

UNIDAD 4-5 | LITERATURA

RENACIMIENTO

XVI

ÍNDICE

Renacimiento (XVI)

0. S.XVI: CONTEXTO HISTÓRICO

1. CARACTERÍSTICAS DEL RENACIMIENTO

1.1. El Renacimiento español

2. RENOVACIÓN DE LA LÍRICA CASTELLANA

3. PRIMER RENACIMIENTO: GARCILASO DE LA VEGA

4. SEGUNDO RENACIMIENTO | POESÍA RELIGIOSA

4.1. POESÍA ASCÉTICA: Fray Luis de León

4.2. POESÍA MÍSTICA: Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz

5. LA NOVELA

5.1. Novela idealista: caballerías, pastoril, morisca, bizantina

5.2. Novela picaresca | *Lazarillo de Tormes*

5.3. Novela moderna | *El Quijote* (s.XVII)

o. CONTEXTO HISTÓRICO - S.XVI

MOVIMIENTO CULTURAL Y ARTÍSTICO cambio radical de mentalidad en relación con la Edad Media.

IMITACIÓN DE ESCRITORES Y ARTISTAS CLÁSICOS Grecia y Roma (perfección)

ACTITUD VITALISTA *Lacrimarum valle* (EM) → *Carpe Diem* (Renacimiento)

DEFENSA DE LA RAZÓN Y DEL ESPÍRITU CRÍTICO

Nuevos descubrimientos: redondez de la Tierra, hallazgo de nuevos continentes, funcionamiento del sistema solar, circulación de la sangre, invención de la brújula...

ANTROPOCENTRISMO El ser humano es el centro de la naturaleza con la que este debe relacionarse armónicamente.

I. CARACTERÍSTICAS DEL RENACIMIENTO

HUMANISMO

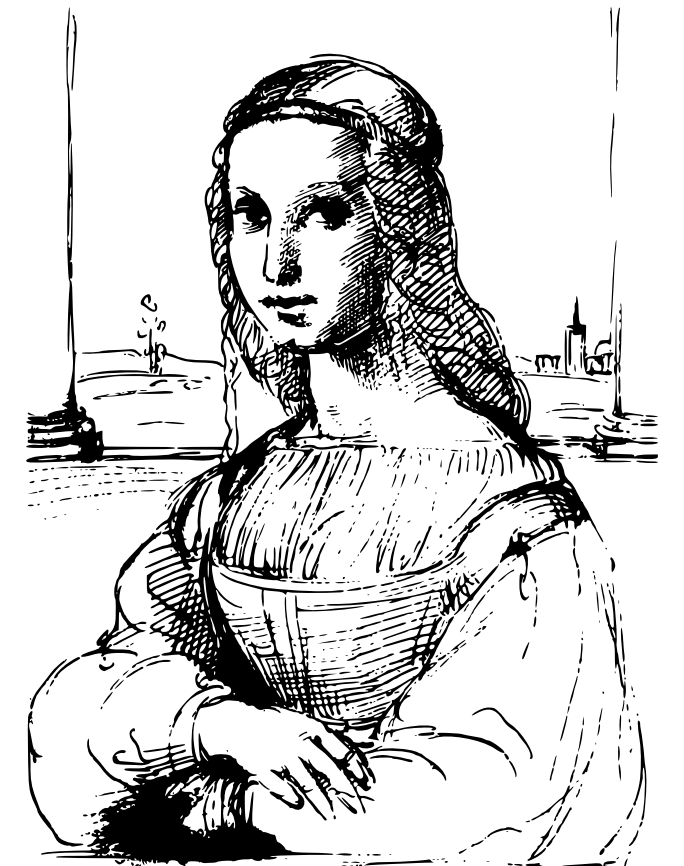
1. Valoración del yo individual: búsqueda personal de la fama y la gloria
2. Afán por la educación intelectual y física de los jóvenes | *MENS SANA IN CORPORE SANO*
3. Lectura e imitación de los autores clásicos grecolatinos
4. Amor por los libros antiguos, especialmente por los textos originales
5. Anheló de una religiosidad más íntima: lectura y oración
6. Estilo literario claro y sencillo

NEOPLATONISMO

Corriente filosófica: la belleza de la mujer y de la naturaleza es el reflejo de Dios.

-Petrarquismo - estilo literario que sentó las bases de la poesía amorosa occidental:

1. IDEALIZACIÓN DEL AMOR | El amor platónico (imposible)
2. INTROSPECCIÓN PSICOLÓGICA | sentimientos contradictorios (placer-sufrimiento) en el amor

I. CARACTERÍSTICAS DEL RENACIMIENTO

I.I. EL RENACIMIENTO ESPAÑOL

La cultura española del siglo XVI se impregnó de la nueva mentalidad procedente de Europa, pero el Renacimiento español presenta unos rasgos diferenciadores:

1. No hubo una ruptura radical con el siglo XV - continuación de los cancioneros, el villancico o el romance.
2. Evolución psicológica a lo largo del siglo XVI
 - a. Primera mitad (Carlos V) - Renacimiento humanista, italianizante y pagano
 - b. Segunda mitad (Felipe II) - cristianización → Literatura religiosa
3. No se limitó a idealizar la realidad. Algunos escritores reflejaron la realidad de su tiempo tal y como era → *Lazarillo de Tormes* (anónimo)

2. RENOVACIÓN DE LA LÍRICA CASTELLANA

- Durante las dos primeras décadas del siglo XVI, la poesía es una continuación de la lírica del siglo XV.
- Entre 1526-1536 Juan Boscán y Garcilaso de la Vega introdujeron innovaciones, ya que empezaron a escribir sus poemas imitando la moda italiana.

- poesía amorosa de Petrarca.
- recuperación de temas y mitos de la cultura clásica grecolatina.

TEMAS

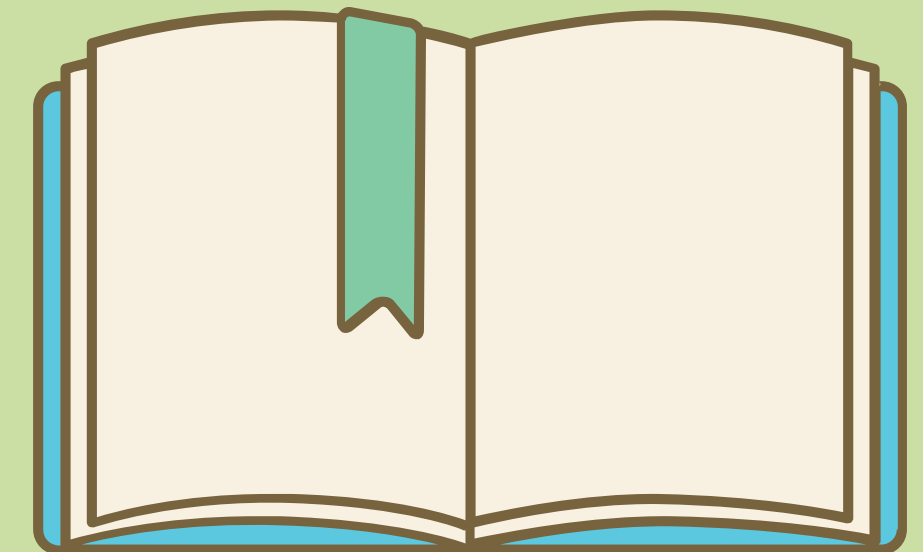
1. Nuevo concepto del amor. Amor platónico, la amada es idealizada. Se contempla la belleza femenina.
2. Nueva forma de relación con la naturaleza. Reflejo de la belleza divina (*locus amoenus*). También refleja los sentimientos del poeta.
3. Mitos clásicos. Significa la sustitución de los motivos medievales de origen cristiano por una visión pagana del mundo.
4. Tópicos literarios.
 - *LOCUS AMOENUS*: lugar idílico.
 - *CARPE DIEM*: aprovecha el momento.
 - *COLLIGE, VIRGO, ROSAS*: aprovecha tu juventud y belleza, mujer.
 - *BEATUS ILLE*: se exalta una forma de vida sencilla, en el campo.
 - *DESCRIPTIO PUELLAE*: descripción de la amada (cabello de oro, tez blanca, mejillas rosadas, dientes como perlas)

FORMAS MÉTRICAS

1. Verso más extenso. Predominio de heptasílabos (7) y endecasílabos (11)
2. Rima suave. Predomina la rima llana y sencilla (en lugar de la aguda y complicada de los cancioneros)
3. Nuevas estrofas y poemas. Se adoptan estrofas italianas; soneto, lira, tercetos y octava real. (páginas 197-198)

SUBGÉNEROS POÉTICOS

1. Égloga. A través de un pastor en un paisaje idílico, el poeta expresa sus sentimientos amorosos.
2. Oda. Composición de tono elevado adecuada para la reflexión filosófica y moral, y la exaltación de la naturaleza.
3. Elegía. Expresa el lamento por la muerte de un ser querido.
4. Canción. Apropiado para expresar la queja amorosa.
5. Epístola. Composición idónea para tratar temas domésticos y familiares.

SONETO: Composición poética formada por catorce versos de arte mayor, generalmente endecasílabos, y rima consonante, que se distribuyen en dos cuartetos y dos tercetos.

En tanto que de rosa y azucena
se muestra la color en vuestro gesto,
y que vuestro mirar ardiente, honesto,
enciende al corazón y lo refrena;

11 A
11 B
11 B Cuarteto
11 A

y en tanto que el cabello, que en la vena
del oro se escogió, con vuelo presto,
por el hermoso cuello blanco, enhiesto,
el viento mueve, esparce y desordena;

11 A
11 B
11 B Cuarteto
11 A

coged de vuestra alegre primavera
el dulce fruto, antes que el tiempo airado
cubra de nieve la hermosa cumbre.

11 C
11 D Terceto
11 E

Marchitará la rosa el viento helado,
todo lo mudará la edad ligera,
por no hacer mudanza en su costumbre.

11 D
11 C Terceto
11 E

LIRA: Estrofa de cinco versos endecasílabos y heptasílabos, que riman en consonante el primero con el tercero, y el segundo con el cuarto y el quinto.

Si de mi baja lira	7 a
tanto pudiese el son que en un momento	11 B
aplacase la ira	7 a
del animoso viento	7 b
y la furia del mar y el movimiento	11 B

Oda a la flor de Gnido, Canción V, Garcilaso de la Vega

3. PRIMER RENACIMIENTO: GARCILASO DE LA VEGA (1501-1536)

- Ideal de hombre renacentista: experto militar y poeta. Murió joven, con 35 años, en una batalla.
- Renovó la poesía española del siglo XVI →
 - imitó a Petrarca y a los clásicos.
 - revitalizó el tópico del amor renacentista.
- Estilo: sencillez formal y contención de sus sentimientos.
- Producción literaria: 38 sonetos, 5 canciones, 2 elegías, 3 églogas, 1 oda, 1 epístola y 7 coplas.
- Su obra poética está concebida a modo de un **CANCIONERO**: canta el dolor que le produce el amor por su amada, Isabel Freire, una dama portuguesa que no le correspondió.
- Este amor frustrado inspiró muchos de sus poemas.

En 1526 Garcilaso conoce a Isabel en Granada y se enamora de ella, convirtiéndose en el motor de su escritura.

SONETO V

Escrito está en mi alma vuestro gesto,
y cuanto yo escribir de vos deseo;
vos sola lo escribisteis, yo lo leo
tan solo, que aun de vos me guardo en esto.

En esto estoy y estaré siempre puesto;
que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo,
de tanto bien lo que no entiendo creo,
tomando ya la fe por presupuesto.

Yo no nací sino para quereros;
mi alma os ha cortado a su medida;
por hábito del alma mismo os quiero.

Cuanto tengo confieso yo deberos;
por vos nací, por vos tengo la vida,
por vos he de morir, y por vos muero.

Posteriormente, el poeta muestra una actitud de despecho, ya que Isabel se casa con Fonseca y Garcilaso se marcha a Italia en 1529

CANCIÓN II

La soledad siguiendo,
rendido a mi fortuna,
me voy por los caminos que se ofrecen,
por ellos esparciendo
mis quejas d'una en una
al viento, que las lleva do perecen.
Pues todas no merecen
ser de vos escuchadas,
ni sola un hora oídas,
he lástima de que van perdidas
por donde suelen ir las remediadas;
a mí se han de tornar,
adonde para siempre habrán d'estar.

SONETO III

La mar en medio y tierras he dejado
de cuanto bien, cuitado, yo tenía;
y yéndome alejando cada día,
gentes, costumbres, lenguas he pasado.

Ya de volver estoy desconfiado;
pienso remedios en mi fantasía;
y el que más cierto espero es aquel día
que acabará la vida y el cuidado.

De cualquier mal pudiera socorrerme
con veros yo, señora, o esperallo,
si esperallo pudiera sin perdello;

mas no de veros ya para valerme,
si no es morir, ningún remedio hallo,
y si éste lo es, tampoco podré habello.

Habla sobre su vuelta a España en 1530 y los días que pasa en Toledo. Momento en el que recobra la esperanza frente a la amada, pero dura poco.

SONETO IV

Un rato se levanta mi esperanza:
mas, cansada de haberse levantado,
torna a caer, que deja, mal mi grado,
libre el lugar a la desconfianza.

¿Quién sufrirá tan áspera mudanza
del bien al mal? ¡Oh corazón cansado!
Esfuerza en la miseria de tu estado;
que tras fortuna suele haber bonanza.

Yo mesmo emprenderé a fuerza de brazos
romper un monte, que otro no rompiera,
de mil inconvenientes muy espeso.

Muerte, prisión no pueden, ni embarazos,
quitarme de ir a veros, como quiera,
desnudo espíritu o hombre en carne y hueso.

En 1534, tras una segunda estancia en Italia, vuelve a Toledo donde recibe la noticia de la muerte de Isabel. Hay un cambio de rumbo en el Cancionero amoroso, el poeta se dirige a ella en otros términos, incluso con otra forma estrófica. Hay un desdoblamiento poético:

Garcilaso – Salicio (pastor): narra las vivencias poéticas con Isabel viva como eje.

Garcilaso – Nemoroso (pastor): narra las vivencias con el eje de Isabel muerta.

ÉGLOLA I

El dulce lamentar de dos pastores,
Salicio juntamente y Nemoroso,
he de cantar, sus quejas imitando;
cuyas ovejas al cantar sabroso
estaban muy atentas, los amores,
de pacer olvidadas, escuchando.

[...]

-BEATUS ILLE

-LOCUS AMOENUS

-Tema: amor, rechazo de la amada.

-Estilo sencillo, lenguaje natural.

4. SEGUNDO RENACIMIENTO | POESÍA RELIGIOSA

- Reinado de Felipe II.
- España vive un proceso de desgaste político y de crisis moral y religiosa. (Contrarreforma).
- Los temas tratados en literatura reflejan dicha situación, por lo que encontramos una reflexión filosófica y religiosa.

PRIMER RENACIMIENTO
(Carlos V)

Garcilaso de la Vega

SEGUNDO RENACIMIENTO
(Felipe II)

1. Poesía ascética: Fray Luis de León

2. Poesía mística:

- Santa Teresa de Jesús
- San Juan de la Cruz

POESÍA RELIGIOSA

La mística es la etapa final de un proceso espiritual que conduce a la unión del alma con Dios. Consta de tres estados o vías:

1. **VÍA PURGATIVA**: el alma se purifica mediante la renuncia al mundo, el sacrificio y la oración.

2. **VÍA ILUMINATIVA**: el alma recibe la luz del conocimiento de Dios.

3. **VÍA UNITIVA**: el alma se une a Dios (conocimiento o experiencia directa de la divinidad): éxtasis amoroso.

POESÍA ASCÉTICA
(las dos primeras vías)

POESÍA MÍSTICA
(las tres vías)

4. I. POESÍA ASCÉTICA: FRAY LUIS DE LEÓN (1527-1591)

- Fray Luis de León fue monje agustino y catedrático de la Universidad de Salamanca. Gran intelectual, cultivaba diferentes disciplinas: literatura, pintura, medicina, matemáticas, astronomía, música, etc.
- Fue un hombre combativo y eso le causó grandes problemas con las instituciones de su tiempo e incluso fue a la cárcel durante 5 años acusado de traducir *El cantar de los cantares* (el Concilio de Trento prohibió traducir la Biblia a lengua vulgar).
- Cuando volvió a sus clases en la Universidad, comenzó la lección como si no hubiese pasado el tiempo, con su célebre frase: "Decíamos ayer..."
- Todo ello hace que Fray Luis desee con anhelo la paz espiritual, principal tema de su poesía más íntima junto al concepto de vida retirada, en la que el contacto con la naturaleza tiene un papel primordial.

Universidad de Salamanca. Fray Luis de León.

FRAY LUIS DE LEÓN

Su se enmarca dentro de la poesía ascética. Dicha poesía se entiende como un estilo de vida retirada y reflexiva para alcanzar la perfección espiritual, pero NO relata la unión del alma con Dios, eso lo hará la poesía mística.

OBRAS MÁS IMPORTANTES

1. Vida retirada: poema en el que expresa el ideal ascético de apartarse del mundo para encontrar la sabiduría. Está influenciado por el *beatus ille* de Horacio.
2. Oda a Salinas: en esta obra el autor manifiesta su admiración hacia un músico ciego, amigo suyo. La música de su guitarra es tan bella, que eleva espiritualmente a quien la oye.
3. Noche serena: obra en la que se invita al lector a contemplar atentamente la belleza de la naturaleza y la perfección del universo para que el alma despierte.

4. 2. POESÍA MÍSTICA:

SANTA TERESA DE JESÚS (1515-1582)

SAN JUAN DE LA CRUZ (1542-1591)

- Se centra en el tema religioso, poesía como camino para conocer a Dios.

¿Qué es la experiencia mística?

► Los poetas describen su experiencia de la unión del alma con Dios. Esta unión se describe como si fuese un encuentro entre dos amantes, que simboliza la unión con Dios. Se utilizan por tanto muchas metáforas y símbolos amorosos que en realidad hacen referencia a la unión del alma con Dios.

► Para tener dicha experiencia, se requiere de:

- Un proceso de purificación (renuncia de los pecados y de los deseos terrenales)

- Solo pueden experimentarla aquellos que han sido elegidos por gracia divina, está reservada a unos pocos.

Estos poetas reciben el nombre de místicos. Destacan Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz.

SAN JUAN DE LA CRUZ

- Con solo tres poemas *-Noche oscura, Cántico espiritual y Llama de amor viva-* se ha situado en la cima de la lírica en lengua castellana.
- Su estilo literario está influido por la métrica italiana (lira).
- Expresó la unión del alma con Dios como una forma de relación amorosa (el alma busca a Cristo, su amado).
- Símbolos principales de su poesía:

- Amada: el alma del místico.
- Amado: Dios.
- La luz: Dios.
- El fuego que quema: Dios.
- La noche oscura: la ausencia de Dios.

*¡Oh noche que guiaste!
¡oh noche amable más que el alborada!
¡oh noche que juntaste
Amado con amada,
amada en el Amado transformada!*

5. LA NOVELA

5.1. LA NOVELA IDEALISTA

- Fue el género literario que tuvo más éxito. Narraban aventuras fantásticas y complicados enredos amorosos, casi siempre inverosímiles: novelas de caballerías, pastoril, morisca y bizantina.

-CARACTERÍSTICAS DE LAS NOVELAS IDEALISTAS:

1. Los personajes son planos, es decir, no evolucionan.
2. El ritmo de la acción es lento, ya que es frecuente que la trama principal se vea interrumpida por otros relatos secundarios o largas descripciones.
3. No reflejan la realidad de la época, sino que están ambientadas en paisajes ideales o lugares exóticos.
4. El argumento gira en torno a lances caballerescos, idilios amorosos y aventuras fantásticas. A veces es tan compleja que para resolver la trama el autor recurre a soluciones "mágicas".
5. Todas estas características (lenguaje elaborado, tiempo y espacio indefinido, mezcla de realidad y fantasía) adelantan algunas características de la novela experimental del siglo XX.

- TIPOS DE NOVELAS IDEALISTAS:

1

NOVELA DE CABALLERÍAS

- Se idealiza la figura del caballero medieval: perfecto cortesano, amante apasionado, guerrero y cristiano.
- Muestra su heroicidad a través de fantásticas hazañas, enfrentándose incluso a magos y gigantes.
- Responde al ideal renacentista, que buscaba la fama y la gloria como forma de exaltar el "yo".
- Obra más representativa: *Amadís de Gaula* (1508).

2

NOVELA PASTORIL

- Se idealiza la figura del pastor.
- La mentalidad renacentista consideraba que los pastores tenían más sensibilidad que el hombre de la ciudad para descubrir la belleza de la naturaleza y reflexionar de manera refinada sobre el sentimiento del amor: sufrimientos, enredos...
- En estas novelas el amor es idealizado, espiritual, (a diferencia del erotismo de las novelas de caballerías) en un paisaje idílico (*locus amoenus*).
- Su popularidad fue decayendo ya que cada vez más se trataba el amor de forma abstracta.
- Obras representativas: *Diana* (1559) de Jorge Montemayor. *La Galatea* (1585) de Cervantes, *La arcadia* (1598) de Lope de Vega.

- TIPOS DE NOVELAS IDEALISTAS:

3

NOVELA MORISCA

- Se inspira en historias del Romancero. Presenta una imagen ennoblecida de los árabes a partir de la exaltación de sus tradiciones e historia.
- ¿Por qué? → para dignificar la imagen de la minoría morisca y de los moros conversos, en una época de gran tensión social en la que los españoles de origen judío o árabe estaban bajo permanente sospecha.
- Muestran la convivencia ideal entre culturas ya que compartían un código de honor: nobleza y caballeridad.
- Obra representativa: *La historia del Abencerraje y de la hermosa Jarifa* (1551)

4

NOVELA BIZANTINA

- Utiliza el viaje como símbolo de la vida humana para expresar que la libertad del hombre y los sentimientos puros se imponen al destino adverso.
- Es decir, luchan contra el destino. Por ejemplo, una pareja de enamorados emprende un largo viaje que los separa y se enfrentarán ambos a innumerables peligros y aventuras hasta volver a encontrarse.
- Obra representativa: *Historia de los amores de Clareo y Florisea* (1552) Alonso Núñez de Reinoso.

5.2. LA NOVELA PICARESCA

Lazarillo de Tormes (1554)

-CARACTERÍSTICAS DEL PÍCARO

El pícaro es un personaje literario que aparece por primera vez en la novela *Lazarillo de Tormes (1554)*, anónima. La biografía de su protagonista, Lázaro, sirvió de base para crear el personaje tipo de un pícaro, cuyas características son las siguientes:

1. Hijo de padres sin honra (marginado social).
2. Marcado psicológicamente por el hambre.
3. Se tiene que valer en la vida por sí mismo.
4. Sirve de mozo a muchos amos.
5. Tiene astucia para sobrevivir con engaños.
6. Afán por progresar socialmente.
7. Capacidad para aprender de la vida y actuar en consecuencia.
8. Cree que la sociedad en su conjunto es inmoral, por eso pretende justificar sus actos inmorales.
9. Progresa socialmente, a la par que aumenta su deshonor personal (aunque se esfuerza por aparentar honra).
10. Nos cuenta su vida en 1º persona desde su humilde nacimiento para que valoremos el mérito que ha tenido su ascenso social.

LAZARILLO DE TORMES (1554)

CAMINO HACIA LA PRIMERA NOVELA MODERNA

- 1554: se publica en Burgos, Alcalá de Henares y Amberes.
- 1995: se encontró en Badajoz (Medina del Campo) una nueva edición.
- Esta novela inaugura un nuevo género narrativo: la picaresca. ¿QUÉ LA HACE MODERNA?

- El realismo con el que se refleja la vida cotidiana de la época.
- La acción se desarrolla en un tiempo/espacio concreto.
- Protagonista redondo: evoluciona psicológicamente según su experiencia.

ARGUMENTO REALISTA, NARRACIÓN AUTOBIOGRÁFICA

- El Lazarillo está escrito en forma de carta. La persona que la escribe es un pregonero llamado Lázaro de Tormes, quien cuenta su propia vida para satisfacer la curiosidad de un conocido al que se dirige con el tratamiento de “Vuestra Merced”. Lázaro trata de desmentir el rumor de que su mujer es amante del señor al que sirve, el arcipreste de San Salvador.
- La historia resulta verosímil, creíble.
- Narrada en 1º persona, perspectiva subjetiva (autobiografía).
- Cuenta su vida seleccionando aquellos episodios de su pasado que le interesan para justificar su presente problemático (los rumores sobre la dudosa honorabilidad de su mujer)

LAZARILLO DE TORMES (1554)

EL PROTAGONISTA ES UN ANTIHÉROE: EL PÍCARO

- Protagonista: Lázaro de Tormes, de baja extracción social (hijo de padres sin honra) que se ve obligado a valerse por sí mismo desde niño como mozo o criado de muchos amos.
- Marcado por el hambre, su obsesión es ascender en la sociedad, pero cuando por fin lo consigue pierde su honra. ¿CÓMO?
- Su mujer mantiene relaciones íntimas con el arcipreste de San Salvador de Toledo a cambio de recibir favores económicos. TRIÁNGULO AMOROSO.
- El personaje pasa por TRES FASES: pérdida de la inocencia infantil, adquisición de habilidades engañosas para sobrevivir, integración en la sociedad sobre la base del deshonor.

ESTRUCTURA EPISTOLAR Y EPISÓDICA

- Presenta la estructura de una CARTA.
- Por el prólogo sabemos que va dirigida a un tal "Vuestra Merced", quien ocupa una posición elevada y es amigo del arcipreste de la iglesia de San Salvador. Este desea que Lázaro le informe de primera mano de "el caso" (los rumores de su mujer con el arcipreste).
- Como a Lázaro no le interesa hablar directamente del asunto, se remonta a su origen familiar, a su infancia, para justificarse.
- La historia de su vida se desarrolla en siete tratados, en los que Lázaro sirve a varios amos:

LAZARILLO DE TORMES (1554)

PROPÓSITO: CRÍTICA A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL SIGLO XVI

- El autor hace una profunda crítica a la sociedad del momento: ausencia de valores sociales y religiosos.
- HIPOCRESÍA:
 - mendigos que no responden a la imagen evangélica del pobre.
 - hidalgos empobrecidos que prefieren morir de hambre antes que trabajar con tal de mantener la imagen pública de su honra y limpieza de sangre.
 - aquellos que utilizan lo sagrado (como por ejemplo el matrimonio) para sacar provecho económico.

AUTOR ANÓNIMO

- El autor no firmó la obra con su nombre (anónimo).
- Podemos deducir lo siguiente:
 1. Crítica al estamento clerical.
 2. Acentúa la apariencia de realidad.

5.3. LA NOVELA MODERNA *El Quijote* (1605-1615)

Entregar a mano el siguiente trabajo:

- Resumen de la unidad 5.

- Página 288. Actividad 5 o 6 (elegir una de las dos).