrita en gallego-portugués, la lírica galaico-portuguesa, que alcanzó su esplendor en el S. XIII. Tuvo influencia de la poesía de los trovadores provenzales.

Tal fue la importancia de la lírica galaico portuguesa que el rey Alfonso X el Sabio escribió en lengua gallego-portuguesa las Cantigas de Santa María dedicadas a la Virgen.

Se distinguen tres tipos de composiciones dentro de la lírica galaico-portuguesa:

- Las cantigas de amigo: En ellas una mujer se lamenta por la ausencia de su amado.
- Las cantigas de amor: Donde el hombre canta el amor que siente por su amado.
- Las cantigas de escarnio o maldecir: Son burlas o escritos satíricos sobre algún personaje.

B- ÉPICA

- La épica castellana: el mester de juglaría

La literatura en lengua romance fue una literatura que en sus inicios fue difundida d forma oral, ya que la mayor parte de la población era analfabeta. Quienes desempeñaban la labor de transmitir esta literatura eran los juglares que eran actores que divertían a la gente con sus espectáculos ambulantes, ya además recitaban cantos épicos y poemas líricos. Estos juglares actuaban en plazas o en castillos. El trabajo literario de los juglares se como mester de juglaría, y las obras que recitaban se llaman *obras juglarescas*.

Para la historia de la literatura, lo que resulta más interesante del trabajo de los juglares es su papel de difusores de los cantares de gesta:

- Largos poemas,
- formados por series de versos de métrica irregular,
- narraban de manera vívida las hazañas o gestas de los héroes
- cantados por juglares
- de gran éxito popular en los siglos XII y XIII
- normalmente están formados por dos hemistiquios

El Poema del Mio Cid, es el más importante de los cantares castellanos y además el único que ha llegado prácticamente entero hasta nosotros.

Existen otros cantares aunque sólo han llegado hasta nosotros trozos. Son cantares como *Los siete infantes de Lara* y el de *Roncesvalles*.

- El Poema del Mio Cid

Está compuesto en el S. XII y conservado en un manuscrito de 1307 firmado por un tal Per Abbat, del que se desconoce quién era y si verdaderamente es autor o únicamente quien lo manuscrió.

Está formado por 3730 versos irregulares de rima asonante. Más o menos hacia la mitad del verso hay una pausa fuerte a la que se le denomina cesura. Además los versos se agrupan en tiradas, que son series de un número variable de versos que mantienen la misma rima.

El Poema del Mio Cid, es un poema épico (La épica es un tipo de relato que narra las acciones de los héroes y el sentir general del pueblo en que se enmarca dicha acción.) donde se narran las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, un personaje histórico que vivió en el S. XI. Aunque en muchos momentos la narración de los acontecimientos es fiel a la historia hay otros en que la actitud del héroe debe ser entendida como una creación literaria, no hay que olvidar que ante todo nos encontramos ante una obra literaria.

El tema central es la pérdida y posterior recuperación de la honra del Cid.

Estructura del *Poema del Mio Cid*

Esta obra está dividida en tres partes significativas denominadas cantares:

- Cantar del destierro: El Cid es acusado por unos nobles y es desterrado de Castilla por el Rey Alfonso VI. Pasa por Burgos donde nadie lo acoge. Avanza por el este de la Península dejando a su mujer y sus dos hijas, y hace sus primeras conquistas luchando contra los árabes.
- Cantar de las bodas: El Cid conquista Valencia, y ofrece al rey su victoria quien en compensación prepara el casamiento de las hijas del Cid con los infantes de Carrión.
- Cantar de las afrentas de Corpes: En Valencia los infantes de Carrión son objeto de burla tras mostrar su cobardía y en venganza cuando van hacia Castilla maltratan a sus esposas dejándolas abandonadas en el robledar de Corpes. El Cid pide justicia por esto. Se enfrenta en un duelo con los infantes en el que sale victorioso y recupera totalmente su honra y la de sus hijas quienes se casan definitivamente con los infantes de Navarra y Aragón.

SIGLOS XIII – XIV:

- El mester de Clerecía

Tras ver el éxito de los juglares, los clérigos deciden utilizar sus escritos en lengua romance y así hacer llegar a todo el mundo sus enseñanzas. Esta nueva escuela del S.XIII se conoce por el nombre de **mester de clerecía** (Oficio de clérigos) aunque el público es el

mismo tanto para el mester de juglaría como para el de clerecía. Ambos oficios se distinguen por:

- El mester de clerecía prefiere los temas religiosos y moralizantes, vidas de santos, personajes de la historia antigua...
- La transmisión oral que los juglares hicieron de los cantares de gesta contrasta con el carácter escrito de los textos de que los clérigos elaboraban en los monasterios.
- Aunque la novedad más importante del mester de clerecía es el uso de una métrica regular. La estrofa que emplean es la cuaderna vía (cuatro versos todos ellos de catorce sílabas y con idéntica rima consonante. Una pausa fuerte, la cesura, situada después de la sílaba a séptima divide al verso en dos partes iguales, los hemistiquios).

Los autores más relevantes de esta nueva escuela fueron: Gonzalo de Berceo (S. XIII) y Arcipreste de Hita (S. XIV)

GONZALO DE BERCEO (S.XIII)

Es el autor más importante del mester de clerecía, que además es el primer poeta castellano de nombre conocido. Nació en la Rioja y su vida estuvo totalmente vinculada al Monasterio de San Millán de la Cogolla.

El estilo de Berceo es piadoso, escribe poemas para ser leídos o recitados en público, emplea la cuaderna vía también se sirve de recursos juglarescos para llegar más fácilmente al pueblo y atraer su atención.

Escribió cuatro vidas de Santos: *Vida de Santo Domingo de Silos*, *Vida de San Millán*, *Vida de Santa Oria* y *el Martirio de S. Lorenzo*.

Su obra cumbre está dedicada a la Virgen: *Los Milagros de Nuestra Señora*. En esta obra refleja Berceo su personalidad, humilde, sencilla, viva y devota y con una gran energía en los momentos de mayor dramatismo.

ARCIPRESTE DE HITA (S.XIV)

No se conoce nada de su vida, salvo que nació en Alcalá de Henares. Fue Arcipreste de Hita (Guadalajara) y su labor literaria es del S. XIV. Su única obra conocida es el *Libro del Buen Amor*.

Características del *Libro del Buen Amor*:

- Su mayor parte está escrita en cuaderna vía
- Tiene un total de más de 7000 versos.
- Se deja influir por el arte lírico de los juglares, introduciendo en su obra algunos poemillas líricos en versos cortos.

- Es una obra donde conviven los dos mesteres que conocemos.
- Es una autobiografía ficticia del propio autor, narra en primera persona sus supuestos amores con 15 mujeres
- Estructura del Libro: encabeza la obra con una exhortación al “buen amor”, continua después exponiendo sus aventuras amorosas con todo tipo de mujeres: la cínica, la soltera, la casada, la monja, la mora... Uno de los capítulos más conocido es el titulado de “los amores de D. Melón y Doña Endrina”
- Entre las aventuras amorosas, el Arcipreste introduce reflexiones morales y satíricas y con frecuencias fábulas y cuentos.
- En su conjunto la obra es un arte de amar, donde abundan numerosos giros coloquiales y refranes, así como variedad léxico.

ALFONSO X “EL SABIO” - surgimiento de la prosa en lengua romance

La Lírica y Épica se desarrollaron en el s. XIII como anteriormente hemos señalado, de la misma forma en el s. XIV se desarrollan dos géneros importantes: la HISTORIA y la DIDÁCTICA, cuyo fin primordial era “enseñar”. La figura que cultivó ambos géneros fue: Alfonso X “el Sabio”.

El nacimiento de la prosa, está asociado a Alfonso X “el Sabio” que impulsó la lengua romance como lengua de comunicación y cultura. Empleó la Escuela de traductores de Toledo que ya existía para dirigir un ambicioso proyecto ayudado por colaboradores cristianos, musulmanes y judíos. Destacó más por su labor cultural más que por su labor política.

Escribió en castellano diversas obras de carácter histórico como *La Crónica General de España*, *General Estoria*. Se hizo también una compilación de textos legales, *Las siete Partidas*, y se tradujeron a la lengua romance numerosos textos de distinta temática, filosófica, de juegos... También fue impulsor de traducciones de obras científicas. Finalmente, se le considera como poeta lírico ya que compuso *Cantigas* en lengua gallega.

Fue una figura que unificó el estilo ya que el lenguaje estaba aun sin fijar de este modo Alfonso X “el Sabio” creó un canon o modelo, siendo por esto considerado como “el gran forjador de la prosa castellana medieval”.

- **El teatro Medieval**

Las manifestaciones teatrales más antiguas que se conservan son los dramas litúrgicos, siempre en latín. Textos breves, dialogados, e introducidos en ceremonias religiosas. Los más importantes fueron los desarrollados en Aragón.

Poco a poco se fueron introduciendo elementos no religiosos, que serían el origen del teatro profano, que no se desarrollará en España hasta el s. XV.

Las únicas manifestaciones teatrales conocidas y conservadas de la Edad Media, de ámbito religioso en castellano es:

- *Representación de los Reyes Magos*, escrita aproximadamente durante el s. XII, escenificando la escena evangélica de los reyes magos al encontrar una misteriosa estrella. Aparecen elementos inventados de origen francés.
- *Danza de la muerte*: obra que no se ha conservado, pero existe un texto dudoso que tal vez se representó y se bailó en el s. XIV y se atribuye a esta obra. Su tema fundamental es cómo la muerte va llamando a los distintos personajes en los diferentes momentos de la vida. (figuras alegóricas)

SIGLO XIV:

Será un siglo donde tendrán una mayor influencia las letras italianas, que eran las que habían tomado importancia en toda Europa, con figuras como Petrarca, Dante y Boccaccio.

En España por el contrario sigue avanzando la escuela de la cuaderna vía (mester de clerecía) contando con poetas de gran importancia: Don Juan Manuel, además del Arcipreste de Hita, visto con anterioridad.

D. JUAN MANUEL (S.XIV)

Era sobrino de Alfonso X “el sabio”, la mayor parte de su producción fue histórica – didáctica y religiosa. Sin embargo, el puesto de relevancia que ocupa en nuestro panorama literario es debido a su obra: *El Conde Lucanor*.

Características de *El Conde Lucanor*:

- Formada por 50 apólogos (cuentos) didácticos, donde el conde recibe los consejos de su sirviente Petronio.
- Es el 1º libro de ficción pensado y elaborado por una mente castellana sin traducir, ni seguir directamente un modelo.
- Su intención además de enseñar es la de hacer gustar al lector. Su forma literaria busca la claridad y la brevedad.
- Obra que da origen al género “cuento literario”.

SIGLO XV:

- La historia y la sociedad en el S. XV

El siglo XV es un siglo de mucha dificultad para Castilla. En España con el matrimonio de los Reyes Católicos, se logra la unión de los reinos de Castilla y Aragón,

haciendo del país un Estado moderno. La sociedad se sigue dividiendo en nobles, clérigos, y el pueblo llano, además la burguesía se va consolidando. Se afianza la monarquía absoluta que llega a controlar a la Iglesia.

Tienen lugar varios acontecimientos importantes en este siglo: el Descubrimiento de América y la invención de la imprenta.

Predominan el tema de la muerte, así como el ideal caballeresco en la literatura de este siglo.

- La literatura en el siglo XV

El S. XV y los primeros años del S. XVI supone para la literatura un periodo de transición donde las manifestaciones literarias que se dan son muy variadas:

La poesía culta: Se nota la influencia de la lírica de origen provenzal y de la poesía alegórica de Dante. Entre los autores que destacan, tenemos a Juan de Mena, al Marqués de Santillana y a Jorge Manrique. Esta poesía se recoge en una serie de antologías que reciben el nombre de *cancioneros*.

La poesía popular: En esta época vemos proliferar los romances, estos romances serán recogidos en los *romanceros*.

La celestina: También conocida como *Tragicomedia de Calisto y Melibea*. Es una obra de entretenimiento escrita en forma dialogada. Se trata de una de las piezas maestras de nuestra literatura.

✓ **POESIA CULTA:** Ya se ha extinguido por completo el mester de clerecía y los juglares ofrecen otro tipo de poesía diferente a los cantares de gesta (romances) y junto a ello se desarrolla en los palacios otro tipo de lírica destinada a oyentes y lectores cultos: **POESÍA CORTESANA:**

- Poesía muy convencional
- Obedece a reglas muy estrictas
- Más que expresar sentimientos, los poetas se lucen en los salones exhibiendo su ingenio mediante el empleo artificioso del lenguaje.
- Utiliza dos variedades métricas: versos cortos (8 sílabas, temas: amor, debates, elogios sátiras y burlas) y versos de arte mayor, divididos en dos hemistiquios (14 sílabas, temas doctrinales, históricos y religiosos)
- Existen tres grandes poetas en el siglo XV: Marqués de Santillana, Juan de Mena y Jorge Manrique.

MARQUÉS DE SANTILLANA (S.XV)

Escribió poemas en verso corto con temas de amor, sobre todo diez *Serranillas*. Intenta acercarse a la poesía italiana, de ahí que escriba poesía alegórica al estilo de Dante, pero en versos de arte mayor alejandrinos, y no en endecasílabos.

Escribe también sonetos al estilo italiano, pero tanta innovación fue fallida, pues el gusto del hombre castellano iba por otro estilo lírico. La gran novedad no aparecerá hasta el siglo XVI con Garcilaso de la Vega.

JUAN DE MENA (S.XV)

Su poema principal y de gran importancia en nuestra literatura es el *Laberinto de la Fortuna* o *Las trescientas* (por tener este número de estrofas), escrito en versos de arte mayor castellano (14 sílabas).

De categoría alegórica, la temática de la obra nos narra lo sucedido con las tres ruedas existentes en el palacio de la Fortuna, dos de ellas inmóviles que simbolizan el pasado y el futuro y la tercera de ellas en continuo movimiento simbolizando el presente.

JORGE MANRIQUE (S.XV)

Jorge Manrique (1440 – 1479) fue un caballero que compatibilizó su dedicación a las armas con su gusto por las letras. Escribió poesía amorosa, siguiendo la corriente de los cancioneros, aunque su obra más importante es la elegía que dedicó a su padre Don Rodrigo Manrique tras su muerte.

Características de *Coplas a la muerte de su padre*:

- Escritas en versos cortos y más ligeros pero alcanzando una mayor hondura.
- Consta de 40 estrofas llamadas coplas de pie quebrado: sextilla doble que tiene por tanto 12 versos, cuatro verso de cada sextilla son octosílabos (1º, 2º, 4º y 5º) y dos tetrasílabos (3º y 6º). Su fórmula métrica es: 8a 8b 4c 8a 8b 4c; 8d 8e 4f 8d 8e 4f. Todos estos versos desarrollan un pensamiento completo y coherente, donde cada verso constituye una unidad sintáctica.
- El ritmo está producido por la secuencia de dos octosílabos seguidos de un tetrasílabo, dando un tono solemne. El pie quebrado lo introduce, el verso tetrasílabo, haciendo una ruptura en el discurso, dando es tono de desaliento y de funeral.
- El lenguaje utilizado es de gran simplicidad en contraste con el lenguaje latinizante del siglo XV. Introduce cultismo (atender, diligencias...) que hoy

pertenecen a nuestra habla común. Se observan algunas vacilaciones idiomáticas ya que la lengua aún no está fijada.

- La obra está estructurada en dos partes fundamentales atendiendo a los temas que trata:
 - I. Coplas I – XV. Jorge Manrique hace reflexiones personales sobre el mundo, el tiempo, la muerte y la fortuna. En definitiva desarrolla la idea de la brevedad de la vida, y la vanidad de las cosas mundanas (Coplas XVI – XXIV.)
 - II. Coplas XXV – XL. Recuerda la vida de su padre. Se desarrolla el elogio fúnebre, desarrolla la técnica de ir de lo general a lo particular de ahí la intensidad que tiene esta segunda parte.

Ninguna de las ideas que desarrolla Manrique es original. Todos son temas que circulaban en la Edad Media, e incluso algunos tienen origen bíblico. Bien es cierto que en las coplas, Manrique habla de tres vidas:

- La terrenal, que es pecadora.
- La eterna, que se alcanza por los méritos adquiridos en lo terrenal.
- La de la fama, permite vivir en el recuerdo de los demás tras la muerte.

La originalidad de la obra no está en su temática, si bien en la hondura y sinceridad con la que el autor hace suyos esos temas. Se refleja muy bien la autenticidad con la que Manrique escribe y el prodigioso equilibrio estético que alcanzó entre fondo y forma.

✓ **POESIA POPULAR:** En esta época vemos proliferar los romances, estos romances serán recogidos en los *romanceros*:

Los romanceros son composiciones breves formadas por un número variable de versos octosílabos, en ellos los pares mantienen rima asonante y los impares quedan sin rima. Existen dos tipos de Romanceros: Romancero Nuevo: son aquellos romances que componen los grandes poetas del siglo XVI y XVII (Cervantes, Lope...) y el Romancero Viejo: que desplaza a los cantares de gesta, quedando vivos los romances por los juglares.

Los romanceros son generalmente anónimos y de carácter épico o épico-lírico. Se caracterizan por:

- Su sencillez y brevedad.
- La presentación directa de la realidad.
- Abundan las figuras de repetición.
- Predomina la acción sobre la disciplina.
- Se producen diálogos rápidos.

- ✓ **LA CELESTINA:** Es una obra cumbre de nuestra literatura que marca la transición entre el siglo XV y el XVI

Existen dos versiones de *La Celestina*, una de 16 actos titulada *Comedia de Calisto y Melibea*, fechada en 1499, y otra de 21 actos, de 1502, titulada *Tragicomedia de Calisto y Melibea*. Su autor es **Fernando de Rojas**, y el mismo afirma que esta obra es fruto de un acto ya escrito por otro autor y que por casualidad llegó a sus manos. Fernando de Rojas utilizó este primer acto para desarrollar la obra que hoy día leemos.

El autor también nos señala su intención claramente moral en la obra para advertir los peligros del amor loco.

La obra está escrita en forma de diálogo, de ahí que pertenezca al género dramático considerándose su género: “comedia humanística”, si bien es cierto que no se escribió para ser representada debido a la gran extensión de ésta.

Se caracteriza: sencillez argumental (leer argumento pag.194 del libro de texto), lentitud expositiva, mezcla de personajes selectos y vulgares, mezcla de estilo oratorio y popular, abundancia de rasgos clásicos.

En esta obra destacan dos tipos de personajes:

- Los señores (Calisto y Melibea). **Calisto**, está dominado por su obsesión amorosa y no tiene autoridad ante sus criados. Lo caracterizan su egoísmo e irreflexión, carece de heroísmo y muere absurdamente. **Melibea**, es un personaje más rico psicológicamente, es enérgica y dueña de sus actos.
- Celestina y los criados. Celestina, es la protagonista de la obra, conoce a los seres humanos y los maneja a su voluntad, tiene una personalidad compleja en la que se dan rasgos contradictorios. La ambición y la codicia dirigen todos sus actos.

A pesar de pertenecer a estamentos sociales distintos, en la obra de Fernando de Rojas, ambas clases quedan igualadas por la actitud que mantienen durante el desarrollo de la obra, esto motivado por las pasiones y los intereses personales. Por otro lado, es importante señalar que todos los personajes de *La Celestina* son totalmente individuales. La lengua utilizada es muy variada, por un lado se puede ver un nivel más culto, con frases largas combinándose con un registro popular que refleja el habla vivo y espontáneo de la calle, se aprecia rápidamente en boca de la celestina. En cuanto al sentido de la obra, Rojas nos habla de su intención moral, si bien en *La Celestina* se imponen las pasiones y las razones de los personajes. Es considerada una obra de transición entre la Edad Media y el Renacimiento, se plasman dos mundos: todo lo profano y obsceno, estrictamente mundano, mezclado con elementos religiosos.

LITERATURA DEL RENACIMIENTO

INTRODUCCIÓN

La época renacentista abarca todo el S.XVI, época en la que podemos diferenciar dos etapas del Renacimiento español: El primer Renacimiento, primera mitad del S. XVI, época de mayor vitalismo y más abierto a las influencias estéticas, intelectuales e ideológicas que provenían de Europa. Destacaremos como autor literario a Garcilaso de la Vega.

El segundo Renacimiento, segunda mitad del S. XVI, donde se mira con recelo el contacto con otras culturas europeas, se nacionalizan los elementos nacionalistas y la religión marca en gran medida la cultura y el arte de este momento. En la literatura se desarrollan los temas **ascéticos** y **místicos**, en autores como Fray Luis de León, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús.

En líneas generales, el **Renacimiento**, es una transformación profunda y compleja de la cultura humana que se manifiesta en todos los ámbitos de la vida: la sociedad, la política, el pensamiento, la ciencia, la literatura, la religión...Consiste fundamentalmente en un retorno a los ideales artísticos, literarios y filosóficos del mundo grecolatino, compatibilizados, naturalmente con el ideario cristiano. Florece en Italia durante los siglos XIV y XV. A finales de este último se extiende al resto de los países europeos donde triunfa a lo largo del S. XVI.

PRIMERA ETAPA DEL RENACIMIENTO (Primera mitad del S. XVI)

En el Renacimiento se desarrolla un movimiento intelectual y cultural que tuvo su origen en Italia en el S.XIV, el **Humanismo**, gracias a figuras como Petrarca, y se extendió por toda Europa a lo largo de los siglos siguientes; en España, especialmente en el S.XVI.

- Características del Humanismo.
 - Se conocen y estudian las **lenguas y literaturas clásicas**: griega y latina. Este mismo afán de conocimiento clásico afectó al estudio de las Sagradas Escrituras.
 - Se imitan los **modelos clásicos**, que sirvieron como patrones lingüísticos, literarios, pictóricos, arquitectónicos, escultóricos, históricos...Es esta imitación de los cánones de la Antigüedad clásica.
 - El Humanismo se interesa por todo lo que atañe al ser humano y a su dignidad. Triunfa este principio: “El hombre es el centro de todas las cosas”. Esta característica se conoce como **antropocentrismo**.
 - El **racionalismo y el individualismo** serán dos aspectos de una época en la que los hombres es el centro de la nueva escala de valores.

- La literatura y todas las demás artes constituyen un canto abierto a la vida, a la belleza, al amor y a la felicidad. El mundo pasa a ser considerado como un lugar digno para vivir y gozar.
- El canon de la belleza creado en el Renacimiento e inspirado en el clasicismo grecolatino defiende los siguientes aspectos de la obra literaria:
 - o Proporción y orden en la composición.
 - o Equilibrio en el lenguaje y en los contenidos.
 - o El ritmo en el verso y en la prosa.
 - o La armonía y la claridad.
- En la literatura los temas van a adquirir una inspiración clásica, profana, pagana y sensual. Se reiteran temas como el **Carpe diem**, con su invitación a gozar de la belleza y la juventud ante la brevedad de la vida; el **Beatus illem** o canto a la vida retirada, el **bucolismo** con la idealización de la vida pastoril y la **mitología**.
- El autor por excelencia de este periodo es Garcilaso de la Vega.

GRACILASO DE LA VEGA

De noble familia nacido en Toledo en 1501. Su corta vida se desarrolla durante la primera parte del reinado de Carlos I. Fue defensor de la causa del emperador en todo momento. Murió en Niza como resultado de una acción militar. Garcilaso ha pasado a la posteridad como el prototipo del caballero renacentista.

La obra de Garcilaso fue preparada para su edición por Juan Boscán y publicada en 1543, con lo cual fue una obra póstuma. Es relativamente breve: Tres égloga, unos 40 sonetos, 4 canciones, 2 elegías, 1 epístola y algunas muestras de poesía tradicional de cancioneros. Esta reducida obra poética contiene sin embargo lo esencial en cuanto a géneros, temas, motivos, métrica, lengua...de la poesía renacentista.

Los sonetos garcilasianos tras el fallido intento del Marqués de Santillana significan la definitiva aclimatación de esta estrofa en la literatura española. Son generalmente de índole amorosa, algunos próximos aún al estilo de la lírica de cancionero, otros portadores de la nueva sensibilidad Renacentista. En esta misma línea pueden considerarse sus canciones. Las elegías descubren una influencia directa de los clásicos y una actitud insensible ante los sucesos desgraciados, no exenta sin embargo de un cierto vitalismo optimista.

Son sus églogas las que junto a algunos sonetos representan la culminación del talento poético garcilasiano. La égloga es una composición poética bucólica en la que varios pastores dialogan sobre determinados temas generalmente amorosos.

Serán dos temas los predominantes en la poesía garcilasiana: el amor y la naturaleza. En el tema del amor, como hombre de su tiempo muestra una concepción marcadamente neoplatónica y con evidentes huellas de la tradición petrarquista. Su poesía transmite una fuerte sensación de sinceridad que se ha relacionado habitualmente con el carácter autobiográfico que tendrían los poemas del toledano.

El tema de la naturaleza aparece como entorno estilizado en el que los personajes se quejan de sus aventuras amorosas, siendo al mismo tiempo la propia naturaleza la que escucha y consuela a los pastores en sus quejas. El elogio de la naturaleza primitiva tiene su antecedente en la égloga clásica, concretamente en la poesía de Virgilio.

- Estilo poético
 - Funde la poesía de cancionero del S. XV con las influencias procedentes de Italia.
 - La nueva lengua poética se ajusta a los ideales renacentistas de naturalidad y elegancia. Su lenguaje es aparentemente sencillo, fluido y natural.
 - Busca el equilibrio clásico entre la pasión y el impedimento.
 - En sus escritos destaca la armonía reflejada en la frecuente simetría de sus estructuras poéticas: versos bímembres, elementos duplicados, paralelismos sintácticos.
 - El tono de su poesía es dulce, triste y melancólico como revelan los adjetivos antepuestos, por ejemplos, dulces prendas, triste cantos, cansados años...
 - A ese tono contribuye la novedosa métrica garcilasiana con predominio del endecasílabo frecuentemente asociado al heptasílabo, proporcionándole una gran libertad expresiva.

La renovación poética que representa la lírica de Garcilaso resulta más evidente si se compara con la poesía de cancionero (S.XV). Mientras la lengua de Garcilaso alcanza plenamente el ideal renacentista de la claridad y sencillez expresiva, los intentos renovadores del siglo XV son una solución sin continuidad, alejándose con ello radicalmente de la lengua y la sensibilidad que triunfaron en el Renacimiento.

SEGUNDA ETAPA DEL RENACIMIENTO (Segunda mitad del S. XVI)

1. LITERATURA RELIGIOSA

En esta época los temas, motivos que ocupan el lugar principal son la **ascética y la mística**.

La **ascética**, procede del griego *ascesis*, que significa ejercicio. Pues bien, ese ejercicio, esa lucha por eliminar los pecados y defectos para acercarse a Dios, se llama ascética.

El término **mística** designa el movimiento espiritual que a través del intimismo busca llegar a la máxima experiencia de la espiritualidad: El contacto con Dios. El contacto místico es una gracia o regalo divino pero el hombre a de colaborar purificando su alma en el ejercicio ascético con el sacrificio, con la mortificación y con la oración.

Se distinguen tres etapas en el camino hacia Dios llamada las tres vías místicas:

- **La vía purgativa;** El alma se libera de las pasiones y los pecados mediante el sacrificio y la oración.
- **La vía iluminativa;** El alma se ilumina con la comprensión de los misterios sagrados (Vida, pasión y redención de Cristo).
- **La vía unitiva,** el alma entra en contacto con Dios en momentos de éxtasis.

Esta unión del alma con Dios es tan intensa que resulta inefable o imposible de explicar; de ahí que los místicos utilicen el simbolismo del amor humano para hacer más comprensible la experiencia mística.

Los autores por excelencia de esta corriente son; Fray Luis de León, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús

FRAY LUIS DE LEÓN (1527-1591)

Nació en Belmonte (Cuenca) en 1527, estudió en Madrid, Valladolid y Salamanca. Profesó en la orden de San Agustín en 1544. Ganó una cátedra en la universidad de Salamanca. Fue procesado en la inquisición por diferencias teológicas entre los agustinos y dominicos. Permaneció casi 5 años en prisión, a su regreso no quiso ocupar su antigua cátedra, cediéndola a quien la había ocupado en su ausencia.

El claustro de salamanca le concedió otra cátedra de teología escolástica, y al tomar posesión, inició las clases con la famosa frase: “como decíamos ayer...”.

Murió en Madrigal en 1591

En Fray Luís de León se distingue tanto su producción en **prosa** como en **verso**:

Prosa

Destacan cuatro obras fundamentales:

- *La perfecta casada:* Nos ofrece un modelo de mujer virtuosa; para ello realiza un retrato costumbrista de la mujer diligente, hacendosa y comprensiva.
- *De los nombres de Cristo:* Su obra más importante, es un extenso tratado que destaca por su perfección expresiva, por el equilibrio de su prosa y por la claridad

terminológica. Nos explica a través de los nombres que recibe Cristo en la Sagrada Escritura, cuestiones referentes a dichos nombres.

- Exposición del libro de Job: En un comentario la libro bíblico del mismo nombre y en el que expone Fray Luis el problema de la providencia a través de Job, prototipo de la paciencia y de la confianza en Dios.
- El cantar de los cantares: Minuciosa traducción del *Cantar de los cantares* de Salomón, realizada para que lo leyera una monja salmantina.

Poesía

Sus escritos poéticos los publicó por primera vez Quevedo en 1631. El mismo Fray Luis daba poca importancia a su obra poética de juventud. Escribe poemas originales y traducciones. De entre los primeros:

- Oda a la vida retirada; Basada en el “*Beatus ille*” de Horacio, viene a ser como una alabanza de la vida descansada del campo en contraposición de la vida ajetreada de la ciudad.
- Oda a salinas; Dedicada a Francisco Salinas, músico y ciego, nos expone cómo a través de la música, el alma desaparecida, lo terrenal y poco a poco asciende hacia la contemplación de Dios.
- La profecía del Tajo; que es una imitación de Horacio.
- En la ascensión de inspiración religiosa.

A Fray Luis se le conocía como el gran prosista del S. XVI, su propósito fue elevar el castellano a la categoría de la lengua literaria y para ello imita el estilo de Cicerón y concentra todos sus esfuerzos en que la prosa sea equilibrada y armónica.

En su poesía se muestra sencillo y sobrio, casi sin adornos. Su simbolismo hace que la noche, el valle, el mar, el viento o la música sean el cauce de expresión de su búsqueda del cielo a veces cargado de nostalgia.

Los temas morales, filosóficos y religiosos son los más usados por Fray Luis.

La estrofa preferida es la Lira garcilasiana que es recogida por Fray Luis como su mejor modo de expresión. Las figuras literarias habituales son: el hipérbaton, hipérbole, aliteraciones...

SANTA TERESA DE JESÚS (1515-1582)

Teresa de Cepeda y ahumada (1515-1582). Nació en Ávila y murió el Alba de Tormes (Salamanca). Mujer enérgica y afectuosa. Reformó la orden de las Carmelitas,

escribió libros que iban dirigidos a sus monjas con un estilo idealista, realista y práctico. En estos libros podemos observar el proceso del alma que busca a Dios.

Entre sus obras destacamos:

- *El libro de su vida*; Libro autobiográfico donde nos muestra su evolución espiritual.
- *Libro de las fundaciones*; Nos cuenta la reforma de su orden.
- *Castillo interior o Las moradas y caminos de perfección*; En los que nos muestra su doctrina ascética y mística.

Como lírica nos ha dejado gran cantidad de villancicos, letrillas y canciones.

Santa Teresa utiliza un estilo sencillo y coloquial en el que sobresale la espontaneidad y la afectividad, manifestada en los rasgos de humor y en el uso de los diminutivos.

SAN JUAN DE LA CRUZ (1542-1591)

Junto a Santa Teresa de la que fue discípulo y colaborador representa la cumbre de la mística española del S. XVI.

Juan de Yepes nació en Fontiveros (Ávila) en 1542 y murió en Úbeda (Jaén) en 1591. Ingresó en la orden de los carmelitas y se ordenó sacerdote en 1567. Junto a Santa Teresa llevó a cabo la reforma de la orden del Carmelo, sufrió prisión en varias ocasiones por las rencillas que había entre carmelitas calzados y descalzos, y en prisión escribió lo más destacado de su producción.

Poesía

Lo que más fama a San Juan de la Cruz fue su poesía, la consideraba como medio de unión con Dios.

Las obras de San Juan de la Cruz se publicaron bastante tiempo después de su muerte, de ahí que fueran detalladamente revisadas. Su obra poética es breve:

- *Cántico espiritual*; Consta de 40 liras, inspiradas en El Cantar de los cantares de Salomón, donde se producen las místicas bodas entre la esposa (el alma) y el amado (Dios). Según Dámaso Alonso el cántico espiritual es la más perfecta y bella poesía de toda la lírica española.
- *Noches oscuras del alma*; Está compuesta por 8 liras. En este poema el alma conducida por la luz oscura de la fe llega a la unión definitiva con el creador.

- Llama de amor viva; Son 4 estrofas aliradas de 6 versos cada una. Tiene un tono exclamativo y representa el momento álgido de la poesía de San Juan de la Cruz.

Prosa

Todo el simbolismo de sus obras en verso están explicados en los comentarios en prosa que hace de los mismos. Podríamos afirmar que estos comentarios en prosa a sus poemas son todo un tratado teológico-místico.

El comentario de Noche oscura lo realiza en subida del monte Carmelo, relacionando lo más alto de este monte con la unión mística con Dios.

En cuanto a la forma, San Juan de la Cruz, utiliza la lira o la estrofa alirada, que tiene una armoniosa elaboración y sencillez expresiva. El ritmo y la musicalidad hacen de esta lírica una de las más altas cimas de la poesía castellana. San Juan de la Cruz se sirve de firmas tradicionales y populares como podemos ver en las metáforas, comparaciones y también en el empleo de metros cortos.

Respecto a los comentarios en prosa, que hace de sus poemas, hemos de destacar su lenguaje lógico, pero también, lírico y apasionado. Como lo que ha de transmitir pertenece al mundo de los inefables, San Juan de la Cruz tiene necesidad de usa imágenes, símbolos y alegorías que utilizan con sobria y precisa adjetivación y estilo impresionista a la vez que se aleja de toda afectación expresándose con sencillez.

2. LA NOVELA ESPAÑOLA EN EL S. XVI

En los umbrales del Renacimiento, entre las originalidades de su extraordinaria prosa, La Celestina aporta la incorporación de la lengua coloquial, viva y popular a la literatura. Por otra parte, las imitaciones clásicas, los nuevos descubrimientos, la intensificación del espíritu religioso y la búsqueda de los nuevos cauces para la expresión literaria ocasionan la aparición de múltiples géneros, y por tanto de muy variados tipos de prosa.

- Ya hablamos del apogeo de la **ascética** y **la mística**. En prosa y también en verso.
- Surgen también en este periodo relatos de los **cronistas de Indias**, que describen la nueva realidad de América.
- Fray Antonio de Guevara crea un tipo de prosa rebuscada de gran influjo en Francia e Inglaterra.
- Se traducen diálogos doctrinales que fundamentan en el pensamiento en toda Europa. Estas traducciones estimulan la composición de **Diálogos originales**.
- En cuanto a la narrativa, en este género, la más trascendental aportación a la historia del relato, y no sólo español, es la que se origina con la **novela picaresca**.

En este Renacimiento, es importante destacar que se mantiene la supervivencia de un género medieval, la novela de caballería aunque plenamente renacentistas son otros tipos de relatos que surgen en el S. XVI. A continuación distinguiremos uno por uno cada tipo de relato:

- **Novelas de caballería:** La novela de caballerías tiene orígenes medievales y ya se trató en la prosa novelística del S.XV, si bien es en el Renacimiento cuando llega a su apogeo. El libro de más éxito fue el *Amadís de Gaula*, de 1508. A imitación de éste, proliferarán muchos otros.
- **Novela pastoril:** Este tipo de novela, narra los amores contrariados que profesan idealizados, pastores a esquivas pastoras, en paisajes amenos y con pasiones líricamente expresadas. El género triunfó en toda Europa. Fue introducida en España por Jorge Montemayor, y después lo siguieron Gil Polo, Cervantes y Lope de Vega entre otros.
- **Novela morisca:** Es de creación española, ofrece historias de moros y cristianos, que rivalizan en cortesía y caballerosidad durante la pasada guerra de la Reconquista. Podemos señalar *Historia del Abencerraje* y *la hermosa Jarifa*.
- **Novela picaresca:** Se puede considerar como un género típicamente español. Frente al idealismo de los tipos de novelas anteriores, en la picaresca se observa una forma de realismo, que nos sitúa en un ambiente social bajo. En la novela picaresca, el protagonista siempre es un pícaro, con frecuencia un muchacho que no tiene oficio y que necesita robar o hacer uso de las más diferentes tretas para vivir sin trabajar.

Será en este último tipo en el que nos vamos a parar detenidamente.

EL LAZARILLO DE TORMES

La vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, aparece publicada en 1554 en tres ciudades, Burgos, Amberes y Alcalá de Henares.

Las ediciones de Burgos y la de Amberes son bastante parecidas, lo cual hace pensar que podría haber habido una edición anterior, pero nadie la ha visto.

La Inquisición prohibió *El lazarillo* por las críticas que en él se hacía a los clérigos, pero en 1573 se autorizó una nueva edición.

Desconocemos quien fue su autor, aunque se han señalado posibles nombres de autores: Fray Juan de Ortega, Diego Hurtado de Mendoza, Sebastián de Horozco... Muchos

escritores de la época, además de los citados, se supone que pudieron haber escrito el *Lazarillo*, pero la verdad es que no ha podido descubrir su autor de ahí que insistamos en que por las razones que fueran, el autor quiso permanecer en el anonimato.

ARGUMENTO Y ESTILO

Argumento

La forma del *Lazarillo* es autobiográfica. El prólogo comienza con una carta dirigida a un personaje de la Corte, que pregunta a Lázaro sobre unas habladurías que circulan por Toledo respecto a su mujer. Lázaro contesta contestándole su vida desde su infancia.

El *Lazarillo* tiene siete tratados:

- **Tratado I**, Lázaro nos cuenta su nacimiento en el río Tormes, cómo su padre es condenado a galeras y cómo su madre se unió a un negro que cuidaba las caballerizas. Lázaro pasa a ser criado de un ciego que va por los pueblos recitando oraciones y mendigando. Es con este primer amo cuando Lázaro empieza a pasar hambre.
- **Tratado II**, sirve al clérigo de Maqueda. Con este nuevo amo le va peor que con el ciego, que a su lado era un prodigio de generosidad. Tras intentar buscar trucos para poder comer es despedido.
- **Tratado III**, sirve a un escudero que encuentra por la calle. Lázaro cree haberse topado con un noble rico pero, al llegar a su casa, no encuentra más que una vieja cama y nada que comer. Lázaro hará participar a su amo de la comida que obtiene pidiendo limosna.
- **Tratado IV**, se le dedican varias líneas y sirve a un fraile de la Merced, la que abandona pronto.
- **Tratado V**, acompaña Lázaro a un burladero que engaña a la gente vendiéndole bulas.
- **Tratado VI**, este tratado es también muy breve, es aguador de un capellán.
- **Tratado VII**, por último se asienta con un alguacil, del cual dice: “una noche nos corrieron a mí y a mi amo a pedradas y a palos unos retraídos”. Por su vida peligrosa deja al alguacil rápidamente y alcanza el oficio de pregonero de Toledo, casándose con la criada del Arcipreste de San Salvador. La obra termina con esta frase, “Pues en este tiempo estaba en mi prosperidad y en la cumbre de toda buena fortuna”.

Estilo de la obra

El *Lazarillo* manifiesta la perfección del ideal de simplicidad expresiva que profesaron muchos escritores renacentistas, según sabemos. Y no podías ser de otro modo, ya que el autor presta su pluma a un inculto pregonero que jamás fue a la escuela: Para que la ficción fuese perfecta, era preciso que Lázaro de Tormes escribiera en un estilo natural y sin primores.

En el estilo de la obra se manifiestan las siguientes características:

- Una parte del libro (escasa) es **dialogada**, el lenguaje se ciñe con exactitud coloquial al contenido.
- En lo **descriptivo y narrativo**, no se observan artificios. Las frases se suceden con espontaneidad, como si no estuvieran planeadas, y los párrafos se alargan con incisos que el recuerdo y la necesidad de ser claro van dictando Lázaro.
- Al desconocido novelista, como vemos no le importaba la elegancia de la frase, el responsable del estilo era Lázaro, hay repeticiones de vocablos y palabras triviales. Lo que a él le preocupa es la exactitud del lenguaje, adaptado a la pobre materia que trata.
- De cuando en cuando surgen en esta prosa austera **rasgos de extraordinaria expresividad**, sobre todo en el uso de adjetivos u diminutivos.

EL LAZARILLO Y LA NOVELA PICARESCA

Esta breve y gran novela, funda el género picaresco, lo cual se ha discutido alguna vez, argumentando que Lázaro de Tormes no es un pícaro y que nunca en el libro se le llama así.

Lázaro no es, efectivamente un pícaro sino un desdichado, sus picardías son raterías de poca monta: nada comparables con las hazañas de los pícaros posteriores.

El carácter de la novela picaresca que tiene el *Lazarillo* no puede negarse; es un pícaro de poca monta, pero funda el modelo de personaje al cual se ajustará el subgénero picaresco. A continuación enumeraremos sus principales **características**, que imitaran las novelas picarescas.

- De carácter **autobiográfico**, es decir el protagonista narra en primera persona su vida y sus aventuras.
- Es un muchacho, y al iniciarse la novela expone textualmente que es **hijo de padres sin honra**.
- En el relato alternan **fortunas y desventuras** del protagonista.
- La novela tiene carácter **itinerante**, esto es, el protagonista recorre diversos lugares de España, sirviendo a sus diversos amos.

- Se hace una **crítica social y moral** vista desde la perspectiva del pícaro protagonista.
- Éste es **criado de varios amos**, lo que aprovecha para criticar el estamento social al que su amo representa.
- El protagonista es un **antihéroe**.

De todas las realidades destacadas podemos deducir que el *Lazarillo* es una parodia de la estructura de las novelas de caballería.

Tras la aparición de del *Lazarillo* tendrán que pasar casi cincuenta años para que aparezca una segunda época de la picaresca con *El pícaro Guzmán de Alfarache* de Mateo Alemán.

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (1547-1616)

Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares (1547-1616). Su padre, Rodrigo de Cervantes, era cirujano; su madre se llamaba Leonor de Cortinas; era el cuarto de los seis hijos que tuvo el matrimonio. De niño, Cervantes se traslada con su familia primero a Valladolid (1551) y luego a Madrid (1561), siguiendo los desplazamientos de la corte. Probablemente estudió con los jesuitas en Valladolid y, en Madrid, con Juan López de Hoyos; no asistió a la universidad, pero adquirió una gran cultura por sus lecturas y viajes.

A Cervantes lo vamos a estudiar desde tres perspectivas: Poeta, Dramaturgo y Novelista.

A.- Cervantes - Poeta

La obra poética cervantina se reduce al *Viaje del Parnaso* y a algunas poesías sueltas de escasa importancia (además de los versos incluidos en sus novelas y a las obras dramáticas escritas en verso). Como poeta, Cervantes no sobresale entre los muchos que escribieron a finales del siglo XVI y comienzos del XVII.

El *Viaje del Parnaso* es un poema extenso, escrito en tercetos encadenados, en el que se hace la alabanza de los poetas de la época, con cierta ironía en algunos casos.

Del resto de sus poesías sueltas, merecen destacarse la *Epístola a Mateo Vázquez*, escrita también en tercetos, y un famoso soneto *Al túmulo de Felipe II en Sevilla*.

B.- Cervantes - Dramaturgo

Cervantes habla en el prólogo de sus *Ocho comedias y ocho entremeses* de su dedicación al teatro y de sus pretendidos primeros éxitos; y también de la llegada de Lope de Vega, arrasando con sus obras en los corrales madrileños. Lo hace con cierto resentimiento e ironía, ya que el teatro era la mejor forma de ganar dinero en el mundo

literario de la época; Cervantes siempre anduvo escaso de recursos económicos y buscó el éxito que nunca llegó a conseguir en este terreno.

La obra teatral de Cervantes se suele clasificar en dos épocas.

- En la primera, de hacia 1580-1587, parece ser que se representaron algunas tragedias suyas, en la línea de los intentos de crear una tragedia española que siguieron autores como Juan de la Cueva, Argensola. Pero la mayor parte de estas obras de la primera época no se han conservado; solamente se conocen dos: El trato de Argel, escrita hacia 1580, poco después de su regreso del cautiverio, y en la que incluye sus vivencias de aquellos años, y El cerco de Numancia, escrita algunos años después. Esta obra sobre la famosa resistencia de los numantinos, que mueren defendiendo su ciudad, es una de las más conocidas del teatro cervantino.
- Mayor importancia tiene su obra de la segunda época, que consta de las Ocho comedias y los ocho entremeses publicados en 1615. Las comedias no aportan nada nuevo al teatro de la época, dominado ya por la fórmula teatral de Lope de Vega y por los cientos de obras que este autor escribió. Pero los ocho entremeses dejan ver toda la gracia y el dominio del idioma que poseía Cervantes. De los ocho entremeses, seis están escritos en prosa, con algunos versos finales, y los otros dos en verso (El rufián viudo y La elección de los alcaldes de Daganzo). Es en ellos donde se observa la maestría de Cervantes para los tipos, personajes, situaciones y ambientes populares.

C.- Cervantes - Novelista

La importancia literaria de Miguel de Cervantes se basa en su obra novelesca. No es solamente el Quijote la obra que le ha dado fama a lo largo de los siglos; también sus novelas cortas (las Novelas ejemplares, como él las llamó) y su última novela, el *Persiles*, se cuentan entre las mejores obras de ficción novelesca de la literatura española.

La Galatea fue la primera obra que publicó Cervantes, en 1585. Se trata de una novela pastoril, con todos los tópicos y características de este subgénero novelesco (paisaje idealizado, amores desgraciados o afortunados de pastores igualmente idealizados, etc.). Pero en ella Cervantes intentó dar una cierta complicación a partir de las peripecias de la novela bizantina. El autor prometió una segunda parte varias veces, que nunca llegó a escribir.

La siguiente novela cervantina en publicarse fue El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha en 1605, se escribe la primera parte de la que iba a ser una de las mejores novelas, si no la mejor, de toda la historia de la literatura mundial. Diez años después se publica la segunda parte con el título de El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. El éxito de la obra fue inmediato; las ediciones se sucedieron en aquel mismo siglo XVII y

no se han interrumpido nunca. Se tradujo muy pronto a los principales idiomas europeos (en 1612 apareció ya una edición inglesa), y actualmente está traducida a casi todos los idiomas cultos.

Con esta obra Cervantes pretendió parodiar los libros de caballerías, pero los resultados superaron con mucho esta primera intención. Difícilmente puede resumirse o comentarse en poco espacio una obra de la extensión y las características del Quijote, sobre la que se han escrito, en sus casi cuatro siglos de vida, cientos de libros, que han pretendido explicarla, estudiarla y desentrañarla.

El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha

La obra trata de las aventuras de un hidalgo manchego que pierde la razón a causa de la lectura de libros de caballerías y se considera a sí mismo uno de aquellos caballeros andantes, llamado a restaurar en su tiempo las hazañas, normas y formas de vida de las antiguas órdenes de caballería. Y para ello, sale al mundo (primero solo; después acompañado de un labrador, Sancho Panza, que le sirve de escudero) y se tropieza con "fantásticas" aventuras. Como los antiguos caballeros, necesita el amor de una dama: Dulcinea del Toboso será la elegida. Después de varios intentos por devolverle a su pueblo y a la cordura, varios personajes amigos de don Quijote lo consiguen finalmente; y en su casa, recobrada la razón, muere cristianamente el hidalgo manchego.

Don Quijote apareció en dos partes;

- la primera consta de cincuenta y dos capítulos y en ella se producen dos de las tres salidas de don Quijote: la primera solo y la segunda acompañado ya por Sancho Panza.
- La segunda parte consta de setenta y cuatro capítulos, y en ella se produce la tercera y última salida de don Quijote al mundo para ejercer su "profesión de caballero andante", su definitiva vuelta al pueblo y a la razón que había perdido, y su muerte.

Generalmente se considera que en el universo novelesco del Quijote, el hidalgo-caballero representa el idealismo y Sancho Panza el realismo; y que a lo largo de la obra uno y otro se van contagiando de los caracteres de su antagonista. Don Quijote es un idealista loco, cuyo mundo de ideales choca con la realidad, representada no sólo por Sancho Panza, sino por todos los demás personajes secundarios y, sobre todo, por el mundo en que se mueve. Ello produce un juego de perspectivas que origina al menos cuatro "mundos" o "universos" diferentes:

- El mundo cerrado e idealista de los libros de caballerías, en el que cree vivir el protagonista
- El mundo real, representado por el ambiente y los personajes de la época

- El mundo fingido, que surge de la necesidad que tienen los personajes del mundo real de relacionarse con don Quijote: han de disfrazarse ellos y también sus actos para poder convencer al caballero
- El mundo transformado, es decir, la visión de la realidad que tiene don Quijote, desde su posición de loco

Otras de las obras cervantinas fueron *Las Novelas Ejemplares* suelen clasificarse en dos grupos. Un primer grupo, compuesto por cinco novelas: *La fuerza de la sangre*, *El amante liberal*, *Las dos doncellas*, *La española inglesa* y *La señora Cornelia*, presenta una mayor dosis de idealismo y de inverosimilitud; en ellas el argumento tiene mayores complicaciones y las aventuras de los protagonistas son lo fundamental, con ausencia de detalles de tipo realista. El segundo grupo está formado por las restantes siete novelas, consideradas mejores; en ellas predomina el realismo en la descripción y presentación de los ambientes; asimismo, el estilo narrativo picaresco está presente en algunas (*Rinconete y Cortadillo*, por ejemplo).

La última obra que escribió Cervantes fue *Los trabajos de Persiles y Sigismunda*, publicada al año siguiente de su muerte. Se trata de una novela bizantina, en la que se engarzan en una trama general pequeñas historias, que constituyen las numerosas aventuras de los protagonistas.

LITERATURA BARROCA

1. PROSA Y POESÍA BARROCA

Historia sociedad y cultura en el s. XVII

Tras la expansión que para España había significado el s. XVI, en el s. XVII, bajo los últimos Austrias (Felipe III, IV y Carlos II) se produce un cierto retroceso: La población disminuye, la vida se encarece y aumenta la pobreza. España pierde su hegemonía en Europa y el imperio español comienza su decadencia.

La burguesía pierde valor económico a favor de los nobles, cuya riqueza se asienta en la posesión de las tierras. La expulsión de los moriscos tuvo serias consecuencias para la agricultura. El rechazo del trabajo manual y el desinterés por el comercio alejan al país del desarrollo económico. El triunfo de la contrarreforma y, por tanto, el alejamiento de Europa, dificulta la renovación ideológica y científica. En este panorama sombrío, la creación artística vive un enorme esplendor, especialmente en la pintura y en la literatura (poesía, teatro y prosa).

El Barroco

El Barroco es el movimiento cultural del s. XVII. Frente a la naturalidad de y el deseo de armonía del Renacimiento, el Barroco supone el triunfo de la exageración y el contraste.

En el s. XVIII se utilizó con sentido peyorativo referido a las artes plásticas para designar retorcimiento y confusión en las obras de arte, opuestos al equilibrio y la claridad del clasicismo. Posteriormente este término se extendió a las demás manifestaciones culturales de la época. En la actualidad designa al arte y la cultura correspondientes a finales del s. XVI y el s. XVII. En España perduró hasta el primer tercio del s. XVIII.

Características del Barroco

El barroco se caracteriza por los siguientes rasgos:

1. ***Pesimismo***: El Renacimiento no había conseguido imponer la armonía y la perfección en el mundo como pretendían los humanistas, por lo tanto se instala un pesimismo intelectual, cada vez más acrecentado, compatible, como es natural, con el vivir desenfadado de que dan testimonio las comedias de aquel tiempo.
2. ***Desengaño***: Los grandes ideales renacentistas han fracasado y, en el caso de España, el poder político está desvaneciéndose. El desengaño sigue a la euforia del siglo anterior y surge en la literatura.
3. ***Desconfianza en los valores humanos***: Los humanistas habían defendido la bondad y la perfección natural del hombre, pero ahora se afirma que la naturaleza

humana es mala. El hombre por sí mismo no puede mejorarla sin ayuda de la gracia divina.

4. **Angustia:** El hombre es libre de elegir su destino y responsable de sus actos por lo que todo depende de él. Su existencia se convierte en una constante lucha entre las fuerzas del bien y del mal, entre sus deseos y sus instintos.

La lengua literaria. Conceptismo y culteranismo.

La necesidad que existe en el arte de buscar la originalidad hace que el estilo sea más artificioso, recargado, colorista e ingenioso. Los escritores no buscan naturalidad, valoran más bien lo contrario.

Dentro de la literatura barroca suelen distinguirse dos tendencias estéticas: **CONCEPTISMO** y el **CULTERANISMO**. Ambas complican mucho la expresión, los mayores representantes de estas dos corrientes son Góngora y Quevedo.

1. **Conceptismo:** Se sirve del concepto para crear, el escritor conceptista quiere expresar mucho con pocas palabras. Hace un esfuerzo por sorprender las relaciones o forzarlas obligando al lector a similar trabajo para comprenderlas. El vocabulario empleado es aparentemente sencillo pero las asociaciones inesperadas a que es sometido lo hacen a veces muy difícil. Su mayor representante es Quevedo.
2. **Culteranismo:** Es en realidad, una variante del conceptismo. Forja los conceptos con una gran ornamentación formal. Persigue la belleza y la expresividad del texto mediante recursos como las metáforas, los hipérbatos, los cultismos...De esta manera la lengua literaria se aleja de la lengua común. Su mayor representante es Góngora.

Los autores españoles más destacados de la época son: Francisco de Quevedo, Luís de Góngora, Lope de Vega y Calderón de la Barca de los que hablaremos a continuación.

FRANCISCO DE QUEVEDO (1580-1645)

Francisco de Quevedo y Villegas es, el intelectual español más importante del s. XVII. Nació en Madrid en 1580 y vivió siempre en la Corte, en donde se granjeó muchas enemistades la más conocida es la enemistad que tuvo con Luís de Góngora. Fue desterrado y sus últimos años los pasó en la cárcel. Murió en Ciudad Real en 1645. Su poesía es un ejemplo de las contradicciones del espíritu barroco, en ella conviven tres planos opuestos:

- El sublime de su poesía amorosa.
- El ascético de su poesía moral.
- El impertinente de su poesía satírica.

Su poesía es el mejor exponente de las características barrocas: angustia, pesimismo, preocupación por el paso del tiempo...Escribe una poesía culta, elegante, continuadora de la línea petrarquista pero simultáneamente cultiva la veta sarcástica, socarrona y procaz en la línea de los clásicos latinos. Manejó con inigualable maestría un idioma buscando correspondencias insólitas entre objetos. (Conceptismo). Esto obliga al lector actual a estar con los sentidos bien atentos para desentrañar el significado de las correspondencias. Algo que no ocurría en los lectores de la época ya que estaban acostumbrados a resolver tales enigmas. Además su léxico es de apariencia normal, pero su manejo está lleno de artificios, es además un ingenioso creador de palabras.

Dentro de la poesía de Quevedo hay que distinguir diversa temática en su creación, por tanto podemos distinguir:

- **Poemas amorosos:** Dedicados a Lisi. Cantan la belleza de la seductora dama, sus desdenes y su propio abatimiento, es el suyo un amor angustiado, celoso de encontradas reacciones contrarias y asociado con la preocupación por la muerte.
- **Poesía de carácter serio y reflexivo moral y religioso:** Se muestra hondamente cristiano, con claro recuerdo de Séneca y Horacio. Denuncia actitudes como la pérdida de valores y la corrupción humana. Son ejemplo de esta temática; Epístola satírica y censoria contra las costumbres presentes de los castellanos.
- **Poesía honda:** En esta poesía se incluyen los poemas donde se lamenta por el paso rápido del tiempo. Ante la evidencia de la muerte hay que atravesar resignadamente este valle de lágrimas, pero siempre con Cristo en nuestro pensamiento.
- **Poesía satírico burlesca:** En esta poesía Quevedo exhibe un mayor ingenio y es donde hace los más audaces hallazgos lingüísticos, con retorcimientos, hipérbolos. Contrastes, equívocos, parodias, ambigüedades, vocablos inventados...Con estos poemas se burla de todo o incluso lo somete a una sátira implacable. En ocasiones esta sátira es moralizadora pero otras muchas sólo tiene un fin lúdico y festivo. Se ríe de calvos, cornudos, médicos, escribanos, taberneros...

Ejemplo: A una nariz

*Érase un hombre a una nariz pegado,
Érase una nariz superlativa,
Érase una alquitara medio viva,
Érase un peje espada mal barbado;*

*Era un reloj de sol mal encarado.
Érase un elefante boca arriba,*

*Érase una nariz sayón y escriba,
Un Ovidio Nasón mal narigado.*

*Érase el espolón de una galera,
Érase una pirámide de Egipto,
Los doce tribus de narices era;*

*Érase un naricísimo infinito,
Frisón archinariz, caratulera,
Sabañón garrafal morado y frito.*

Quevedo escribió además más de mil poemas que nunca dio a la imprenta, aunque alguno de ellos aparecerá en antologías como *Flores de poetas Ilustres* y en *Romancero general*. Tras su muerte sus poesías fueron recogidas en *Parnaso español* y en *Las tres musas*.

La producción de Quevedo no es únicamente en verso ya que este autor destacó por manejar a la prosa a la perfección, así pues, escribió muchas obras en prosa, con temática similar a la de sus poesías, destacamos:

- **Obras satírico burlescas:** *Los sueños*, son un conjunto de relatos cortos en los que pasa revista a la abusos, vicios y engaños de todos los oficios y estados del mundo. Son ejemplos de estas obras satírico burlescas: *La hora de todos y la fortuna con seso*, *El sueño de las calaveras*, *Visita de los chistes*...
- **Una novela picaresca:** *Historia de la vida del Buscón llamado Pablos*. Esta obra es publicada sin el consentimiento del autor, narra en primera persona cómo es habitual en la picaresca las peripecias de Pablos, hijo de padres sin honor, personaje cínico y carente de sentimientos. Sirve como criado a Don Diego Coronel. Su tío le escribe para que recoja la herencia que su padre le dejó antes de ser ahorcado. Instalado en Madrid practica trampas que lo llevan a la cárcel.

Ejemplo: Cap. I

En que cuenta quién es el Buscón

Yo, señora, soy de Segovia. Mi padre se llamó Clemente Pablo, natural del mismo pueblo; Dios le tenga en el cielo. Fue, tal como todos dicen, de oficio barbero, aunque eran tan altos sus pensamientos que se corría de que le llamasen así, diciendo que él era tundidor de mejillas y sastre de barbas. Dicen que era de muy buena cepa, y según él bebía es cosa para creer. Estuvo casado con Aldonza de San Pedro, hija de Diego de San Juan y nieta de Andrés de San Cristóbal. Sospechábase en el pueblo que no era cristiana vieja, aun viéndola con canas y rota, aunque ella, por los nombres y sobrenombres de sus pasados, quiso esforzar que era descendiente de la gloria. Tuvo muy buen parecer para letrado; mujer de amigas y cuadrilla, y de pocos enemigos, porque hasta los tres del alma no los tuvo por tales; persona de valor y conocida por quien era. Padeció grandes trabajos recién casada, y aun después, porque malas lenguas daban en decir que mi padre

metía el dos de bastos para sacar el as de oros. Probósele que a todos los que hacía la barba a navaja, mientras les daba con el agua levantándoles la cara para el lavatorio, un mi hermanico de siete años les sacaba muy a su salvo los tuétanos de las faldriqueras. Murió el angelico de unos azotes que le dieron en la cárcel. Sintiólo mucho mi madre, por ser tal que robaba a todos las voluntades. Por estas y otras niñerías estuvo preso, y rigores de justicia, de que hombre no se puede defender, le sacaron por las calles. En lo que toca de medio abajo tratáronle aquellos señores regaladamente. Iba a la brida en bestia segura y de buen paso, con mesura y buen día. Mas de medio arriba, etcétera, que no hay más que decir para quien sabe lo que hace un pintor de suela en unas costillas.

- **Obras festivas:** Son maliciosos y satíricos, en general son cortos, ejemplos de estos son: *Vida de la Corte*, *Cartas del caballero de la Tenaza*, *Capitulaciones matrimoniales*, *La culta latiniparla...*
- **Obras ascéticas:** Son reflexiones sobre el desengaño, la doctrina cristiana y el estoicismo. *La providencia de Dios* y *La cuna y la sepultura*.
- **Obras políticas:** Ejemplos de estas obras son: *Política de Dios*, *gobierno de Cristo* y *tiranía de Satanás*. *Marco Bruto*.

LUIS DE GÓNGORA (1561-1627)

Luis de Góngora y Argote (Córdoba, 11 de julio de 1561 - mayo de 1627). Sacerdote, poeta y dramaturgo español del Siglo de Oro, máximo exponente de la corriente literaria conocida como culteranismo o gongorismo, que más tarde imitarían otros artistas, frente a Quevedo que lo es en el conceptismo. Fue un poeta muy admirado en vida, a pesar de que sus obras circularon manuscritas y no fueron publicados hasta después de su muerte. Es muy admirado en vida, tanto que autores como Cervantes lo alaban e incluso imitan su estética, pero su fuerte carácter, su orgullo y su deseo de aparentar le granjearon también enemistades como las de Lope y su círculo de amigos que aunque lo proclaman en varias ocasiones, critican su oscuridad. La enemistad más conocida es la que durante toda su vida mantiene con Quevedo.

Aunque escribió dos comedias, *Las firmezas de Isabela* y *El Doctor Carlino*, Góngora es ante todo un poeta lírico. En su obra se distinguen dos etapas:

- Anterior 1610: En esta época se le conocía como “El príncipe de la luz”.
- Posterior 1610: Donde se conoce como “El príncipe de las tinieblas” debido a la dificultad y oscuridad de sus versos.

También se puede hablar de dos tipos de “Góngora” en la naturaleza de su inspiración, ambos estilos se mantendrán paralelos a lo largo de su obra:

- En uno de ellos prolonga la idealidad lírica del Renacimiento renacentista, y aspira únicamente a crear belleza, escapando de la realidad hacia un mundo hermoso, etéreo en el que la naturaleza, los mitos y la música se funden.

- En el otro, se encuentra una creación totalmente realista, desmitificador, prosaico y en ocasiones vulgar.

Su obra está formada fundamentalmente por:

- **Romances:** Contribuye de forma decisiva a crear el *Romancero nuevo*, junto a Cervantes, Lope y Quevedo. Góngora, junto al romance octosílabo compone también, romancillos, endechas y romances con estribillos algo muy del gusto popular. Desarrolla sobre todo temas de carácter mitológico, amoroso, moriscos y de cautivos, burlescos caballerescos y líricos.
- **Letrillas:** Son líricas, burlescas y sacras. En ellas se aúna lo bufo, lo culto y lo popular. Algunas presentan sarcástica y un mundo en ocasiones desmitificado. Castiga la apariencia, la ignorancia, el poder del dinero, las desigualdades sociales, la liviandad de las mujeres...
- **Sonetos:** Tiene más de doscientos sonetos de carácter amorosos, burlescos o satíricos, morales, sacros o cortesanos, todo esto lo sitúan entre los mejores sonetistas de la literatura española. El paso de los años hace que en la temática de su producción también exista una evolución notable.

Además de lo citado anteriormente, escribió poesías de extraordinaria calidad, entre las cuales se cuentan los llamados **poemas mayores**. Estos poemas se encuentran enmarcados dentro de su segunda época, son los siguientes:

- *La fábula de Polifemo y Galatea:* Son 63 octavas reales y recrea un mito tomado de la *Metamorfosis* de Ovidio. Cuenta la historia del cíclope Polifemo y su amada Galatea.
- *Soledades:* Es una de las obras más importantes de Góngora, tenía pensado que fueran cuatro poemas escritos en silvas: *Soledad de los campos*, *Soledad de las riberas*, *Soledad de las selvas* y *Soledad del yermo* pero finalmente sólo termino la primera soledad y parte de la segunda. El asunto de la *Soledad Primera* se puede resumir en pocas palabras: un joven náufrago llega a la playa de una isla y es recogido por unos cabreros. Góngora se dedica dibujar una minuciosa descripción de la naturaleza, plagada de alusiones mitológicas.

Ejemplo: *Soledad primera*.

*Era del año la estación florida
En que el mentido robador de Europa
—Media luna las armas de su frente,
Y el Sol todo 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[...]*

- Fábula de Píramo y Tisbe: Es un largo romance de 508 versos en ella narra la trágica historia ovidiana de estos desdichados amantes.

Góngora se mostró en reiteradas ocasiones orgulloso de que “nuestra lengua, a costa de mi trabajo haya llegado a la perfección y alteza de la latina”, e insistía en la defensa de su estilo.

2. EL TEATRO BARROCO

Durante el s. XVII, el teatro fue un espectáculo nacional al que acudía todo tipo de gente, desde los reyes hasta el público más popular. Las obras se representaban en los corrales de comedias y su intención era la de entretener al pueblo y transmitir, además los valores representados por la monarquía y el imperio.

Las dos grandes figuras dentro del teatro barroco en el s. XVII son **Lope de Vega** y **Calderón de la Barca**, aunque fue Lope el que creó sus líneas maestras y las explicó en verso, en un libro que se tituló El Arte nuevo de hacer comedias. La nueva fórmula teatral que Lope creó consistía en:

- División de las obras en tres actos (planteamiento, nudo y desenlace) en lugar de los cinco actos tradicionales.
- Mezcla de lo trágico y lo cómico.
- Ruptura de la regla de las tres unidades clásicas. Las obras no ocurren en un solo lugar, ni un solo día, ni hay una única intriga.
- Variedad métrica: Las estrofas varían según la situación o el tema de que se hable.
- Decoro poético, es decir, la forma de hablar de los personajes se debe adecuar a su condición social.
- Introducción de los elementos líricos intercalados en la acción.
- Hay pocas acotaciones. La información llega a través de las palabras de los actores

LOPE FÉLIX DE VEGA (1562-1635)

Félix Lope de Vega y Carpio (Madrid, 25 de noviembre de 1562 – Madrid, 27 de agosto de 1635) es uno de los más importantes poetas y dramaturgos del Siglo de Oro español y, por la extensión de su obra, uno de los más prolíficos autores de la literatura universal.

Renovó las fórmulas del teatro español en un momento en que el teatro comienza a ser un fenómeno cultural y de masas. Máximo exponente, junto a Tirso de Molina y Calderón de la Barca, del teatro barroco español. Fue también uno de los grandes líricos de la lengua castellana y autor de unas cuantas novelas.

Se le atribuyen unos 3.000 sonetos, 3 novelas, 4 novelas cortas, 9 epopeyas, 3 poemas didácticos, y varios centenares de comedias. Amigo de Quevedo y de Juan Ruiz de Alarcón, enemistado con Góngora y envidiado por Cervantes, su vida fue tan extremada como su obra.

Lope de Vega cultivó todos los géneros literarios vigentes en la época pero su dedicación principal fue el teatro.

- **Obras líricas:** Es de extraordinaria riqueza y variedad. Muchas veces se funda en experiencias personales, a menudo presenta un fundamento autobiográfico. Amorosos son los romances a Filis y a Belisa, también de carácter amoroso es la égloga Amarilis. Entre sus poemas líricos también abundan los escritos con ánimo alegre o burlador como las Rimas de Tomé de Burguillos.
- **Obras épicas:** Escribió dos grandes poemas épicos; La hermosura de Angélica y La Jerusalén conquistada. De tema español es La Dragoneta, también destaca su obra titulada La Gatomaquia.
- **Obras en prosa:** su obra en prosa más importante es La Dorotea, de forma dialogada y muy extensa. Aunque también posee otras obras como: La Arcadia. Pastores de Belén.

Como ya hemos dicho, Lope de Vega es sobre todo un conocido dramaturgo, su producción teatral asciende a unas 1500 obras teatrales, aunque sólo se conserva una tercera parte.

Las características principales del teatro lopesco son:

- En cuanto a los **temas**, la exaltación del poder monárquico, tal y como se ve en su conocida obra Fuenteovejuna. También se exalta el sentimiento del honor y de la honra como una cualidad que viene con la estirpe, es decir, que se hereda.
- En los **argumentos**, Lope funde lo trágico y lo cómico.

- En los **personajes** se desarrolla una acción paralela entre lo que le ocurre a los nobles y a los plebeyos, pero siempre sin mezclarse. Lope introduce al personaje del gracioso que suele ser criado y sigue en todo a su amo.
- En cuanto a la **forma**, Lope emplea exclusivamente es verso con variedad de metros, predominando siempre el octosílabo.

Sus principales obras dramáticas podrían organizarse en cuanto a la temática en:

- **Comedias religiosas:** La creación del mundo. El nacimiento de Cristo. San Antonio de Padua.
- **Comedias históricas:** El mejor alcalde, el rey. Fuenteovejuna. El caballero de Olmedo. Peribañez.
- **Comedias de costumbres:** La dama boba. El perro del hortelano.

PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA (1600-1685)

Nació en 1600 en Madrid, estudió con los Jesuitas, que marcaron decisivamente su pensamiento, y se ordenó sacerdote a los 50 años, después de abandonar la carrera militar. Desde entonces dedicó todo su tiempo a escribir obras de teatro, que suponen la culminación de la línea iniciada por Lope de Vega. En Calderón frente a Lope, predomina la reflexión, la serenidad, y una aristocrática nobleza. Calderón se consagra casi exclusivamente al teatro y escribe muchas menos obras que Lope, se conservan 120 comedias y 80 autos sacramentales.

En sus obras los protagonistas adquieren un relieve especial en los monólogos, en los que expresan la intimidad de su pensamiento.

Se puede clasificar su producción en cuatro grupos:

- **Comedias o costumbristas:** Las más importantes son las de capa y espada, de asunto amoroso, llenas de enredos y conflictos que desembocan en un final feliz. La Dama Duende y Casa con dos puertas mala es de guardar son los títulos más conocidos.
- **Dramas de honor:** En estos dramas el honor aparece como una cualidad del alma, más que como una imposición social. Un ejemplo es El Alcalde de Zalamea, obra en la que el protagonista defiende su honor frente a un capitán que ha abusado de su única hija. Otro ejemplo de este tipo es A secreto agravio, secreta venganza, y El médico y su honra.
- **Dramas filosóficos:** El más importante es La vida es sueño, es ésta una obra universalmente conocida. El tema principal de la obra es el del libre albedrío, aunque enlazado con dicho tema, Calderón presenta otro de extremada actualidad en el

periodo barroco: la confusión entre apariencia y realidad, que es lo que acabaría imponiendo el título a la obra.

- **Mitológicas:** La estatua de Prometeo.
- **Religiosas:** El Mágico prodigioso.

Calderón de la Barca destaca también por su amplia producción en cuanto a **autos sacramentales**. Son dramas alegóricos en un acto, suelen exaltar el sacramento de la eucaristía del dogma católico, con ellos Calderón representa e pensamiento católico a través de personajes simbólicos, escribió alrededor de 80 autos sacramentales que se pueden clasificar del siguiente modo:

- **Filosóficos y teológicos:** El gran teatro del mundo
- **Mitológicos:** Los encantos de la culpa
- **Basados en temas del A. Testamento:** La cena del rey Baltasar
- **Basados en temas del N. Testamento:** A tu prójimo como a ti.
- **Histórico-legendarios:** La devoción de la misa
- **De circunstancias:** La segunda esposa

Ejemplo: Soliloquio de Segismundo. La vida es sueño.

*Sueña el rey que es rey, y vive
con este engaño mandando,
disponiendo y gobernando;
y este aplauso, que recibe
prestado, en el viento escribe, 5
y en cenizas le convierte
la muerte, ¡desdicha fuerte!
¿Que hay quien intente reinar,
viendo que ha de despertar
en el sueño de la muerte? 10*

*Sueña el rico en su riqueza,
que más cuidados le ofrece;
sueña el pobre que padece
su miseria y su pobreza;
sueña el que a medrar empieza, 15
sueña el que afana y pretende,
sueña el que agravia y ofende,
y en el mundo, en conclusión,
todos sueñan lo que son,
aunque ninguno lo entiende.*

EL ROMANTICISMO

En los primeros cincuenta años del siglo XIX se consolidan las relaciones sociales y las ideologías características del mundo contemporáneo. El viejo artesanado va desapareciendo y va siendo sustituido por una producción industrial mecanizada que exige grandes inversiones de capital. La consecuencia de ello es la constitución de dos clases sociales diferenciadas:

- La **burguesía** (que posee el capital)
- El **proletariado** (que aporta la mano de obra).

El **liberalismo** es la ideología defendida por la burguesía. Propone la libertad de pensamiento, de expresión, de asociación, de reunión y de comercio. Propugna un sistema político basado en el sufragio universal y en el que la soberanía popular resida en el parlamento. No obstante, cuando los liberales llegan al poder, atenúan sus iniciales impulsos progresistas. Por otra parte, las condiciones de explotación en que vivían los obreros propician el surgimiento de una nueva ideología que reclama un reparto más justo de los bienes: es el **socialismo utópico**, que anticipa el posterior desarrollo del movimiento obrero.

CONTEXTO SOCIOCULTURAL

España vivió intensas turbulencias desde los primeros años del siglo XIX. En 1808 las tropas francesas de Napoleón invadieron la Península. Comenzó entonces la Guerra de la Independencia. Los franceses pusieron en el trono al rey José I. Mientras que algunos ilustrados apoyaron el nuevo régimen, otros españoles, ayudados por Inglaterra, se opusieron a los franceses y acabaron por derrotarlos.

Tras su llegada en 1814, el nuevo rey Fernando VII inició un periodo de gobierno absolutista. A su muerte, en 1833, el enfrentamiento entre los absolutistas (partidarios de que el sucesor del rey fuera su hermano Carlos) y los liberales (que apoyaban a la hija de Fernando, la futura Isabel II) condujo a la guerra entre carlistas e isabelinos, que concluyó con la victoria de los liberales. Se abrió entonces un periodo en que las actuaciones más importantes estuvieron encaminadas a reducir el poder de la Iglesia (expropiación de los bienes eclesiásticos, supresión de las órdenes religiosas...). Pero en 1843 comenzó una etapa de retroceso de las libertades que se prolongó hasta más allá de la mitad del siglo.

La situación económica española sufrió las consecuencias de la inestabilidad política: así, a mediados del siglo XIX España seguía siendo un país agrario y atrasado.

EL ROMANTICISMO LITERARIO

El Romanticismo es un movimiento cultural característico de la primera mitad del siglo XIX. Se opone a los principios básicos de la Ilustración y resulta de la profunda crisis social e ideológica de un mundo en acelerado cambio. El derrumbamiento de los valores

tradicionales, la despersonalización del individuo dentro de la nueva sociedad industrial y el auge del materialismo y la tecnificación conducen a dos actitudes opuestas:

- El rechazo de la nueva sociedad, sea añorando un pasado perdido, sea inventando mundos ideales;
- La reivindicación de un progreso más acentuado que permita llegar a una sociedad auténticamente humana en la que tengan cabida la fantasía, la espiritualidad, la libertad o la justicia.

Características principales del Romanticismo

1. **Irracionalismo.** Se niega que la razón pueda explicar por completo la realidad. De ahí se sigue la afición de los románticos a lo sobrenatural, lo mágico y lo misterioso.
2. **Subjetivismo.** Puesto que la razón tiene sus límites, son necesarias otras formas de conocimiento como la intuición, la imaginación o el instinto. Cobran importancia, entonces, las emociones, los sueños o las fantasías, ya que permiten descubrir los escondrijos del espíritu humano. Se revalorizan los sentimientos, porque para el romántico la pasión es una fuerza superior a la razón.
3. **Idealismo.** El hombre romántico siente predilección por lo ideal, por lo absoluto: no aspira a una parcela de libertad o a contemplar algo bello, por ejemplo; busca, más bien, la Libertad, la Belleza, con mayúsculas. Hay en él un sentimiento de no plenitud que le empuja a buscar desesperadamente lo absoluto; de ahí, su vitalismo, su necesidad de acción; de ahí, también, su frustración, ya que sus anhelos no se ven satisfechos.
4. **Individualismo.** El romántico tiene conciencia de ser distinto de los demás y afirma su *yo* frente a lo que le rodea. Esa afirmación le conduce a la soledad, uno de los temas básicos del Romanticismo. En el arte, el yo del artista pasa a ocupar el primer plano de la creación; el autor vierte en ella sus sentimientos expresando su insatisfacción, su búsqueda del absoluto... Por ello, la lírica y la música son en este periodo las artes supremas.
5. **Genio creador.** El artista no es ya el artesano que elabora y pule su obra tras un aprendizaje previo; el arte se concibe ahora como la expresión del genio que el creador lleva dentro; la obra es el resultado de un momento de inspiración. Por eso se concede un gran valor a lo espontáneo y a lo original, es decir, a lo que es propio del genio creador.
6. **Desengaño.** El choque entre el yo y una realidad que no satisface sus ideales produce en el artista romántico un hondo desengaño que le empuja a enfrentarse con el mundo y a rebelarse contra las normas morales, sociales, políticas y religiosas.
7. **Evasión.** El romántico busca escapar de ese mundo que no le gusta. Esta evasión puede llevar al artista a ambientar su obra en épocas pasadas, como la Edad Media, o en lugares lejanos o exóticos, como Oriente, América o la misma España, que para muchos escritores europeos era un país romántico por sus antiguas tradiciones y su peculiar folclore.

8. **Soledad.** El romántico puede huir de la realidad de otro modo: refugiándose en sí mismo. Siente, entonces, predilección por los lugares solitarios como castillos, cementerios o jardines. Pero la soledad también produce dolor y conduce al artista a ansiar la integración con los otros, el amor.
9. **Naturaleza dinámica.** Frente a la naturaleza artificiosa, geométrica del Neoclasicismo, el artista romántico representa la naturaleza en movimiento y prefiere la ambientación nocturna. La naturaleza se identifica con los estados de ánimo del creador y, según sean estos, es turbulenta, melancólica o tétrica.
10. **Nueva sensibilidad.** El Romanticismo trae a primer plano la intimidad. Se extiende el sentimiento de fugacidad e infelicidad de la vida humana. Resultan ahora características la nostalgia, la melancolía o la angustia; de ahí, el gusto por lo sombrío y crepuscular.

Los rasgos anteriores nos permiten entender que, en su rechazo del mundo, los artistas románticos tomen dos direcciones opuestas: la nostalgia de los valores tradicionales (monarquía, religión...) o la rebelión frente a su mundo y frente al antiguo (republicanismo, anticlericalismo, ideales democráticos...). Por ello se distingue entre un **Romanticismo tradicional** o **conservador** y un **Romanticismo liberal** o **progresista**.

EL ROMANTICISMO EN ESPAÑA

El Romanticismo se desarrolla tardíamente en España debido a las circunstancias históricas y políticas del país en el primer tercio del siglo XIX. La censura y la falta de libertad de expresión en el reinado absolutista de Fernando VII hacen que la cultura española sea raquíta en ese periodo. Muchos intelectuales marchan al extranjero y entran allí en contacto con el Romanticismo. Es a su vuelta, con el fin del reinado fernandino, cuando brota en la literatura española el Romanticismo, que vive su apogeo en los años 30 y 40.

Por otra parte, la tardía aparición del movimiento y las características de la sociedad española hacen que el Romanticismo español no tenga la importancia del europeo. Si en los países más avanzados de Europa la nueva sociedad industrial genera unas contradicciones que el artista romántico expresa angustiosamente en sus obras, la vida española, atrasada y rural, no propicia el desarrollo de un vigoroso Romanticismo español, que adopta las formas del europeo, pero que carece de su hondura.

✓ POESÍA

Se cultivan dos géneros: la poesía narrativa (relato en verso de sucesos históricos, legendarios o inventados) y la poesía lírica.

- Los **poemas narrativos** combinan la descripción, el diálogo y, también, momentos líricos con la narración propiamente dicha.

- La **poesía lírica** romántica expresa temas como la melancolía, el cansancio de la vida, el amor, la mujer ideal, etc.

No obstante, uno de los rasgos de la poesía romántica es la mezcla de géneros, de modo que no siempre resulta clara la distinción entre lírica y épica o narrativa.

Otra característica de la poesía romántica es la polimetría, es decir, el empleo de diferentes versos y estrofas en un mismo poema.

Los poetas románticos más importantes son **José Zorrilla** (1817-1893), **Espronceda** (1808-1842), **Bécquer** (1836-1870) y **Rosalía de Castro** (1837-1885). En realidad, sería más adecuado llamar a los dos últimos *poetas posrománticos*, puesto que componen su obra en la segunda mitad del siglo XIX; además, estos dos autores buscan alejarse de la retórica vacía que caracterizaba a muchas de las obras románticas cercanas a la mitad de siglo; recurren para ello a la condensación y la simplificación formales, al arte de sugerir con la palabra.

JOSÉ DE ESPRONCEDA (1808-1842)

Aunque escribió también teatro y novela, destaca sobre todo por su poesía, tanto lírica como narrativa.

Entre sus poemas líricos figuran *Canción del pirata*, *El verdugo*, *A Jarifa en una orgía...* En ellos encontramos ya el Espronceda típico: defensa de los marginados, identificación con los proscritos, desprecio de las leyes y las riquezas materiales, anhelo de libertad, sentimentalismo, etc.

Sus dos grandes poemas, *El estudiante de Salamanca* y *El diablo mundo*, si bien son básicamente narrativos, ejemplifican la mezcla de géneros propia del Romanticismo, puesto que los fragmentos propiamente narrativos alternan con pasajes líricos y escenas dramáticas.

El estilo de Espronceda es típicamente romántico. Le gustan las sensaciones extremas; eso explica su afición a las sonoridades retumbantes, los efectos rítmicos sorprendentes, las rimas agudas, los cambios métricos repentinos, los contrastes violentos, las exclamaciones, las interrogaciones retóricas, etc. Le interesa siempre la reacción sentimental de los lectores, por lo que abusa de las situaciones emotivas y de la tendencia a lo misterioso.

GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER (1836-1870)

Destaca tanto por su poesía como por su prosa.

La primera edición de sus textos poéticos apareció póstumamente con el título de *Rimas*. Los temas de las *Rimas* son básicamente dos: el amor y la poesía. El amor se identifica con la mujer, expresión máxima de la belleza, pero poco más que un ideal porque

resulta inaccesible, es un misterio o se desvanece como un sueño. El resultado final es la desilusión, la angustia y la soledad. La poesía se concibe como expresión de emociones íntimas que están más allá del poeta mismo y que sólo esperan al escritor que sepa formularlas.

En cuanto al estilo, la poesía de Bécquer es sintética, normalmente breve y nada grandilocuente. Ahora bien, bajo la aparente sencillez de sus versos, se advierte una consciente elaboración de los textos. Además, muestra un esfuerzo por armonizar la poesía culta y la tradicional; así, por ejemplo, usa frecuentemente combinaciones de endecasílabos y heptasílabos, al modo de la silva culta, pero en estrofas normalmente breves, como en la lírica tradicional; o si en ocasiones emplea estrofas clásicas (octava real, serventesio, quintilla), muy a menudo utiliza formas populares (copla asonantada, seguidilla). En general, prefiere la rima en asonante, con lo que evita la sonoridad estridente del Romanticismo. Por último, Bécquer se acerca al Simbolismo al aludir a ideas o sentimientos que se resisten a ser formulados con palabras (la belleza, el amor, la poesía) mediante vocablos que designan elementos de la realidad cotidiana.

Como prosista, destaca por sus *Leyendas*, relatos fantásticos muy románticos tanto por sus temas (la mujer ideal, el ansia de amor absoluto, el desengaño) como por sus personajes (caballeros, artistas, bellas mujeres) y sus ambientes (la Edad Media, el mundo oriental o morisco, la noche). Algunas son muy conocidas: *El rayo de luna*, *El Monte de las Ánimas*, *El caudillo de las manos rojas*, *Los ojos verdes...* La prosa de las *Leyendas* se caracteriza por su ritmo musical y su calidad pictórica.

ROSALÍA CASTRO (1837-1885)

Aunque escribió también en prosa, destaca sobre todo como poetisa. Compuso versos en gallego (*Cantares gallegos*, *Follas novas*) y en castellano (*En las orillas del Sar*).

Con esta autora nos encontramos ya muy cerca de la poesía contemporánea: manifiesta su mundo interior abiertamente y sin el tono declamatorio y muchas veces superficial del Romanticismo más externo. Por otra parte, su maestría en el uso de los recursos poéticos y sus innovaciones métricas anuncian la poesía modernista. Finalmente, desde el punto de vista temático, la expresión de la intimidad permite que sus versos transmitan sensación de autenticidad y que confiese en ellos sus inquietudes sociales y su conciencia de mujer oprimida.

✓ PROSA

El género en prosa más propiamente romántico es la **novela histórica**, relato que ambienta en el pasado los sucesos narrados, sobre todo en la Edad Media, y de gran éxito en Europa gracias a las narraciones del escocés Walter Scott. Las más conocidas novelas históricas españolas son *El doncel de don Enrique el Doliente*, de Larra, y *Sancho Saldaña*, de Espronceda.

En esta época se desarrolla, además, el **costumbrismo**, cuyas más genuinas manifestaciones son el cuadro o escena de costumbres y el artículo de costumbres, vinculado este a la prensa periódica. Tienen como características ser breves, carecer prácticamente de acción, usar poco el diálogo, describir tipos, ambientes y hábitos contemporáneos del autor, y obedecer a un propósito didáctico-moralizador o humorístico o satírico. Los más importantes costumbristas son **Estébanez Calderón** (*Escenas andaluzas*), **Mesonero Romanos** (*Escenas matritenses*) y, fundamentalmente, **Larra**.

MARIANO JOSÉ DE LARRA (1809-1837)

Aunque escribió una obra teatral (*Macías*) y una novela histórica (*El doncel de don Enrique el Doliente*), es en el periodismo donde sobresale especialmente. Entre sus muchos textos periodísticos destacan sus artículos de costumbres (*El casarse pronto y mal*, *El castellano viejo*, *Vuelva usted mañana*, *El día de difuntos de 1836*, *La Nochebuena de 1836*, etc.). Son fundamentalmente satíricos: censuran comportamientos y usos sociales diversos como la holgazanería, la brutalidad, la hipocresía, el mal gusto, etc. Pero la sátira no busca el humor fácil o el mero entretenimiento, sino que se hace con voluntad reformadora y modernizadora. Por lo que respecta al estilo, Larra busca convencer y gustar al lector de la prensa. Para ello usa los más variados recursos, pero siempre con un lenguaje claro y directo en el que son constantes la ironía y el sarcasmo. La ironía es para Larra el mecanismo fundamental para desvelar las apariencias y dejar al desnudo las situaciones que satiriza.

✓ **TEATRO**

Con el triunfo del Romanticismo en la década de los treinta, los dramas románticos conocen un éxito rapidísimo. Sus principales características son las siguientes:

- El tema fundamental es el **amor**, un amor que está por encima de las convenciones sociales. La imposibilidad de alcanzar un amor puro en un mundo hostil hace que frecuentemente los finales sean trágicos.
- Suelen desarrollar las acciones amorosas en un marco histórico, normalmente de la **historia nacional**.
- Generalmente, los **personajes carecen de evolución psicológica**.
- Contienen **numerosos elementos melodramáticos** (origen desconocido de los personajes, anagnórisis o reconocimientos finales, escenas sepulcrales, desafíos...) cuyo fin es conmover y emocionar al público, al que ahora, a diferencia del teatro neoclásico, no se pretende aleccionar.
- Frente al teatro neoclásico y como el teatro barroco, **mezclan tragedia y comedia** y no respetan la regla de las tres unidades.
- Introducen la **innovación** de mezclar el verso y la prosa, aunque a la larga se impone el verso y con polimetría, como en las comedias barrocas.

Los dramas románticos más notables son *La conjuración de Venecia* (Martínez de la Rosa), *Macías* (Larra), *Don Álvaro o la fuerza del sino* (duque de Rivas)...

REALISMO-NATURALISMO

INTRODUCCIÓN

En España, las disputas entre conservadores y liberales fueron constantes. En 1868 tuvo lugar la *Gloriosa*, la revolución que acabó con la monarquía borbónica; se tomaron entonces medidas propias de una revolución burguesa: sufragio universal, libertad de industria y comercio, libertad de imprenta, cátedra, cultos y asociación, separación de Iglesia y Estado, etc. La intervención del Ejército en 1874 restauró en el trono a los Borbones en la figura de Alfonso XII; se inició entonces el periodo de la *Restauración*, en el que, aunque existía una monarquía parlamentaria, el resultado de las elecciones estaba controlado por el Gobierno a través de una red de *caciques*.

El crecimiento demográfico español fue notable en esta época, pero la población siguió siendo mayoritariamente rural. Sí se desarrollaron considerablemente la red ferroviaria y ciertas industrias. Sin embargo, el progreso económico resultó insuficiente en relación con el demográfico.

Socialmente, la burguesía no fue capaz de llevar adelante la revolución liberal. La alta burguesía acabó fundiéndose con la vieja aristocracia y se constituyó así la oligarquía dominante de la Restauración. Y entre tanto fue organizándose el movimiento obrero, con hitos como la fundación del *Partido Socialista Obrero Español* (1879), la fundación de la *Unión General de Trabajadores* (1888) o la expansión del anarquismo por Levante y Andalucía.

En la cultura también se produjo el enfrentamiento entre conservadores y liberales. Las ideas tradicionalistas tuvieron como paladín al escritor Menéndez Pelayo. El pensamiento liberal estuvo representado sobre todo por el **krausismo**, un movimiento intelectual que defendía la conciliación de razón y religión, la tolerancia y, en el terreno pedagógico, la enseñanza no autoritaria, el fomento de la iniciativa personal, etc. El catalizador en España de las doctrinas krausistas fue la *Institución Libre de Enseñanza*, una organización educativa dirigida por Giner de los Ríos y cuyo espíritu influyó en muchos de los intelectuales de la España de la Restauración: Galdós, Clarín, Unamuno, Antonio Machado, etc. La última década del siglo XIX fue especialmente conflictiva: hubo huelgas, levantamientos campesinos y guerras que culminaron con la pérdida de las últimas colonias españolas en 1898.

REALISMO-NATURALISMO

✓ **REALISMO**

El **Realismo** es el movimiento cultural característico de la sociedad burguesa del siglo XIX, una sociedad a la que no le gustaban ya la fantasía y el idealismo románticos y cuya filosofía propia es el **positivismo**. La doctrina positivista defiende que no existe más

realidad que los hechos perceptibles y que la única investigación posible es el estudio empírico de esos hechos; por tanto, sus instrumentos básicos son la observación rigurosa y la experimentación.

Los principios estéticos del Realismo predominaban en los medios artísticos ya a mediados del siglo XIX (un poco antes en algunos países como Francia y un poco después en España).

CARACTERÍSTICAS

Los rasgos generales de la literatura realista son los siguientes:

- **Observación y descripción precisa de la realidad.** La observación de la realidad practicada por el escritor es paralela a los métodos de observación aplicados en las ciencias experimentales. Así, el creador llega a documentarse sobre el terreno tomando apuntes sobre personajes y ambientes, o bien consulta libros de los que extrae la información precisa.
- **Ubicación próxima de los hechos.** Frente a la evasión en el tiempo y en el espacio típica del Romanticismo, el autor realista escribe sobre lo que conoce, con lo que sitúa sus obras en el presente y en lugares próximos. La mirada se desplaza a lo cotidiano, eliminando el subjetivismo y la fantasía y controlando los excesos de la imaginación y el sentimentalismo.
- **Frecuente propósito de crítica social y política.** La intencionalidad política varía según la ideología del escritor. Los autores conservadores describen la realidad para mostrar su degradación y reclamar un retorno a los valores tradicionales. Los progresistas también muestran las lacras sociales, pero estas, según ellos, obedecen a la pervivencia de una mentalidad conservadora que impide el avance hacia el mundo nuevo.
- **Estilo sencillo y sobrio.** Los realistas rechazan la pomposa retórica romántica. El ideal estilístico es la claridad y la exactitud, como corresponde al deseo de acercar la labor del escritor a la del científico.
- **Predilección por la novela.** El género literario por excelencia del Realismo es la novela, ya que, según los realistas, es el más adecuado para describir la realidad en su totalidad.

Los rasgos típicos de la novela realista son los siguientes:

- **Verosimilitud.** Las historias son como fragmentos de realidad. Desaparecen del relato los sucesos inverosímiles, los hechos maravillosos y las aventuras insólitas.
- **Protagonistas individuales o colectivos.** Los protagonistas de las novelas son o individuos que se relacionan problemáticamente con su entorno o grupos sociales completos. En el primer caso, se hace hincapié en el análisis psicológico del protagonista; en el segundo, en la descripción de ambientes.

Se distinguen, por tanto, dos tipos de novelas: la novela psicológica y la novela de ambientación social.

- **Narrador omnisciente.** El narrador maneja por completo los hilos del relato: sabe lo que va a suceder, conoce los pensamientos de los personajes e interviene en la obra con juicios sobre hechos y personajes y con observaciones dirigidas al lector.
- **Didactismo.** Es corriente que los autores pretendan con sus novelas ofrecer una lección moral o social. Ello es así en las llamadas *novelas de tesis*, en las que el escritor desea demostrar una idea general a la que quedan subordinados el argumento, los personajes y el ambiente de la obra.
- **Estructura lineal.** Los hechos transcurren de forma lineal en el tiempo. Aunque no son extrañas las vueltas atrás para contar episodios anteriores, estas sólo interrumpen provisionalmente el hilo del relato.
- **Descripciones minuciosas.** Las descripciones de exteriores e interiores y las de los personajes son extremadamente detalladas. Esta atención al detalle lleva a captar en muchos personajes rasgos tan concretos que ellos solos bastan para individualizarlos.
- **Aproximación del lenguaje al uso coloquial.** El lenguaje narrativo se aproxima a la lengua de la conversación, a la que se eleva a la categoría de lengua literaria. Los autores se esfuerzan en adecuar la lengua a la naturaleza de los personajes, que hablan según su condición social, su origen geográfico y sus propias particularidades.

NATURALISMO

El **Naturalismo** es una corriente literaria que se desarrolló durante el último tercio del siglo XIX, fundamentalmente en Francia. Su principal impulsor fue el novelista Zola, quien pretendía que la literatura se convirtiera, a semejanza de las ciencias naturales, en otra ciencia cuyo objeto de estudio fuera el medio social. Para los naturalistas, la literatura debe analizar científicamente el comportamiento humano siguiendo los principios de la observación y la experimentación. Para ello, parten de la idea de que el hombre no es libre, sino que está determinado por su herencia genética y por el ambiente social en que se mueve. El novelista, a semejanza del científico, debe experimentar con sus personajes para comprobar cómo se modifican sus reacciones según cambian las circunstancias y teniendo siempre en cuenta su particular condición biológica heredada. Esto explica la propensión de los naturalistas por ambientes miserables y por personajes tarados, alcohólicos, embrutecidos o víctimas de diversas patologías, ya que tales casos permiten demostrar mejor la influencia de la biología y del medio social.

Técnicamente, en el Naturalismo se extreman los rasgos del Realismo, lo que se percibe en las minuciosas descripciones, en la reproducción fiel del lenguaje hablado... En cuanto al punto de vista narrativo, se considera que dado que el científico sólo expone y

analiza los hechos, así debe actuar el novelista, quien ha de abstenerse de intervenir en la narración; se propugna, por tanto, el ideal del narrador impersonal y objetivo.

REALISMO Y NATURALISMO EN ESPAÑA

El triunfo del **Realismo** en España fue tardío. Esto obedece a que las circunstancias históricas que podían propiciar su surgimiento sólo se produjeron a partir de la revolución de 1868. La perspectiva que se abrió entonces de una sociedad burguesa, el nuevo clima de libertad y la desaparición de la censura explican el auge de la literatura realista desde los años setenta.

En contraste, el **Naturalismo** fue conocido bastante pronto y las obras de Zola se tradujeron enseguida. Ahora bien, los escritores españoles no aceptaron la idea de convertir la literatura en una ciencia y sólo aprovecharon de esta corriente algunos recursos narrativos y su interés por los ambientes miserables.

La transición de la prosa romántica a la novela prerrealista se manifiesta en las obras de **Fernán Caballero** y **Pedro Antonio de Alarcón**. El Realismo se consolida con las novelas de **Valera**, **Pereda**, **Pardo Bazán** y, sobre todo, **Pérez Galdós** y **Leopoldo Alas**, *Clarín*.

- **Fernán Caballero** es el seudónimo de Cecilia Böhl de Faber. En sus obras abundan todavía los elementos románticos. Las más conocidas son *La gaviota* y *La familia de Alvareda*.
- **Pedro Antonio de Alarcón** es un escritor cercano aún al Romanticismo y a la prosa costumbrista. Su mejor obra es la novela corta *El sombrero de tres picos*, farsa costumbrista que recrea un cuentecillo folclórico.
- **Juan Valera** es autor de conocidas novelas como *Pepita Jiménez*, *Doña Luz* y *Juanita la Larga*. Estas obras se sitúan en lugares ideales donde se desvanecen los conflictos sociales de la época. Su estilo es culto, la construcción es hábil y, aunque el narrador interviene en los relatos, el uso de la ironía pone distancia entre los personajes y el autor.
- **José María de Pereda** defiende en sus obras el mundo rural e idílico frente a los males del mundo urbano y burgués. La mayoría de sus novelas transcurren en Cantabria, y son un ejemplo de la llamada *novela regional*. Destacan en ellas las descripciones del paisaje y de tipos locales, la capacidad observadora del escritor y la riqueza lingüística. Las más importantes son *El sabor de la tierruca*, *Pedro Sánchez*, *Sotileza*, *La puchera* y *Peñas arriba*.
- **Emilia Pardo Bazán** posee una obra narrativa diversa. En algunas de sus novelas, como *La tribuna*, *Los pazos de Ulloa* y *La madre Naturaleza*, percibimos la influencia del Naturalismo en las situaciones escabrosas, los ambientes degradados, los señores decadentes y los criados brutales, las crudas descripciones, etc. No obstante, el determinismo naturalista queda siempre corregido por la fe religiosa de la escritora. Es autora también de

cientos de cuentos, reunidos en diversos volúmenes: *Cuentos de Navidad*, *Cuentos de amor*, *Cuentos de la tierra...*

Aunque los autores españoles más importantes de este periodo fueron sin duda **Benito Pérez Galdós** y **Leopoldo Alas “Clarín”**, que desarrollaremos a continuación.

BENITO PÉREZ GALDÓS (1843-1920)

A la hora de clasificar la narrativa de Galdós, es útil distinguir entre los *Episodios nacionales* y el resto de las novelas, que se clasifican a su vez en tres grupos:

- **Primeras novelas.** Publicadas durante la década de los setenta, son casi todas novelas de tesis en las que el autor no oculta sus simpatías por la España liberal. Aquí están *La Fontana de oro*, *Doña Perfecta*, *Gloria*, *Marianela* y *La familia de León Roch*.
- **Novelas españolas contemporáneas.** Así llama Galdós al grupo de novelas publicadas a partir de *La desheredada* y que incluye también obras como *El amigo Manso*, *La de Bringas*, *Fortunata y Jacinta* y *Miau*. Pertenecen todas a la década de los ochenta. Su obra más ambiciosa es *Fortunata y Jacinta*, extensa novela que retrata la vida social madrileña de la época. En ella encontramos al mejor Galdós, un experto en la minuciosa captación de tipos y ambientes, en el uso de los diálogos, en el empleo de novedosos monólogos interiores o en el manejo narrativo de múltiples anécdotas argumentales. Aquí también alcanza su cumbre el realismo total galdosiano, ya que a los elementos realistas y naturalistas, el autor incorpora recuerdos, sueños, imaginación, locura y símbolos. Todo ello se integra de tal forma que da por resultado un acabado fresco social, que no es una sociedad genérica o abstracta, sino un mundo poblado por numerosas individualidades.
- **Últimas novelas.** El interés de Galdós por buscar nuevos cauces expresivos se manifiesta en sus novelas desde 1889. De este periodo son *La incógnita*, *Realidad*, *Ángel Guerra*, *Tristana*, la tetralogía que tiene por protagonista al usurero Torquemada, *Nazarín*, *Misericordia* y *El caballero encantado*. En todas ellas ensaya originales procedimientos narrativos; así, encontramos novelas dialogadas, narraciones epistolares, presencia de elementos fantásticos, sueños, símbolos, etc. Finalmente, en algunas es también visible la influencia del espiritualismo de la novela europea de fin de siglo.

Los *Episodios nacionales* son cuarenta y seis novelas que reconstruyen de forma novelada la historia del siglo XIX español. Con ellos, Galdós acude a la Historia para explicar su propio presente y las convulsiones político-sociales que siguieron al derrocamiento de la monarquía borbónica en 1868.

LEOPOLDO ALAS “CLARÍN” (1852-1901)

La producción narrativa de Clarín comprende dos novelas (*La Regenta* y *Su único hijo*), algunas novelas cortas y poco más de cien relatos breves recogidos en diversos volúmenes: *Pipá*, *El Señor y lo demás son cuentos*, *Cuentos morales* y *El gallo de Sócrates*.

Los cuentos son de dos clases: **satíricos** o de tono **reflexivo**. Los primeros parten de un tipo ridículo cuyos rasgos se caricaturizan. En los segundos, Clarín expresa sus preocupaciones personales: el amor, la religión, la humildad, el falso intelectualismo, el egoísmo, la envidia, etc.

La Regenta relata el adulterio de una mujer frustrada, pero, en el fondo, la auténtica protagonista de la novela es toda una sociedad provinciana (la de Vetusta, trasunto de Oviedo), de la que Clarín se sirve para mostrar las mezquindades de la España de la Restauración. Así, satiriza duramente los comportamientos de la clase dominante: clero, nobles y burgueses desfilan por la obra descubriendo su frivolidad, hipocresía, orgullo, mediocridad y miseria moral. En *La Regenta*, como novela naturalista, es muy importante la influencia del ambiente sobre los personajes: tanto el mundo exterior (la ciudad, las relaciones sociales) como el más próximo (la familia, la infancia, la formación) los condicionan de modo definitivo.

Su único hijo narra la vida en una pequeña capital de un frustrado matrimonio. Clarín, de nuevo, juzga ásperamente la moralidad de la sociedad que retrata. Pero, además, la importancia que adquiere en la obra la voluntad, el tiempo de la memoria, la angustia ante la soledad, el desarraigo y el miedo al mundo preludia ya esa *niebla mística* tan característica de finales del XIX.