

UNIDAD 6 | LITERATURA

BARROCO

XVII

ÍNDICE

Barroco - Siglo de Oro (XVII)

0. S.XVII: CONTEXTO HISTÓRICO

1. CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA BARROCA

2. EL CONCEPTISMO

2.1. Francisco de Quevedo

3. EL CULTERANISMO

3.1. Luis de Góngora

4. EL TEATRO BARROCO: UNA REVOLUCIÓN EN LA ESCENA

4.1. Características generales

4.2. Lope de Vega

4.3. Pedro Calderón de la Barca

o. CONTEXTO HISTÓRICO - S.XVII

MOVIMIENTO CULTURAL Y ARTÍSTICO

los intelectuales dejaron de creer en los ideales del Renacimiento (heroísmo, amor platónico o mitos clásicos) y cayeron en un hondo pesimismo.

DESMORALIZACIÓN, PESIMISMO

1. GUERRAS + PESTE: miseria y despoblación
2. BANCARROTA ECONÓMICA: las riquezas traídas de las colonias americanas dejaron de ser suficientes.
3. EXPULSIÓN DE JUDÍOS Y MORISCOS: pérdida de capital y mano de obra, a veces muy cualificada.

¿POR QUÉ?

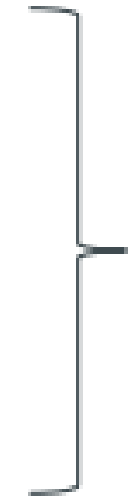
CRISIS

o. CONTEXTO HISTÓRICO - S.XVII | POLÍTICO

CARLOS I

FELIPE II

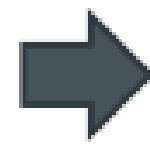
S. XVI - RENACIMIENTO

CASA DE AUSTRIA

S. XVII - BARROCO

FELIPE III

Duque de Lerma

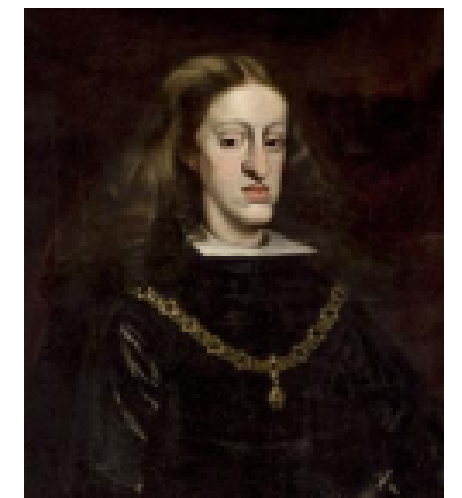
FELIPE IV

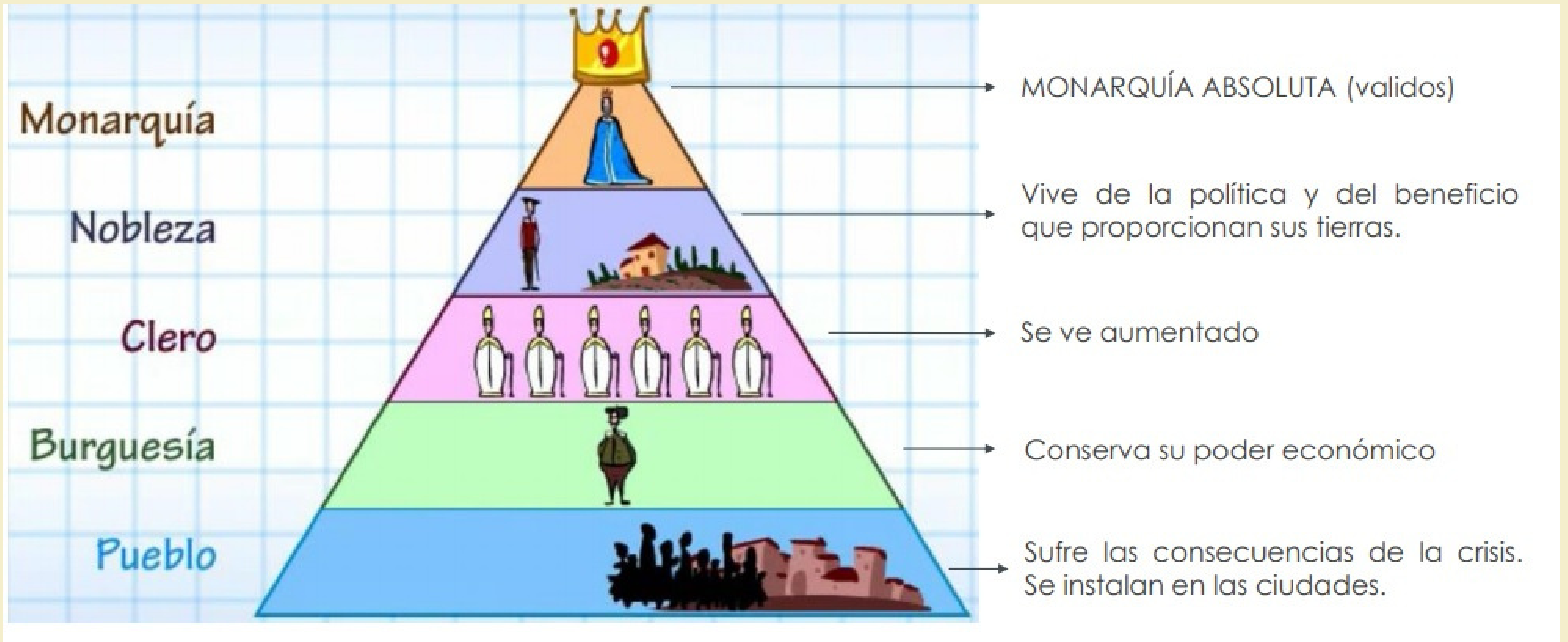
Conde-duque de Olivares

CARLOS II

o. CONTEXTO HISTÓRICO - S.XVII | SOCIAL

¿CÓMO AFECTA A LOS ARTISTAS?

Abandonaron la idea renacentista de que solo debían reflejar en sus obras la belleza. Se centran en la REALIDAD, incluyendo lo feo, extravagante, deforme de manera recargada.

No obstante, el Barroco no supone un corte radical con el Renacimiento, sino una EVOLUCIÓN, como muestra la siguiente tabla:

RENACIMIENTO (S. XVI)	BARROCO (S. XVII)
Grandeza política	Decadencia política
Seguridad. Importancia en Europa	Desconfianza y desencanto
Visión optimista de la vida	Visión pesimista de la vida
Centro ideológico: el hombre (antropocentrismo)	Centro ideológico: la muerte y la escasa valoración de lo humano
Entusiasmo por lo natural y espontáneo. (belleza, naturaleza)	Gusto por lo elaborado, los contrastes. (bello y feo)

RENACIMIENTO

VITALISMO

ANTROPOCENTRISMO

ARTE DE LA RAZÓN

ARTE: IMITACIÓN DE LOS
MODELOS CLÁSICOS

BARROCO

DESENGAÑO

MISANTROPÍA

ARTE DE LOS SENTIDOS

ARTE: BÚSQUEDA DE LA
ORIGINALIDAD

I. CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA BARROCA

1

INTENCIONALIDAD

Literatura barroca (sobre todo el teatro) - difundir los valores sobre los que se sostenía el imperio español del siglo XVII:

- monarquía absolutista
- privilegios de la casta de los cristianos viejos
- dogmas del catolicismo establecidos por el Concilio de Trento

2

LITERATURA DE MASAS

-Los escritores pretenden satisfacer todos los gustos:

- poesía popular y culta
 - teatro religioso y de acción
 - drama filosófico
 - bailes y mojigangas (obra de teatro breve que se representaba en lo entreactos de las comedias)
- Dirigida a un público amplio y heterogéneo: nobleza, burguesía, clero y pueblo llano.

I. CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA BARROCA

3

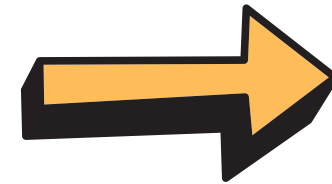
TEMAS

-Continúan los tópicos del Renacimiento pero a menudo carecen del optimismo renacentista y adoptan un tono pesimista o burlesco.

-Los temas se traducen por tanto en:

- desengaño

- angustia existencial

la belleza y el poder
desaparecen

tempus fugit

MUERTE

aurea mediocritas

"la virtud está en el
equilibrio"

4

ESTILO LITERARIO

-Objetivo: sorprender.

-No es válida la sencillez del lenguaje renacentista.

-Obras: juegos verbales elaborados, acumulación de recursos (metáforas, hipérbolos, juegos de palabras y de ingenio, antítesis...)

2. EL CONCEPTISMO

¿QUÉ ES EL CONCEPTISMO? | CONTENIDO

Modo de expresión que consiste en concentrar en pocas palabras una gran cantidad de significados mediante la asociación ingeniosa de ideas. Se busca el doble sentido, es un juego de ingenio, cercano a los acertijos o las adivinanzas.

RECURSOS:

- Metáforas
- Juegos de palabras, dialogías (misma palabra, doble significado)
- Antítesis, paradojas, ironías
- Elipsis
- Hipérbole

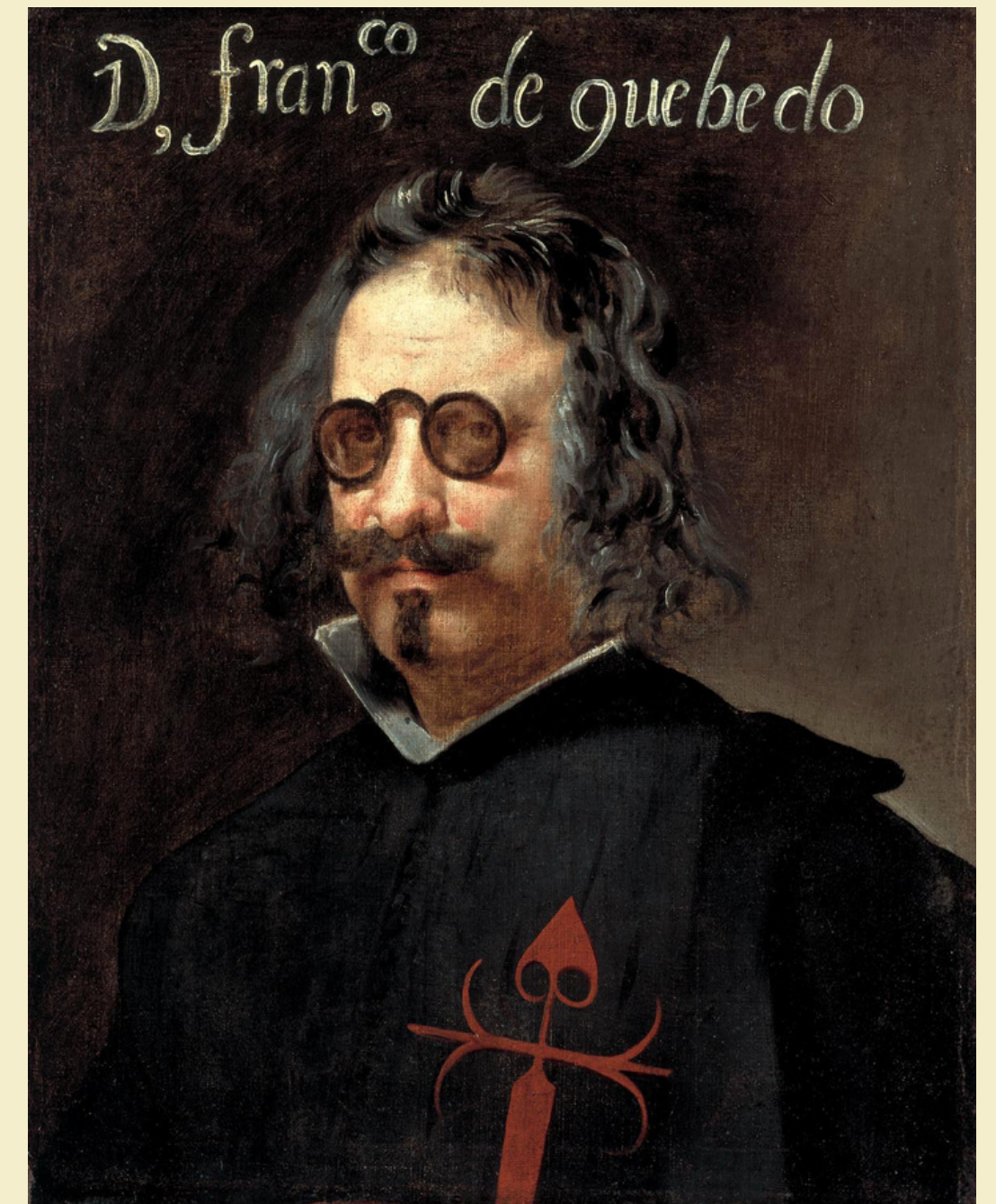
2. EL CONCEPTISMO

2.1. FRANCISCO DE QUEVEDO (1580-1645)

- Licenciado en artes por la Universidad de Alcalá.
- Se dedicó a la literatura y participó en política.
- Encarcelado varias veces por cuestiones políticas.
- Sus obras son reflejo de la decadencia de su época: reflexiones políticas morales y religiosas, marcadas por sus prejuicios (antisemita, racista y misógino)
- Encabezó junto a Baltasar Gracián la escuela conceptista.

OBRA POÉTICA:

- Poesía satírico-burlesca: humor escéptico sobre la vida humana.
- Poesía amorosa: definición del amor.
- Poesía filosófica y moral: *tempus fugit*.

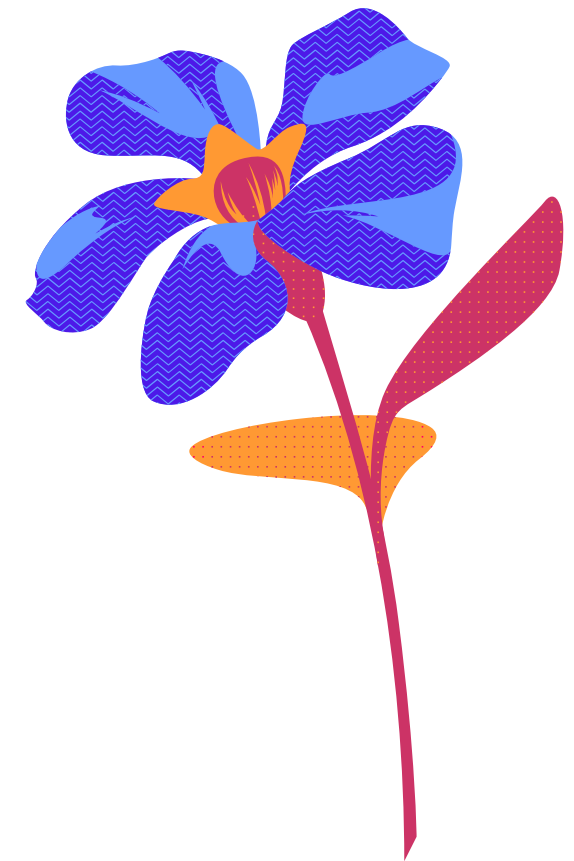
3. EL CULTERANISMO

¿QUÉ ES EL CULTERANISMO? | FORMA

Modo de expresión caracterizado por el empleo exagerado de figuras retóricas y latinismos, de manera que el significado del texto queda a veces en un segundo plano. El objetivo es lograr ritmo y musicalidad.

RECURSOS:

- Invención de palabras nuevas (neologismos)
- Adjetivos coloristas
- Metáforas poco habituales
- Mitología
- Hipérbaton

3. EL CULTERANISMO

3.1. LUIS DE GÓNGORA (1561-1627)

- Familia acomodada de origen judío (Quevedo escribió versos satíricos contra él-guerra literaria).
- Se dedicó a la poesía desde muy joven.
- Pasó muchos apuros económicos, que intentó superar buscando mecenas en la corte.
- En 1617 se hizo sacerdote y fue nombrado capellán del rey Felipe III.
- Sus obras se publicaron de forma póstuma.

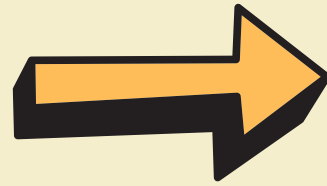
OBRA POÉTICA:

- Poemas de inspiración popular. Arte menor (romances y letrillas)
- Poemas cultos. Arte mayor.
 - *Fábula de Polifemo y Galatea* (recreación mitológica) - octavas reales
 - *Soledades* (belleza de la naturaleza a partir del punto de vista de un peregrino) - silvas
 - Sonetos: amorosos, satíricos, burlescos, religiosos...

4. EL TEATRO BARROCO | 4.I. CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Reglas de las tres unidades establecidas por Aristóteles (acción, lugar y tiempo).
- Los autores cuyas obras se basaban en el precepto aristotélico fracasaban, no eran del gusto del público.
- Lope de Vega llegó a la conclusión de que los gustos del público eran contrarios a las normas clásicas.

**NUEVA
COMEDIA**

CLAVES DEL ÉXITO DE LA NUEVA COMEDIA

1. TEMAS NACIONALES: leyendas, romances y crónicas de la Edad Media.
2. REALISMO:
 - personajes cotidianos que se veían a diario en las calles: soldados, hidalgos, médicos, tramposos, maridos celosos, curas...
 - temas relacionados con sus preocupaciones vitales: honra, honor, celos, amor, venganza.
3. ENTRETENIMIENTO:
 - los espectadores preferían la acción, enredos.
 - Después de cada acto, se amenizaba la espera del público con bailes y obras breves.

4. EL TEATRO BARROCO | 4.I. CARACTERÍSTICAS GENERALES

LOS CORRALES DE COMEDIA

Corral de comedias de Almagro (Ciudad Real)

-Las representaciones teatrales se representaban en el patio interior de casas de vecinos.

-Los balcones servían de palcos o aposentos para los más pudientes (nobleza, curas, escritores).

-El resto del público ocupaba, sin mezclarse, distintos lugares en el patio central.

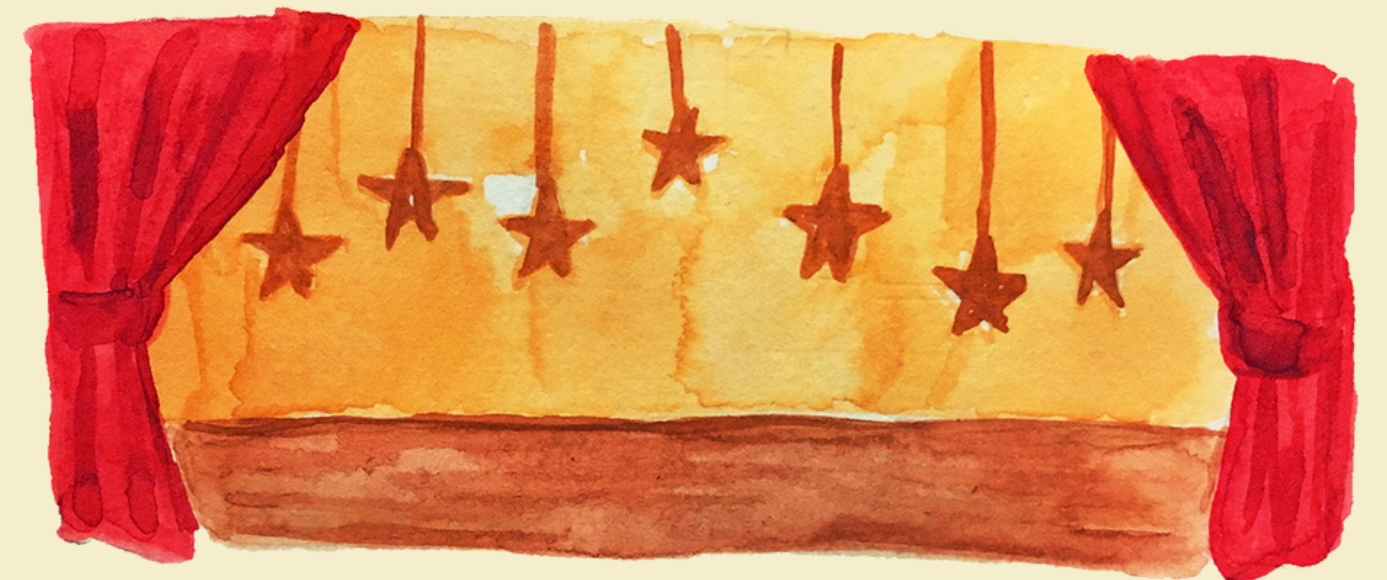
-1579: se construyó el primer teatro permanente en Madrid, corral de la Cruz.

4. EL TEATRO BARROCO | 4.I. CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Lope de Vega: *Arte nuevo de hacer comedias*, 1609.
- Su nuevo método se basaba en incumplir los principios del teatro clásico, lo que supuso una revolución en el mundo del teatro.

CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA COMEDIA DE LOPE DE VEGA

1. Se pasa de 5 actos a 3 (coincidiendo con planteamiento, nudo y desenlace)
2. Se rompe con las 3 unidades básicas (acción, tiempo y espacio)
3. Polimetría: se mezclan estrofas y versos diferentes, aunque predomina el octosílabo.
4. Personajes variados y arquetípicos: galán, dama, antagonista, gracioso, poderoso...
5. Temas: el honor y la honra (se defienden los valores de la sociedad)
6. Final feliz o justo.

4. EL TEATRO BARROCO | 4.2. LOPE DE VEGA (1562-1635)

- Nació en Madrid y estudió en la Universidad de Alcalá de Henares, aunque no alcanzó ningún título académico.
- En su biografía destaca especialmente su vida amorosa.
- Se conservan cerca de 400 obras de teatro, la mayoría siguen el modelo nuevo del arte de hacer comedias.

- Su **PRODUCCIÓN TEATRAL** suele clasificarse en tres grupos:

1. Dramas de ambientación histórica. La temática se basa en la injusticia,

- *Fuenteovejuna*

- *Peribáñez y el comendador de Ocaña*.

2. Comedias de enredo amoroso y de capa y espada. Comedias con final feliz, "el amor todo lo vence"

- *El perro del hortelano*

3. Tragicomedias. En estas obras muere el protagonista.

- *El caballero de Olmedo*.

4. EL TEATRO BARROCO | 4.3. CALDERÓN DE LA BARCA (1600-1681)

- Nació en Madrid y estudió en Alcalá y Salamanca.
- Comenzó a estrenar sus obras en los corrales de comedia pero pronto el rey Felipe IV lo convirtió en dramaturgo oficial de la corte.
- Sus dramas reflejan su carácter pesimista y reflexivo.

- Las principales **CARACTERÍSTICAS** de sus obras son las siguientes:
 1. Teatro de ideas. Aportó profundidad filosófica y moral a los temas del Barroco: libertad, fe, la salvación, la dificultad de distinguir la verdad de las apariencias.
 2. Un personaje central. Focaliza la tensión dramática en un protagonista y todos los personajes giran en torno a este, de forma piramidal.
 3. Lenguaje culto. En sus obras se centran los estilos conceptista y culterano. Abundan las figuras retóricas de repetición, oposición, correlación y paradojas.