LITERATURA

UNIDAD 2: LA LITERATURA DE LOS SIGLOS DE ORO

LA ÉPOCA.

Se llama **Siglos de Oro** al periodo que va desde el reinado de los Reyes Católicos al de Carlos III, es decir, a los siglos XVI y XVII. Se desarrollaron en España dos movimientos culturales y artísticos: el **Renacimiento** (siglo XVI) y el **Barroco** (siglo XVII). Ambos tienen características muy diferentes, incluso opuestas, pero se engloban bajo la denominación Siglos de Oro porque constituyen una de las etapas de mayor esplendor cultural.

La cultura de los Siglos de Oro está fuertemente determinada por todos estos aspectos.

El **Renacimiento** supuso el triunfo de las ideas humanistas.

* Admiración por la Antigüedad clásica, por la tradición grecorromana.
* Concepción del hombre como centro del universo, el denominado antropocentrismo.
* Exaltación de la naturaleza y de lo natural como algo bello, bueno y verdadero. Lo elegante es lo natural.
* Búsqueda del equilibrio, de la proporción y de la armonía.

El **Barroco** fue un periodo de pesimismo y desengaño. Se abandonaron todos los ideales humanistas y se volvió a la religiosidad más profunda. La conciencia de crisis se reflejó en una cultura de contrastes violentos, de movimiento, de complicación. La creencia de que la naturaleza nos engaña, de que hay que desconfiar de los sentidos, explica el gusto por lo rebuscado, por lo anómalo, paradójico o sorprendente.

En España el Renacimiento fue muy minoritario frente al Barroco.

LA POESÍA RENACENTISTA.

Características.

La lírica renacentista se desarrolla a lo largo del siglo XVI en torno a dos grandes periodos:

* **La poesía del primer Renacimiento**, que se desarrolló durante el reinado de Carlos I y cuyo principal representante fue Garcilaso de la Vega.
* **La poesía del segundo Renacimiento**, que coincide con el reinado de Felipe II. Fray Luis de León es el poeta emblemático de esta época.

La poesía renacentista tiene fuentes diversas: la literatura popular (romances y villancicos); los modelos clásicos (Virgilio, Horacio, Séneca); el influjo bíblico; la asimilación de la literatura italiana.

La poesía del primer Renacimiento.

* **Lírica culta en versos castellanos**. El mejor representante fue Cristóbal de Castillejo.
* **Lírica tradicional y romancero.**
* **Poesía italianista.** En el siglo XVI el petrarquismo se difundió rápidamente por toda Europa. En 1526 tuvo lugar en Granada el encuentro entre el poeta barcelonés Juan Boscán y Andrea Navagero. Navagero animó a Boscán a introducir los temas y formas italianos en la poesía española. Boscán pidió consejo a su amigo Garcilaso de la Vega, y ambos de entregaron a la misma tarea. Fue Garcilaso quien realizó plenamente la revolución poética. A las obras de ambos amigos debemos la introducción de determinados metros: soneto, canción petrarquista (varias estancias en endecasílabos y heptasílabos), terceto encadenado, octava real, lira (combinación de endecasílabos y heptasílabos, generalmente de cinco versos).

Habían creado un mundo poético en el que la naturaleza y lo bucólico constituían un marco idealizado - el locus amoenus -. Y ese mundo tenía como vehículo de expresión el endecasílabo, que se convirtió en el instrumento más adecuado, junto con el heptasílabo, para los géneros de origen clásico que se introdujeron en ese momento: la epístola, la égloga, la elegía, la oda.

Garcilaso de la Vega.

Garcilaso nació en Toledo hacia 1501. Es el prototipo del hombre renacentista, por un lado valeroso guerrero y por otro un excelente poeta. En su trayectoria pueden distinguirse tres etapas:

* **La influencia de la lírica hispánica**. En la obra de Garcilaso hay reminiscencias literarias que permiten enlazarla con la poesía de los cancioneros. También es evidente la huella de Ausiàs March.
* **La asimilación del petrarquismo y del nuevo arte.** El influjo de Tetrarca en Garcilaso fue decisivo y constante. De él tomó metros, estrofas, temas e imágenes. Garcilaso se rodeó de humanistas y poetas cuya influencia hizo que volviera sus ojos hacia los clásicos.
* **La plenitud.** A raíz de la muerte de Isabel Freyre, Garcilaso compuso algunas de sus creaciones más bellas, de gran intensidad emotiva y en las que la asimilación del clasicismo es total.

La obra de Garcilaso fue breve, como su vida. Compuso tres églogas, dos elegías, una epístola, cuatro canciones, la “*Oda a la flor de Gnido*” (en la que introduce la lira), treinta y ocho sonetos y ocho canciones en versos castellanos.

En los **sonetos** y **canciones** Garcilaso combina el estilo petrarquista con la retórica amorosa y los tópicos de la lírica de cancionero. Las **elegías**, por su parte, son una muestra clara del influjo de los clásicos.

Las **églogas** son las obras más importantes de este autor. Una égloga es una composición poética de tono bucólico en la que dos pastores dialogan acerca de temas generalmente amorosos. Garcilaso compuso tres.

La poesía del segundo Renacimiento.

La poesía sigue los caminos trazados por el estilo italianizante marcado por Garcilaso. Los dos grandes inspiradores de este momento son Petrarca y Horacio.

La **poesía petrarquista**, más sonora, brillante y sensual, tuvo como máximo exponente al sevillano **Fernando de Herrera**. Su estilo se caracteriza por el colorido, la brillantez y la elaboración del lenguaje.

La **poesía horaciana**, más seria e intensa, tuvo como principal representante a **Fray Luis de León**. La estrofa predilecta de este tipo de poesía es la lira, que combina endecasílabos y heptasílabos y hace que la poesía tenga una gran agilidad expresiva.

La **poesía religiosa** constituye la expresión de la unión del alma con la divinidad. Su principal representante es **San Juan de la Cruz**.

Los poetas suelen agruparse en dos escuelas:

* Los poetas de la **escuela castellana o salmantina**. Su lenguaje es escueto y recortado. A este grupo pertenece Fray Luis de León.
* Los poetas de la **escuela sevillana** prefieren los temas amorosos, el exceso de adorno formal y la retórica. A este grupo pertenece Fernando de Herrera.

Fray Luis de León (1528-1591).

* **Poesía original.** Está constituida en su mayor parte por odas (composiciones de estrofas cortas y de un número indefinido de versos). Los temas son muy variados, pero todas ellas siguen el modelo de Horacio, de quien Fray Luis tomó el tema del *beatus ille* (la alabanza de la vida sencilla y retirada).
* **Traducciones de clásicos.**
* **Las Traducciones bíblicas**. Fray Luis tradujo a lengua vulgar el *Cantar de los Cantares*, algunos pasajes del *Libro de Job* y varios salmos.

Poesía religiosa: la ascética y la mística.

Durante el reinado de Felipe II aparecieron versiones “a lo divino”, es decir, versiones de obras basadas en otras ya existentes, de tema amoroso, en las que se introducen algunos cambios con la finalidad de fomentar en los lectores la devoción y las enseñanzas morales.

La ascética y la mística.

La ascética y la mística son dos partes de la Teología que afirman que es posible conseguir la unión del alma humana con Dios antes de la muerte. Ambas son un *itinerarium mentis ad Deum* (`camino de la mente hacia Dios'):

* La **ascética** trata de perfeccionar a las personas mediante una vida de esfuerzo y sacrificio. Las obras más importantes están escritas en prosa, y son de autores como Fray Luis de Granada y San Juan de la Cruz.
* La **mística** aspira a la unión del alma con Dios. Este proceso se desarrolla en tres etapas o vías: la purgativa (el alma se despoja de lo terreno), la iluminativa (se siente la presencia de Dios) y la unitiva (la mística; el alma se une con Dios). Destacan San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús.

San Juan de la Cruz (1542-1591).

En prisión compuso sus tres poemas místicos fundamentales:

* **Noche oscura del alma.** Es un poema compuesto en liras, que narra como una joven sale disfrazada de su casa para reunirse con el amado (Dios), a quien se entrega.
* **Cántico espiritual.** Se trata de un poema escrito en liras en el que dialogan una pastora (la esposa) y un pastor (el esposo), a quien ella busca hasta lograr reunirse con él. El poema es una adaptación del *Cantar de los Cantares* y, al igual que el anterior, va acompañado de un comentario en prosa en el que se explica el proceso de las vías iluminativa y unitiva.
* **Llama de amor viva.** También está compuesto en liras. Se trata de una oda que describe las sensaciones amorosas del poeta al unirse con Dios.

Santa Teresa de Jesús (1515-1582).

Entre sus obras destacan *Libro de la vida*, *Las moradas*, *Libro de las fundaciones* y *Camino de perfección*.

UNIDAD 3: LA LITERATURA DE LOS SIGLOS DE ORO

LA PROSA RENACENTISTA.

La prosa en castellano.

La prosa renacentista se desarrolló en dos direcciones: la prosa didáctica y la prosa de ficción.

La prosa didáctica.

El humanismo renacentista produjo escritos muy variados, que encontraron su forma en diversos géneros.

El diálogo.

Es el modelo formal más empleado en los textos en prosa del siglo XVI. Se trata de un género típicamente renacentista, estrechamente vinculado a la difusión de la ideología erasmista.

Algunos de sus cultivadores fueron Alfonso de Valdés (“*Diálogo de Mercurio y Carón*”), y Juan de Valdés. Este es el autor del “Diálogo de la lengua, obra escrita con una finalidad práctica: enseñar el castellano. Otros diálogos importantes son “El Crotalón, de Cristóbal de Villalón, o “*Viaje de Turquía*”, de Andrés Laguna.

La miscelánea.

Las misceláneas son obras que tratan sobre asuntos variados. Ua figura destacada en este campo fue Fray Antonio de Guevara, autor del famoso “*Menosprecio de corte y alabanza de aldea*”, así como de las “*Epístolas familiares*”, que tratan de los temas más variados.

La historiografía.

La historia fue un género de gran importancia en la literatura del siglo XVI, que surgió como consecuencia del interés renacentista por conocer la historia nacional.

Especial mención merecen los **cronistas de Indias**. El descubrimiento y la conquista del Nuevo Mundo aportaron a la historiografía renacentista la frescura de los hechos narrados, en su mayor parte, por los propios protagonistas. Son unos relatos donde realidad y fantasía resultan, en ocasiones, difíciles de deslindar. Destacaron Hernán Cortés (“*Cartas de relación*”) y Bernal Díaz del Castillo (“*Historia verdadera de la conquista de Nueva España*”). El más polémico de los cronistas fue el padre Bartolomé de las Casas (“*Brevísima relación de la destrucción de las Indias*”), quién defendió a los indígenas y atacó los abusos de los colonizadores.

La prosa de ficción: la novela.

Durante esta época, el término novela solo se empleaba para referirse a narraciones breves. El resto de las narraciones más extensas se designaban con términos como tratado, libro, historia.

Novela Necesita:

* Personajes (Actantes)
* Lugar Noticia (Ex lugar).

Suceso (Lugar inventado).

Trasunto (Da un nombre irreal a un lugar real).

* Trama (Argumento)
* Tiempo.
* Narrador.

LA RENOVACIÓN POÉTICA DEL BARROCO.

La renovación poética del Barroco.

Durante el primer tercio del siglo XII se desarrolló una primera generación de poetas que revolucionó por completo la concepción artística precedente.

Lo más característico del estilo literario del siglo XVII es la inclinación, más o menos generalizada, hacia lo que se ha denominado *el arte de la dificultad*.

Estas características barrocas se concretaron en dos **tendencias estéticas**, tanto en la poesía como en la prosa:

* El **conceptismo** se basaba en el ingenio y en la agudeza del concepto. Además se caracterizaba por el máximo aprovechamiento intelectual de la concentración de significados. Quevedo es uno de los principales representantes de esta corriente.
* El **culteranismo**, denominado también gongorismo, buscaba crear una lengua poética culta, de gran ornamentación formal, alejada de la lengua cotidiana y caracterizada por el empleo de un lenguaje latinizante y por la frecuencia de alusiones mitológicas. Luis de Góngora es uno de los principales representantes de esta tendencia.

LUIS DE GÓNGORA.

Vida y características.

Las notas características de la poesía gongoriana son:

* **Sentido pictórico.**
* **El paisaje.**
* **Sentido musical.**
* **Cultismo y popularismo.**
* **Sátira y panegírico.**

Técnica y lengua poética.

Los rasgos más característicos de la lengua gongoriana son el empleo de cultismos e hipérbatos y la sintaxis latinizante.

* **Los cultismos**. Palabras de origen latino.
* **El hipérbaton**. Alteración del orden en la oración.

Poemas cultos.

Escribió muchos sonetos, cuya técnica dominaba. Sus obras mayores son sus poemas “*Fábula de Polifemo y Galatea*”, “*Soledades*”, “*Panegírico al duque de Lerma*” y “*Fábula de Píramo y Tisbe*”.

* La **Fábula de Polifemo y Galatea** es un poema mitológico de octavas reales, estrofas de ocho versos endecasílabos con rima consonante (ABABABCC) Está baso en un pasaje de las “*Metamorfosis*” de Ovidio. Se narra la historia del cíclope Polifemo, que está enamorado de la ninfa Galatea. Ella está a su vez enamorada de Acis. Cuando Polifemo lo descubre, lanza sobre Acis una roca y lo aplasta. La sangre de Acis se convierte en un río. Esta composición está llena de cultismos, metáforas, hipérbatos, adjetivación e hipérboles.
* Las **Soledades** es un poema lírico, compuesto en silvas (mezcla de endecasílabos y heptasílabos) de rima consonante, con el tono y la extensión del poema épico. Se trata de un canto a la naturaleza, a la vida rural.
* El **Panegírico al duque de Lerma** lo escribió en el momento de llegada a la corte, cuando no preveía la caída política del valido. Está compuesto en octavas reales y quedó inconcluso, probablemente por la muerte del duque.
* La **Fábula de Piramo y Tisbe** es un poema mitológico en forma burlesca. En él combina sus ansias de cultismo y su gusto por lo popular. Está compuesto en el ritmo popular por excelencia: el romance.

FRANCISCO DE QUEVEDO.

Su obra.

Quevedo, poeta.

Los temas:

* **Poemas metafísicos.**
* **Poemas morales.**
* **Poemas religiosos.**
* **Poemas amorosos**. La poesía amorosa de Quevedo se caracteriza por un intento de renovación de lírica amorosa renacentista. Tomó las imágenes petrarquistas y modificó los motivos amorosos con hipérboles, metáforas y personificaciones.
* **Poemas satíricos**. Buena parte de la obra de Quevedo, tanto en prosa como en verso, está marcada por lo satírico-burlesco. La sátira le sirvió a Quevedo para expresar su amargura y desengaño, a la vez que le permitió desarrollar sus juegos lingüísticos.

Quevedo, prosista.

* **Novela picaresca**. “*El Buscón*”, de género picaresco, es la única novela de Quevedo.
* **Obras satírico-morales**. “*Los sueños*”, “*La hora de todos*” y “*La fortuna con seso*”.
* **Otras políticas**. La producción política de Quevedo ocupa una parte muy amplia de su obra literaria. Si tratado más importante y extenso es “*Política de Dios, gobierno de Cristo y tiranía de Satanás*”.