EL BARROCO (siglo XVII)

1. EL MARCO SOCIAL Y CULTURAL

A finales del siglo XVI ya se observaban en el Imperio español **síntomas de una crisis** que se consumó durante el siglo XVII. Esta crisis **se manifiesta en los diferentes aspectos de la vida:**

1. **Sociedad y economía.** España pierde la grandeza que tuvo como Imperio en el siglo XVI. Los gastos de la corte, las continuas guerras, las **derrotas militares** y la pérdida de territorios llevan al estado a la quiebra. Estos **problemas económicos** se trasladan al pueblo, en el que son cada vez más frecuentes la **mendicidad** y la **delincuencia**. Por su parte, **las clases altas se**

distancian cada vez más de las clases bajas, demostrando su posición con lujos y despilfarros.

2. **Ideología.** Como consecuencia de la situación de crisis, el **optimismo** y la **confianza** en el ser humano propias del Renacimiento **se convierten en** un **desengaño** y en una **actitud pesimista**.

El afán por el disfrute de la vida da paso a una **reflexión angustiosa sobre la brevedad de la vida y la fugacidad del tiempo**: desde el momento en que nacemos estamos muriendo.

3. **Cultura y literatura. Esta crisis y este cambio de mentalidad se reflejan en todas las manifestaciones artísticas**, incluida la literatura. Además, la Inquisición sigue vigilando todas las manifestaciones culturales, por lo que en cierta medida **se vuelve a planteamientos propios de la Edad Media**. No obstante, estamos ante una de las mayores etapas de esplendor artístico

de arte y la literatura española, por lo que a siglo XVII se le denomina **segundo Siglo de Oro**.

El **barroco** es el **movimiento cultural que responde a la decadencia social,**

económica y militar y al sentimiento de pesimismo y desengaño que se

apoderaron de España en el siglo XVII.

Ante este pesimismo y este desengaño, los escritores toman distintas actitudes:

- **La protesta**, mediante la sátira (burla) y la novela picaresca.

- **Recrearse en la angustia y el pesimismo.**

- **La búsqueda del consuelo en la religión.**

- **La evasión en el arte**, creando mundos hermosos para evitar la realidad.

Resumimos en el siguiente cuadro las **principales características del barroco y las diferencias que plantean con respecto al Renacimiento:**

RENACIMIENTO	**BARROCO**
			---		Los temas principales son el **amor**, la **naturaleza**, la **mitología**...					---		Se utilizan **los mismos temas**, **pero se retuercen y complican.** Algunas novedades: - Del *carpe diem* se pasa al angustioso *tempus fugit*: el tiempo pasa de forma inevitable y acaba con la juventud y la belleza. - La mitología se trata a veces desde una perspectiva burlesca.	
Se busca **imitar a los clásicos.** Se busca **lo sorprendente y lo original.** **Visión optimista de la vida y confianza en el ser humano.**	**Pesimismo, actitud de desengaño y desconfianza en la vida y el ser humano.**
Belleza, **armonía** y **equilibrio**	**Contrastes** (lo bello se mezcla con lo monstruoso, lo cómico con lo serio, las luces con las sombras) y **tendencia a la exageración.**
Naturalidad y espontaneidad en la expresión.	**El arte se complica, se busca lo recargado y lo difícil** (metáforas muy complicadas, juegos de palabras, cultismos...).
Idealismo.	**Conviven el idealismo** para escapar de la difícil realidad **y el realismo** más duro y cruel.

2. LAS ESCUELAS LITERARIAS DEL BARROCO

En la literatura barroca española hubo **dos escuelas o tendencias** tanto en prosa como en verso: el **culteranismo** y el **conceptismo**.

• **Culteranismo.** Aspira a crear un mundo de belleza absoluta mediante un **lenguaje preciosista y complicado**. Utiliza un lenguaje **culto**, lleno de **metáforas complicadas**, **hipérbatos** (alteración del orden normal de las oraciones) y **alusiones mitológicas**. Su máximo representante es

Góngora.

• **Conceptismo.** Pretende deslumbrar al lector mediante **juegos de ingenio y juegos de palabras** (equívocos, dobles sentidos, metáforas ingeniosas). Su principal representante es **Quevedo**.

No obstante, **ambas tendencias tienen mucho en común, y responden a ese objetivo de buscar lo original y complicado frente a la sencillez del Renacimiento.**

3. LA POESÍA BARROCA

• **Luis de Góngora. Su estilo desprende todas las características propias del culteranismo**, hasta el punto de que también se le denomina gongorismo. Podemos dividir **su obra** en:

- Poemas populares siguiendo el romancero.

- Sonetos. En ellos **mezcla temas amorosos, mitológicos, burlescos, religiosos y de reflexión moral**, con especial detenimiento en la muerte y el desengaño de la vida.

- Poemas mayores. Destaca la ***Fábula de Polifemo y Galatea*** y las ***Soledades***. Ambos son **extremadamente complejos**, siendo los máximos representantes del culteranismo.

Francisco de Quevedo. Su poesía se caracteriza por el **ingenio**, la capacidad para **jugar con las palabras** y la **intensidad de las emociones**. Destacan sus **sonetos**, en los que trató varios **temas**:

- Poesía amorosa, siguiendo la corriente petrarquista.

- Poesía filosófica, reflexionando sobre **temas como la vida y el paso del tiempo**.

- Poesía satírica y burlesca.

• **Lope de Vega.** Destacó por **recuperar temas y poemas populares**, especialmente romances, que aparecían frecuentemente en sus obras de teatro.

4. LA PROSA EN EL BARROCO

La literatura en prosa que se produce en España durante el siglo XVII es extensa y variada. Los dos géneros que sobresalen son la **novela** y la **prosa doctrinal**.

• **Novela.** Podemos distinguir **tres corrientes:**

- Novela idealista. Sigue teniendo mucho éxito, pero menos que en el siglo anterior.

- Novela cortesana. Colecciones de novelas cortas al estilo de las *Novelas ejemplares* de Cervantes. Destaca como autora María de Zayas.

- Novela picaresca. Es **el género más destacable de la novela barroca**. Se escribieron numerosas obras **siguiendo las características** principales **de *El Lazarillo***, aunque sólo destacaremos dos: ***El buscón*, de Quevedo**, y ***Guzmán de Alfarache*, de Mateo Alemán.**

• **Prosa doctrinal.** Suele tener una **finalidad didáctica y satírica**, tratando diversos temas (políticos, filosóficos, morales, históricos...). Destacan **Gracián, Saavedra Fajardo y Quevedo.**

5. EL TEATRO BARROCO

Durante los últimos años del siglo XVI y durante el XVII, el teatro en sus diferentes formas tiene un notable éxito en Inglaterra, Francia y España. Este teatro **se denomina clásico** porque supone una continuación del teatro medieval, que procedía ya del teatro de la antigua Grecia y Roma. De entre los diferentes **géneros dramáticos**, los que más éxito tenían eran:

• **La comedia nacional**. Es la fórmula teatral que triunfó en la época, ya que **se representaba en los corrales de comedias con un gran éxito**. El teatro era el **principal entretenimiento**, tanto de la **nobleza** como del **pueblo**, y por ello **fue utilizado por las clases dominantes para difundir su ideología** (la importancia del honor, las diferencias entre los grupos sociales, la superioridad de los cristianos viejos, el poder del rey...). Sus **principales características** son:

- Técnicas: división de la obra en actos, mezcla de elementos cómicos y trágicos, escritas en verso, presentan dos acciones paralelas: las de los criados y las de los señores.

- Temas: amor, honra, religión, mitología y temas tomados de la historia de España.

- Personajes: son estereotipos que se repiten. Los protagonistas son el galán y la dama, el padre representa la figura de autoridad que debe defender la honra y el gracioso suele ser un criado que introduce el tono humorístico.

• **El teatro religioso.** Son obras más **abstractas**, con **temas filosóficos y religiosos**. Destaca un tipo de obras denominadas **autos sacramentales**, formadas por un único acto y por personajes que simbolizan ideas abstractas (el bien, el mal, la hermosura...).

5. 1. Principales autores

• **Lope de Vega. Encontró una fórmula teatral capaz de interesar a todas las clases sociales, por lo que se considera el creador de la comedia nacional.** Algunas de sus obras más importantes fueron *Fuente Ovejuna* y *El perro del hortelano*. **Realizó una serie de innovaciones en la comedia buscando agradar al público:**

- **Mezcla personajes trágicos y cómicos**, a la nobleza y al pueblo.

- Toma como principales los temas del **amor** y la **honra**. Además, el tema de la honra deja de ser exclusivo de la nobleza: **el pueblo también tiene honra.**

- Los **argumentos** ya no vienen de mitos o de la antigua Grecia y Roma, sino **de la propia historia de España.**

- **Rompe la regla clásica de las tres unidades** (tiempo, lugar y acción), según la cual la obra de teatro debía transcurrir en menos de un día, sin muchos cambios de lugar y con una única acción principal.

• **Calderón de la Barca.** Escribió **un teatro más complejo sobre temas más abstractos** (religión, filosofía) **y dirigido a una minoría culta.** Entre sus obras más conocidas están *El alcalde de Zalamea* y *El gran teatro del mundo*, aunque por encima de ellas destaca ***La vida es sueño*.**

• **Tirso de Molina.** Destaca por su comedia *El burlador de Sevilla*, que dará forma al mito de don Juan Tenorio.