

SPAN 3341

Introduction to Spanish Peninsular Literature

Prof. José M. Martínez

Cronología, épocas y estilos

- Edad Media (ss. X-XV)
- Barroco (s. XVII)
- Romanticismo (1800-1850)
- Modernismo-Generación de 1898 (1880-1920)
- Vanguardias y Generación de 1927 (1920-1936)
- Lit. Guerra Civil (1936-1939)
- Lit. Posguerra (nacional y exilio) (1939-1950)
- Lit. experimental (1965-1975)
- Posmodernidad (1990-actualidad)

- Renacimiento (s. XVI)
- Neoclasicismo (s. XVIII)
- Realismo-Naturalismo (1850-1890)
- Novecentismo (1914-1925)
- Vanguardias y Generación de 1927 (1920-1936)
- Lit. Guerra Civil (1936-1939)
- Lit. Posguerra (nacional y exilio) (1939-1950)
- Realismo Social (1950-1965)
- Lit. Transición (1975-1990)

Introducción a la Crítica Literaria

- Hasta el s. XVIII: Se califica la obra literaria en función de su cumplimiento de las reglas de la poética de Aristóteles (tres unidades, imitación, verosimilitud, etc.)
- En el siglo XIX, con el Romanticismo:
  - a) se toman en cuenta otras características diferentes y en general más subjetivas: sinceridad, carga emocional, originalidad...
  - y b) se estudia la literatura como una ciencia, con uso de erudición, cotejo de versiones de la misma obra, contexto histórico, etc.

- En el siglo XX-XXI se dan tres lecturas principales:
- 1) Interpretar las obras en función de la psicología del autor: el texto es resultado de los deseos conscientes e inconscientes del autor (ideas políticas, miedos, frustraciones, complejos, etc.). Un ejemplo es la crítica psicoanalítica y estudio de símbolos. Tiene ventajas y riesgos.
- 2) El enfoque sociológico, porque la sociedad:
- a) queda reflejada en la obra literaria bajo el filtro del autor.
- b) opera sobre el autor, que toma partido ante la sociedad y cultura en la que vive y lo plasma literariamente
- c) los lectores aceptan o rechazan una obra literaria (tipos de lectores, géneros en alza en una época, etc.)

- 3) El enfoque estructural: considera la obra literaria como algo válido y cerrado sobre sí misma. Es un sistema con operaciones y funcionamiento propio (correlaciones del lenguaje, de los personajes, sus funciones, organización en partes).

Como resumen: todas son válidas y se complementan; aunque cada crítico puede elegir, no puede absolutizar su elección y tampoco puede obviar datos históricos u objetivos a la hora de interpretarla.

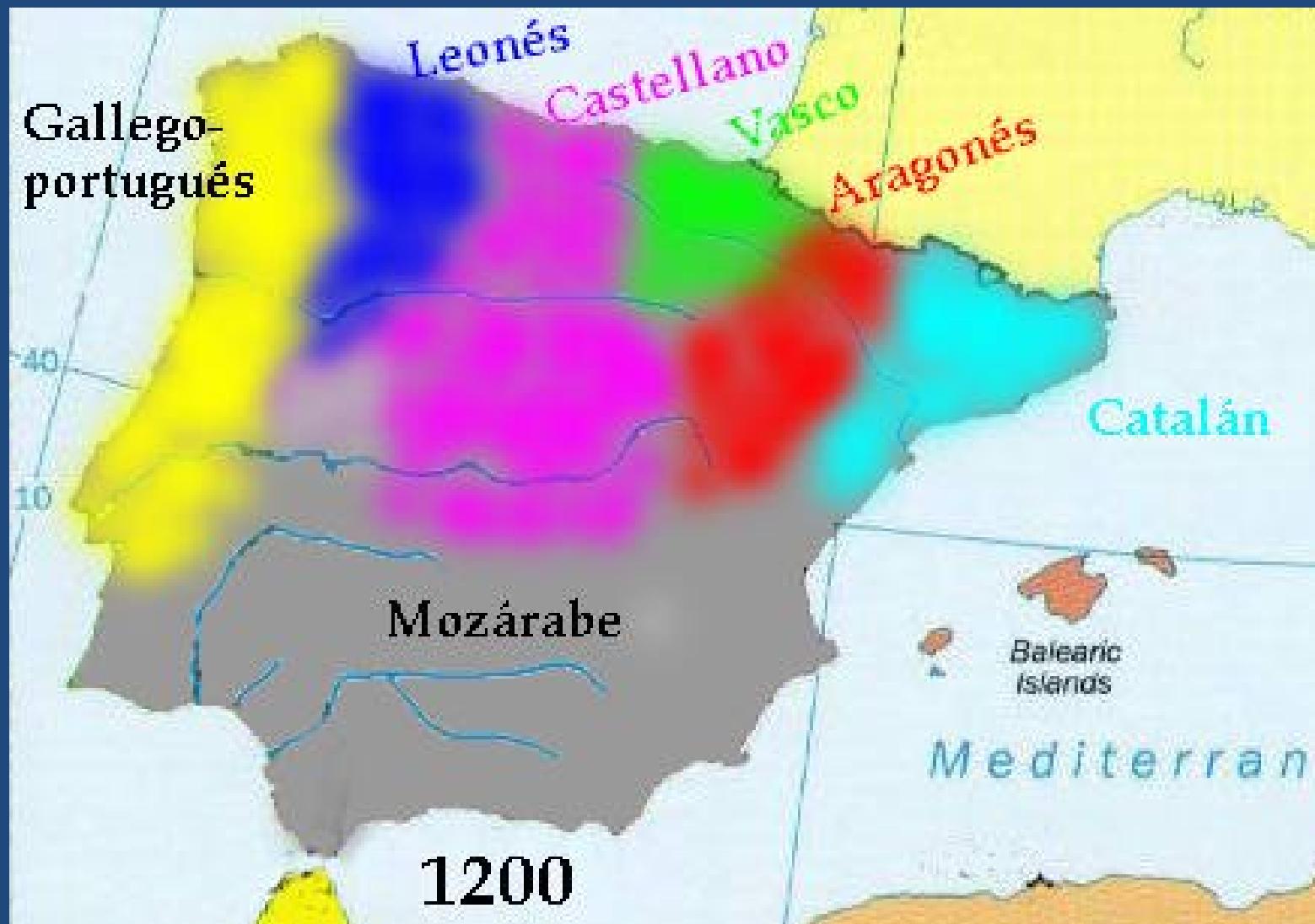
Y en cualquier caso, siempre hay que distinguir y aceptar los rasgos de época y los rasgos individuales de cada autor.

Géneros, subgéneros y formas expresivas

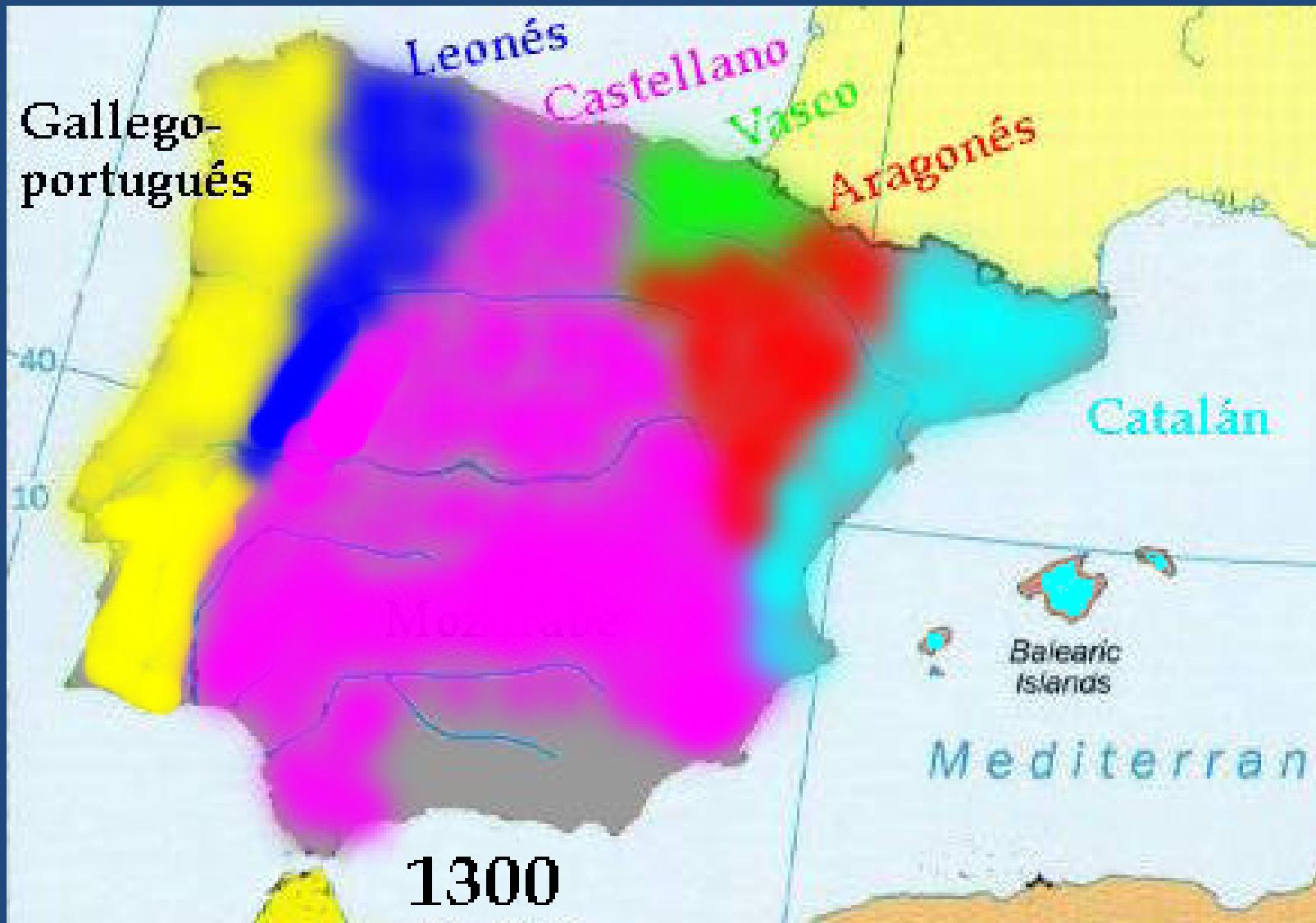
- **Géneros literarios**
  - 1) Épica o narrativa
  - 2) Lírica
  - 3) Dramática-Teatro
  - 4) Ensayo
- **Subgéneros literarios**
  - 1) Épica o narrativa (novela, cuento, fábula, microrrelato, etc.)
  - 2) Lírica (oda, elegía, epitalamio, villancico, etc.)
  - 3) Dramática-Teatro (tragedia, comedia, entremés, etc.)
  - 4) Ensayo
- **Formas expresivas**
  - 1) Prosa
  - 2) Verso
- Es decir, puede haber *narraciones en verso* (fábulas, romances, poemas épicos) y *poesía escrita en prosa* (poemas en prosa). También hay': cuento lírico, '*textos intermedios*: crónica periodística, etc.

España en la Edad Media

Año 1200

España 1300

Cultura Medieval en España

- En la mayor Europa, con la caída del Imperio Romano y la poca importancia que los pueblos bárbaros dieron a la cultura, la mayor parte del arte y la literatura va a darse en torno a la Iglesia y al sistema de valores cristianos.
- La actividad cultural se da en principio en los monasterios, que preservan la cultura romana. Con el crecimiento de las ciudades en el siglo XIII, la cultura pasa también a las ciudades y a aumentar el tipo de temas, sin abandonar los religiosos.

Literatura Medieval (ss. X-XV)

- Las lenguas romances: El latín culto sigue con el prestigio, pero el latín vulgar o hablado por el pueblo fue diferenciándose cada vez más. Esta diferenciación da lugar a lenguas nuevas y dialectos. La evolución de esos dialectos se da en función de la evolución de los reinos cristianos en la Reconquista. El mozárabe se perdió.
- En el siglo X aparecen las primeras manifestaciones escritas en lengua castellana, que son las *glosas* o explicaciones a textos latinos. A partir del XIII se escriben documentos en que sólo se utiliza la lengua hablada
- La literatura medieval suele dividirse en cuatro campos:
- 1) Poesía tradicional: de inspiración popular, transmitida de generación en generación, que no se conserva escrita hasta el s. XV. A este tipo de lirica pertenece el “mester de juglaría”, que era un género de poesía épica, anónima, popular recitada por juglares. Los poemas de este género se conocen como *cantares de gesta*. El más famoso es el *Cantar de Mío Cid*. De muchos cantares de gesta se derivaron luego *los romances*, que acabaron siendo un subgénero independiente, de temática muy variada y tan populares que se acabaron cultivando en todas las épocas de la literatura española. A la poesía popular pertenecen también las *jarchas*, que son los primeros textos literarios escritos en lengua romance (mozárabe), seguramente en el siglo XI.

- 2) La poesía culta se manifiesta en forma escrita, con una especial preocupación por las formas. Entre sus manifestaciones está el “*mester de clerecía*”, género lírico cultivado por clérigos y autores cultos, y que trata de temas religiosos y morales. Ej. *Los milagros de Nuestra Señora*, *Libro de Aleixandre*, *Libro de Buen Amor*.
- 3) La prosa. El más destacado es Alfonso X el Sabio (1221-1284), rey de Castilla y León, que escribe crónicas y libros de historia y leyes, y también literatura religiosa. Don Juan Manuel, sobrino de Alfonso X, es considerado como otro de los creadores de la narrativa española. Su obra más conocida es *El Conde Lucanor*.
- 4) El teatro. Con su origen en las celebraciones religiosas, en las que frecuentemente se representaban escenas del Evangelio. El *Auto de los Reyes Magos*, de comienzos del XIII es la más antigua que se conserva. También es famosa *La Celestina* (1499), historia de los amores de dos jóvenes, aunque por su extensión a veces es considerada como una novela.

- El romance
- Los primeros romances escritos aparecen en el siglo XV, pero se supone que ya existían desde el siglo XIII en la literatura oral o cantada.
- Su origen parece estar en los poemas épicos o cantares de gesta como el *Poema de Mio Cid*, que eran de versos compuestos de arte mayor, con rima asonante en todos los versos y métrica fluctuante: 13-14-15-16-14: AAAAAAAA...
- Al simplificarse esos poemas épicos, los versos se desdoblaron y se hicieron de arte menor, y cada mitad de verso (hemistiquio) se convirtió en un nuevo verso en el romance: 7/8 /a/a/a/a/a/a.
- Es el tipo de poema más cultivado en la historia de las literaturas hispánicas, y apenas ha habido periodo en que no se haya escrito.

Juglares

Beato de la Seo de Urgell

Jarchas

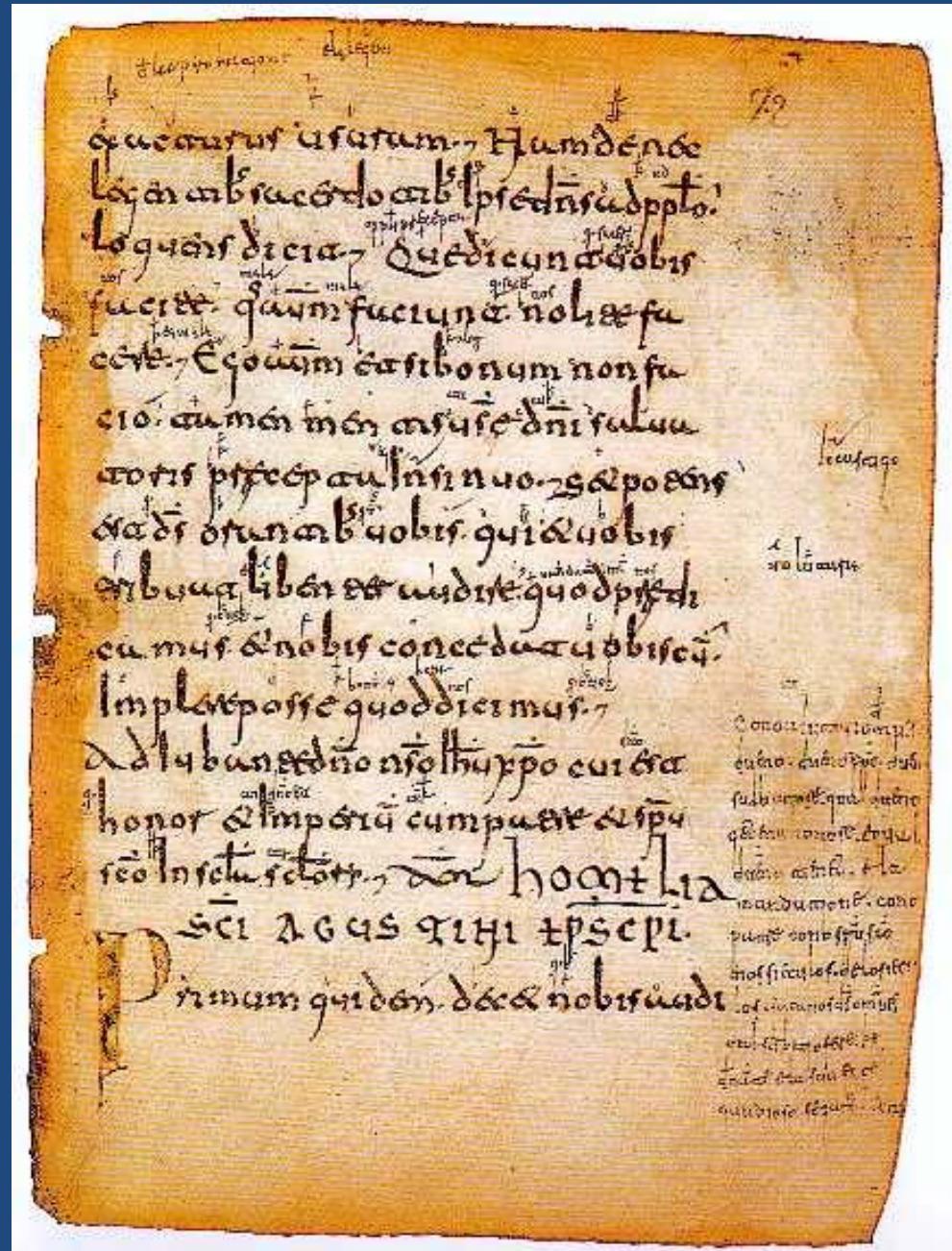
Texto original mozárabe

- ¡Tant' amáre, tant' amáre, habib, tant' amáre!
Enfermaron uelios gaios, e dolen tan male.
- Vayse meu corachón de mib.
Ya Rab, ¿si me tornarád?
¡Tan mal meu doler li-l-habib!
Enfermo yed, ¿cuánd sanarád?
- Garīdboš, ay yermanēllaš kóm kontenērhé mew mālē, sīn al-ḥabībnon bibrē'yo: ¿ad ob l'iréy demandāre?
bay-še mio qorason de mib
Yā rabbī ši še tornarad
ṭanmal mio doler al-habīb
Enfermo Ÿed quan šanarad
¿Qué faré mamma?
Mio al-habib eštad yana.

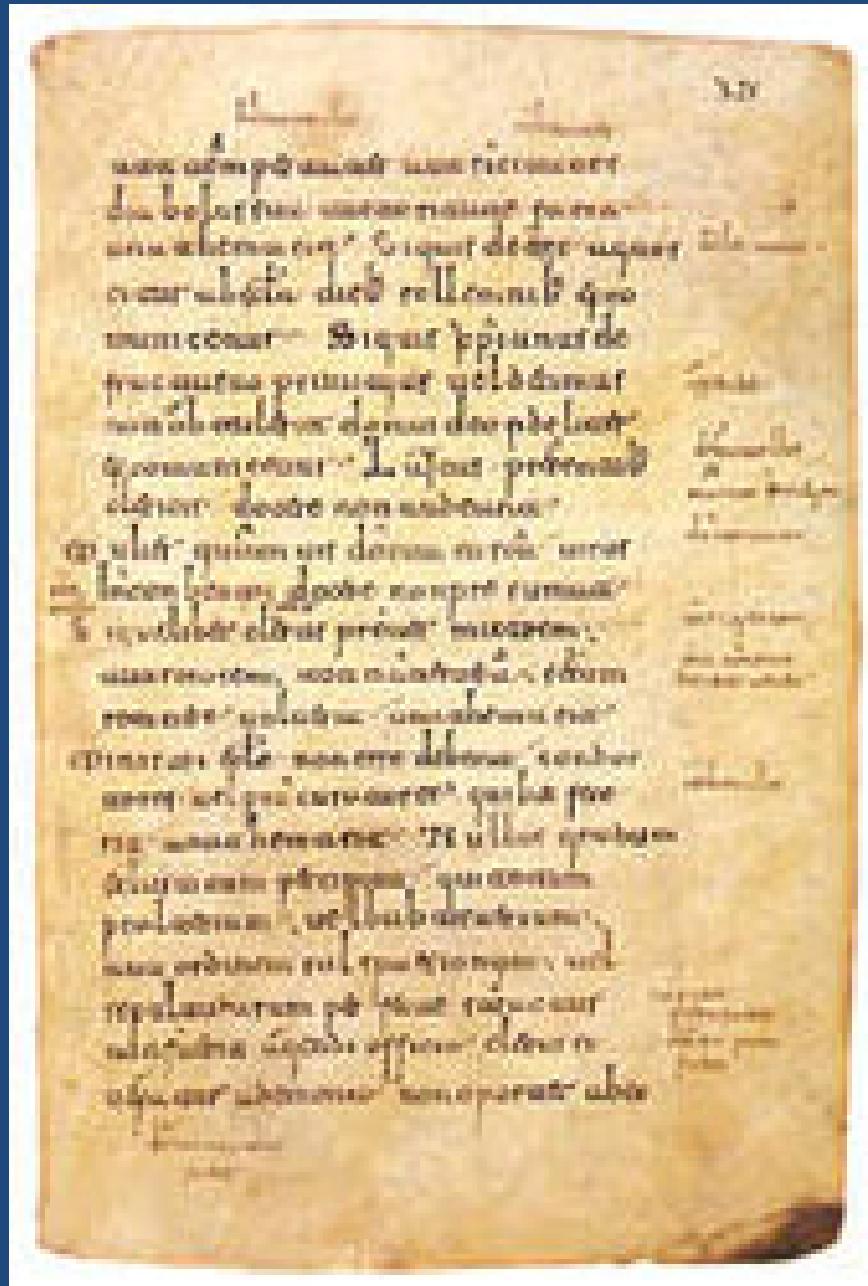
Traducción al castellano

- ¡Tanto amar, tanto amar, amigo, tanto amar!
Enfermaron unos ojos antes alegres y ahora duelen tanto.
- Mi corazón se va de mí.
Oh Dios, ¿acaso volverá a mí?
¡Tan fuerte mi dolor por el amado!
Enfermo está, ¿cuando sanará?
- Decidme, ay hermanitas, ¿cómo contener mi mal?
Sin el amado no viviré:
¿adónde iré a buscarlo?
Mi corazón se me va de mí.
Oh Dios, ¿acaso se me tornará?
¡Tan fuerte mi dolor por el amado!
Enfermo está, ¿cuando sanará?
¿Qué haré, madre?
Mi amado está a la puerta

Glosas de San Millán (Logroño)

Glosas de
Santo Domingo
de Silos
(Burgos)

En el que tanto tiempo se perdieron.
Y que en el que se perdieron tanto.
Que se pierde tan poco que se pierde.
Que se pierde tanto que se pierde.
Que se pierde tanto que se pierde.
Que se pierde tanto que se pierde.

• Compensation potential is as possible, as economic though as the property, relative to the cost.

REFERENCES AND NOTES

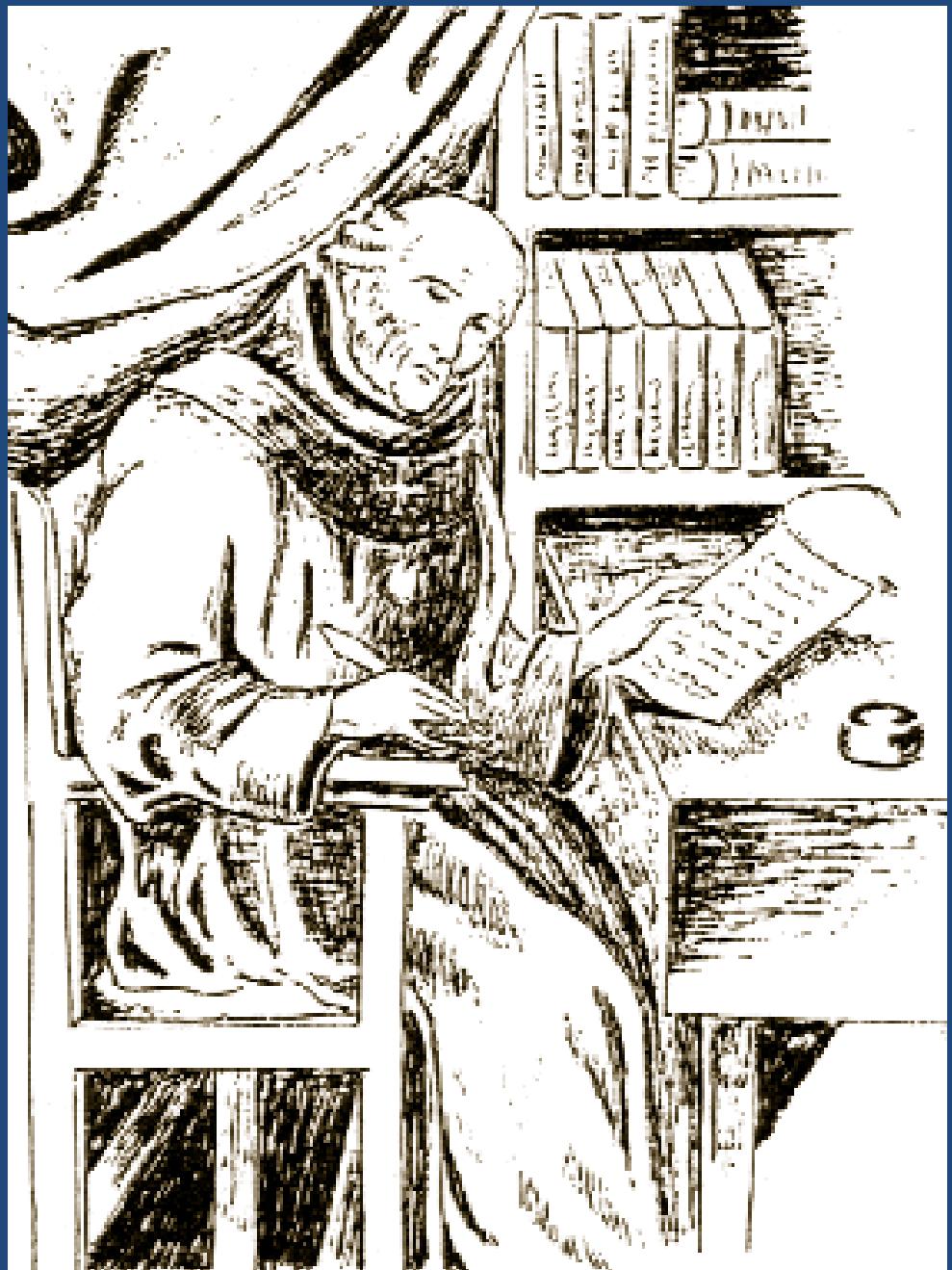
卷之三

‘Mío Cid’, Manuscrito de Per Abat (XII-XIII?)

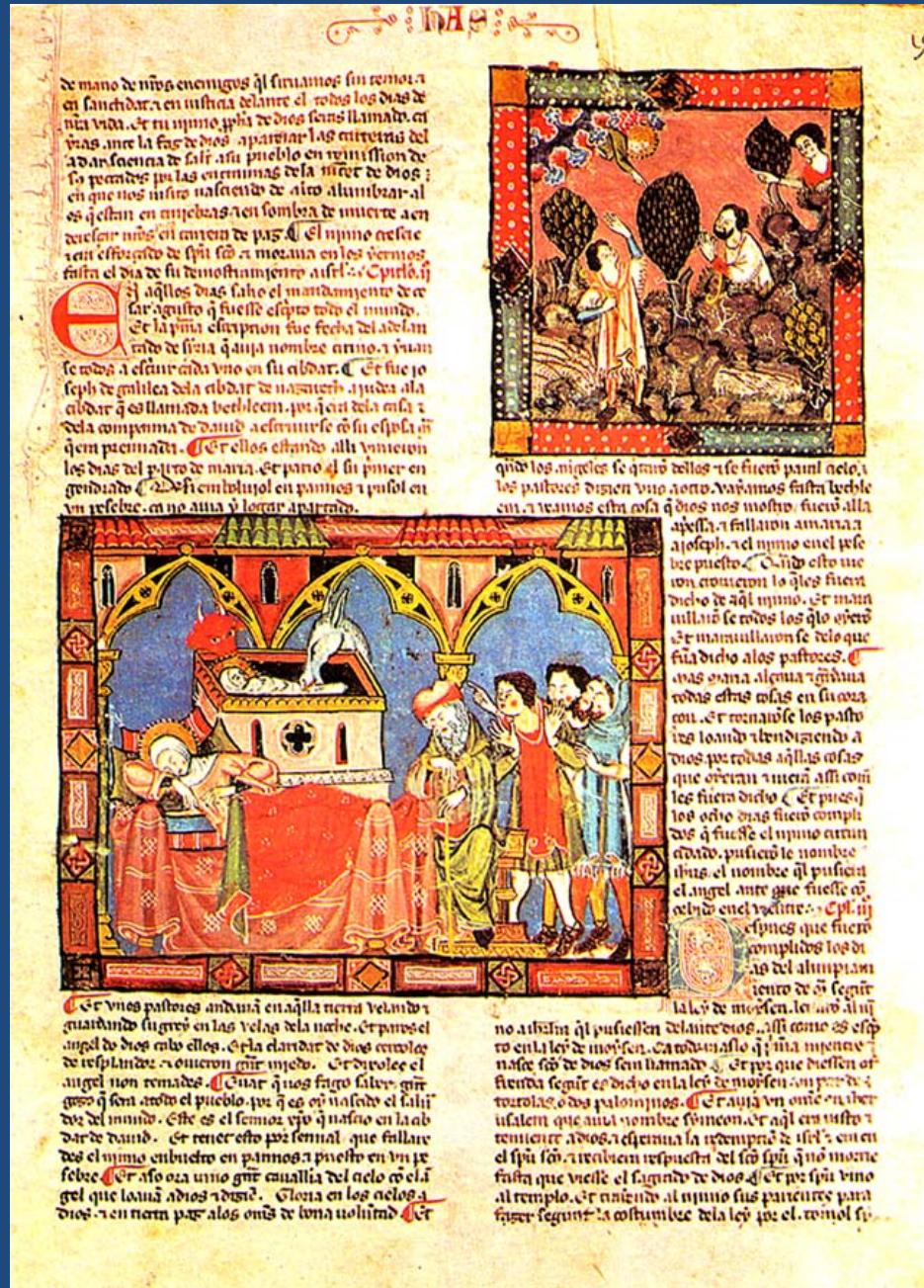
Gonzalo de Berceo
(1198?-1274?)

Alfonso X El Sabio
(1221-1284)

Libro ilustrado Alfonso X el Sabio

Don Juan Manuel
(1282-1348)

Ejemplar de
El Conde Lucanor

EL CONDE LUCANOR.
Compuesto por el excelentíssimo príncipe
don Juan Manuel, hijo del infante don Manuel,
y nieto del santo rey don Fernando.
Dirigido
Por Gonçalo de Argote y de Molina, al muy ilustre Señor
DON PEDRO MANUEL
Gentil hombre de la Camara de su Ma-
gistrad, y de su Consejo.

Impreso en Scuilla, en casa de Hernando
Díaz. Año de 1575.

CON PRIVILEGIO REAL

Fragmento de *El Libro de Buen Amor*, del Arcipreste de Hita (-- 1358?)

Portada de
La Celestina

El Renacimiento (S. XVI)

- El término lo inventaron los intelectuales italianos, porque pretendían superar la Edad Media a través de la *recuperación o renacimiento de los valores artísticos y literarios de la Antigüedad clásica* (Grecia y Roma).
- Esta idea está bien en términos generales, pero también tiene sus limitaciones (reivindicación de las lenguas vernáculas, vida urbana en ciertos momentos, etc.). Es tanto *una ruptura* como *continuidad* con la Edad Media.
- Socialmente lo que mejor le caracteriza es el paso de una sociedad *feudal o estamental* (Edad Media) a una sociedad *burguesa y capitalista* (Renacimiento). Igualmente aparecen las nuevas nacionalidades, se extiende *la economía de mercado y la vida urbana*.
- Otras notas son la *secularización* de la cultura y la cosmovisión general, un humanismo, el poder de *la razón*, el *sentido crítico personal* (frente al criterio de autoridad) y la exaltación de la curiosidad intelectual y científica, el aprecio por el saber y la cultura

- De ahí salen por ejemplo algunos logros científicos importantes así como descubrimientos y viajes que habían sido más difíciles en la cosmovisión de la Edad Media, o la imprenta (ca. 1450)
- Hay cambios religiosos y sociales, con figuras como Erasmo de Rotterdam, Lutero y Calvin. Eso lleva a la llamada *Reforma Protestante* y luego a la *Reforma Católica*, con sus manifestaciones políticas, culturales, artísticas y literarias.
- El *Humanismo* es el concepto o actitud general con que se denomina el aspecto intelectual y cultural del Renacimiento. Comienza en Italia, por el peso de la cultura de Roma, y luego se extiende a toda Europa.
- El Humanismo produjo una gran actividad cultural y de intercambio entre todos los países europeos; tanto en la literatura como en las artes la presencia italiana fue la más determinante.

Templo romano de Vic (España)
Siglo I

Palacio de Carlos V (España)
Siglo XVI

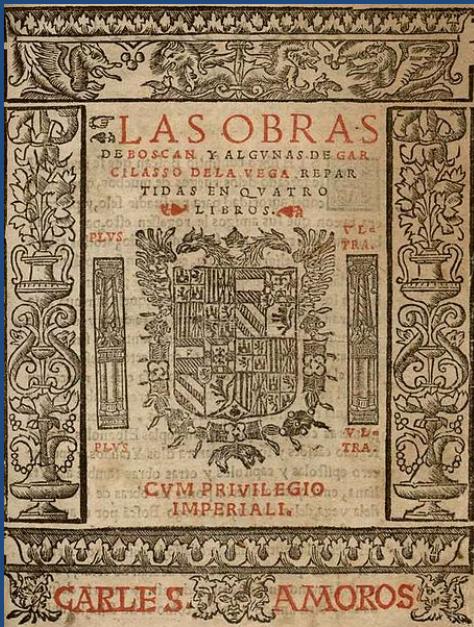
El Renacimiento Español

- En política lo más importante es la *unificación del territorio* bajo una sola corona, en 1492, a lo que se une la *llegada a América*, que pone a España ante una empresa imperial, que hará de ella la *primera potencia europea* en este siglo.
- Hay influjos y presencias del *erasmismo y el humanismo*, pero no tanto de los grupos religiosos protestantes (luteranos, calvinistas, etc.).
- Algunas figuras importantes del Humanismo español son Antonio de Nebrija (autor de la primera *Gramática castellana* -1492-) y Juan Luis Vives. Muy importantes son también las actividades de las *Universidades de Salamanca y de Alcalá de Henares*, entre otras cosas por sentar las bases del Derecho Internacional, con el dominico *Francisco de Vitoria*.
- En algunos aspectos el Renacimiento español es diferente al europeo: menor desarrollo de la burguesía y mayor presencia y poder de la nobleza y la monarquía; prejuicios de casta y raciales, reforma católica más intensa que en otros países.

- **Lengua y Literatura en el Renacimiento**
- Con la confirmación de España como potencia mundial se da también la *reivindicación e importancia de la lengua española*, que se convierte en la lengua de la política internacional.
- Como nota estilística general se tiende a un *estilo sencillo, claro y que huya de la afectación*, aunque al final del XVI se va evolucionando hacia la complicación del Barroco, con el estilo intermedio llamado *Manierismo*, cuyo principal representante es Fernando de Herrera y, en cierto sentido, Cervantes.
- También hay *renovación métrica y estilística*, sobre todo por influencia italiana, y en la que desempeñó un papel clave el escritor Garcilaso de la Vega (¿1501?-1536).
- Esa renovación formal se concreta por ejemplo en la entrada de metros y poemas de origen italiano, como el *heptasílabo* y el *endecasílabo*, *el soneto*, *los tercetos encadenados* o *la silva*.

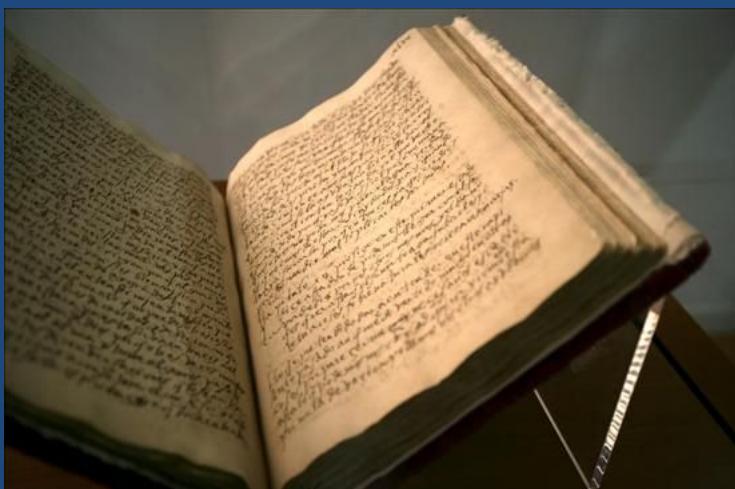
Garcilaso de la Vega

Obras de Garcilaso, 1a ed.

Santa Teresa de Jesús

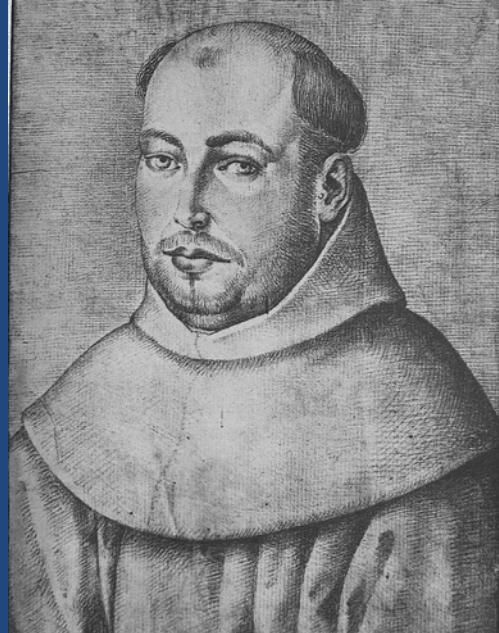
Manuscrito del *Libro de la Vida*, de santa Teresa

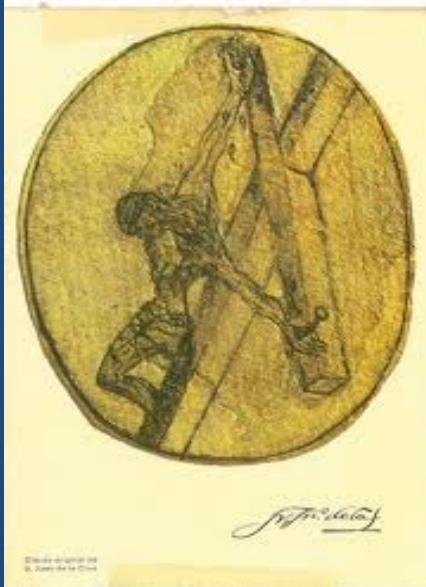
Fray Luis de León

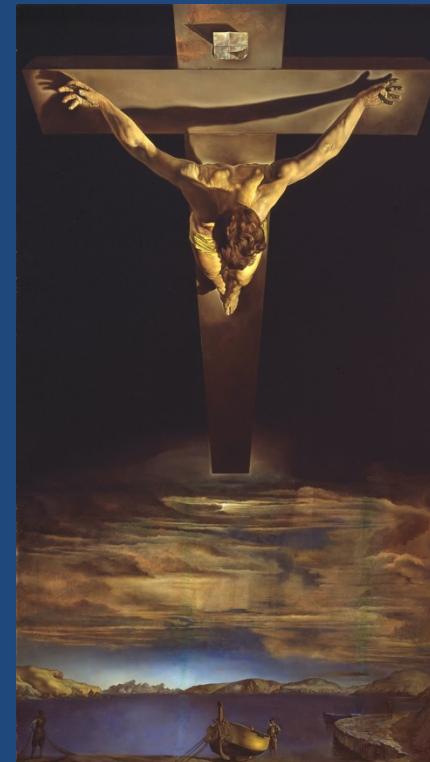
Aula de Fray
Luis de León,
en la
Universidad de
Salamanca

San Juan de la Cruz

Cristo de San Juan
de la Cruz

Cristo de Dalí

- Géneros, Autores, Obras...
- Novela
- La *novela de caballerías*, de origen medieval europeo, probablemente derivada de los cantares de gesta. Las más famosas son *Tirant lo Blanch*, de Johanot Martorell (1490), y *Amadís de Gaula*, editado por Garcí Rodríguez de Montalvo (1508)
- La *novela pastoril*, de origen italiano, que narra historias de amor entre pastores en ambientes campestres idealizados. La más conocida es *Los siete libros de Diana*, de Juan de Montemayor (¿1599?)
- *La novela morisca*, de origen español, que narran historias protagonizadas por cristianos y musulmanes durante la época de la Reconquista. La más famosa es la *Historia del Abencerraje y de la hermosa Jarifa* (1551), de autor desconocido
- *La novela picaresca*, también de origen español, con una obra maestra y de autor desconocido (*El Lazarillo de Tormes*, 1554), que va servir de referencia a todo un subgénero que va a extenderse por el resto de Europa y también en América.

- Teatro
- A nivel popular aparecen obras de contenido no religioso pero sólo a finales de siglo el teatro se convierte en un espectáculo realmente popular, sobre todo con la figura de Lope de Rueda (¿-1565). Él va a formar la primera compañía teatral española, y a anticipar muchos de los aspectos del gran teatro clásico español del siglo XVII.
- El resto del teatro es sobre todo cortesano y palaciego, y sus autores principales son Bartolomé de Torres Naharro (¿-1524), y Gil Vicente (¿1470-1539?).
- Poesía
- Garcilaso de la Vega (¿1498-1536?). Además de ser un buen poeta, es conocido también por haber sido el principal introductor de los metros y las estrofas italianas a la poesía española. De su obra, relativamente amplia y publicada en 1543 junto a la de su amigo y poeta Juan Boscán, quizás las más conseguidas o conocidas sean las églogas y algunos de sus sonetos, como el titulado “En tanto que de rosa y azucena”, que toca el tema del *carpe diem*

- Santa Teresa de Jesús (1515-1582). Escribe tanto prosa como poesía, y es considerada una de las primeras y más importantes escritoras europeas. Su temática es religiosa y tiene tanto libros en prosa como poemas sueltos.
- Las más importantes obras en prosa son *Libro de la vida*, *El castillo interior* o *Las moradas*, *Libro de las fundaciones*. En verso destacan poemas sueltos como “Muero porque no muero” o “Vuestra soy”. Se la considera la principal representante de la literatura religiosa ascética, aunque también escribió prosa y verso de orientación mística.
- Fray Luis de León (1528-1591). Escribe tanto prosa como poesía, y tanto obras religiosas como seculares. Fue profesor de la Universidad de Salamanca. Sus principales obras en prosa son *De los nombres de Cristo*, *La perfecta casada*, *El Libro de Job*. Sus poemas no son muchos en número pero están muy logrados y no han sufrido des prestigio con el paso del tiempo. Algunos títulos: “¡Qué descansada vida...”, “Cuando contemplo el cielo”, “El aire se serena”

- San Juan de la Cruz (1542-1591) Junto con santa Teresa es el principal representante de la literatura religiosa del Renacimiento español. Además los dos fueron figuras históricas importantes, por haber llevado a cabo la reforma de la orden religiosa de los carmelitas.
- En literatura es considerado uno de los principales –o a veces el principal– poeta místico de la literatura universal. Entre sus obras en prosa destacan *La subida al monte Carmelo* y el *Cántico espiritual*, que son explicaciones en prosa de algunos de sus principales poemas, como “La noche oscura”.
- Literatura ascética: expone el camino y las luchas del alma para llegar a la unión con Dios.
- Literatura mística: expone el proceso y estado de la unión del alma y Dios. Es el comienzo de la poesía simbolista, ya que narra estados que no pueden tener equivalencias humanas y necesitan recurrir a los símbolos y alegorías.

El Barroco (S. XVII)

- En Europa hay una crisis general, tanto demográfica (estancamiento poblacional), como social (aumento de la tensión entre la burguesía y la nobleza) y política (monarquías absolutas/monarquías parlamentarias).
- En España la crisis también se da, y además con una intensidad mayor. Desciende más la población, emigración a América, economía a la baja, con inflación y aumento de pobreza en general...
- Por el contrario , y no siempre es fácil de explicar, las artes plásticas y la literatura alcanzan quizá el momento más brillante de su historia. Por eso, a esta época se la llama el *Siglo de Oro*, aunque realmente esta expresión incluye también gran parte de la producción cultural del siglo XVI (desde 1550 hasta 1700).
- Se han dado varias explicaciones para el origen de la palabra *barroco* (perla irregular o impura, roca irregular, razonamiento falso), pero no se ha llegado a ninguna conclusión.
- El término lo empezaron a usar los neoclásicos (s. XVIII) para referirse de forma despectiva al arte y a la literatura alejados del clasicismo y caracterizada por ser 'deformes', 'retorcidos' o 'confusos'. Los estudios más recientes han reivindicado el valor positivo del barroco y han extendido su significado a toda la cultura del XVII.

Palacio de Santa Cruz (Valladolid)

Catedral de Santiago de Compostela

Templo romano de Vic (España)
Siglo I

Palacio de Carlos V (España)
Siglo XVI

Retablo de la Catedral
de Salamanca (Churriguera)

Fachada catedral Zacatecas
Churrigueresco mexicano

La Pietá (¿1498-1499?)
M. Angel

La Piedad
G. Fernández (1576-1636)

La Academia de Atenas, Rafael, (¿1509?)

Las Meninas, Velázquez, (1656)

Rafael, *Desposorios de la Virgen*, 1504

La Crucifixión, Rubens, ¿1618?

- La literatura y las artes van a reflejar ese clima de crisis en sus diferentes matices: inquietud, inestabilidad, amenaza, desengaño, etc.
- Los escritores y artistas reaccionan de modo diferente: protesta, angustia personal, búsqueda de consuelo, evasión, conformismo, etc.
- Una actitud de fondo que une a todos estos es la del *desengaño del idealismo o de las promesas del Renacimiento*. El Barroco es más bien un vitalismo frustrado y una desconfianza en la razón o en la vida en general.
- Algunos temas recurrentes en este sentido son la ausencia de valores en el mundo, la vida considerada como contradicción y lucha, la fugacidad y brevedad del tiempo, la vida como sueño o apariencia, la vida como acercamiento a la muerte

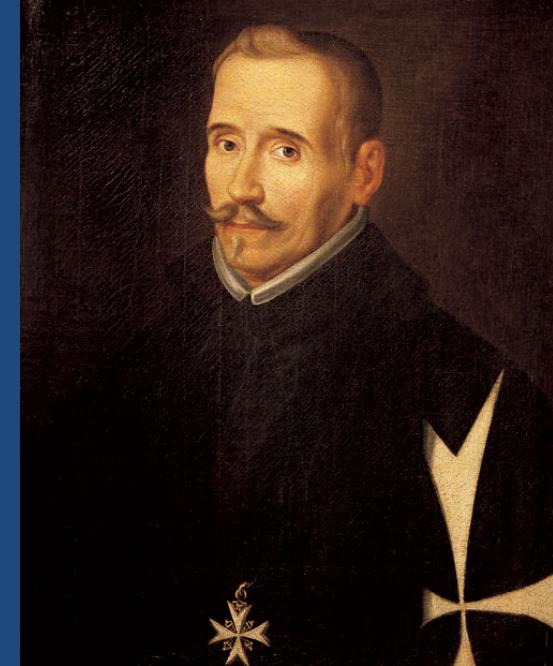
- En la estética, lo que vamos a encontrar es: alejamiento de las normas clásicas (proporción, claridad, etc.), prioridad hacia lo inestable, lo contradictorio, lo aparente y ornamental, el dramatismo y la intensidad frente a la mesura y el decoro.
- El lenguaje barroco va también en esa línea: se pierde la claridad y la serenidad del Renacimiento y se prefiere la complejidad y la explotación de l lenguaje en todas sus posibilidades y límites.
- De esta actitud hacia el lenguaje surgen dos tendencias principales:
- A) *El culteranismo*, que busca sobre todo la belleza formal, con un lenguaje suntuoso, unas metáforas muy innovadoras, y el empleo continuo de todas las figuras retóricas. También se llama *gongorismo* por ser Luis de Góngora su máximo representante.
- B) *El conceptismo*, o la sutileza en el pensar, que pretende concentrar el contenido en muy pocas palabras. Se busca sobre todo la densidad expresiva. El máximo representante es Francisco de Quevedo.
- En realidad estas dos variantes no siempre son fáciles de diferenciar o el mismo autor puede emplear ambas. Lo que tienen en común es esa huida del lenguaje renacentista. Es más apropiado entenderlas como tendencias complementarias que como actitudes opuestas.

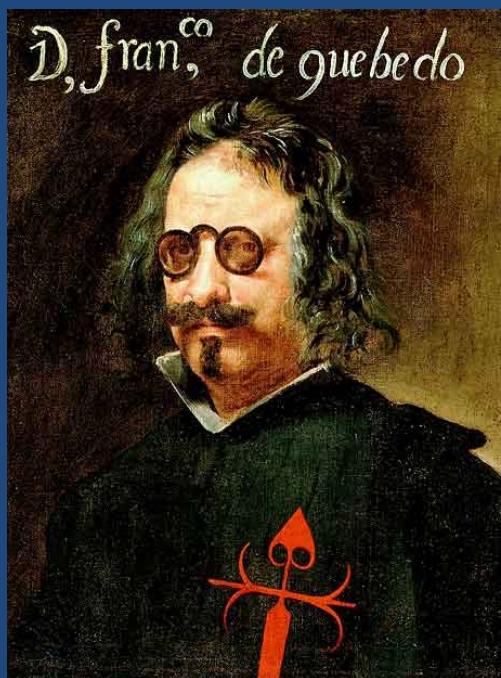
Miguel de Cervantes
(1547-1616)

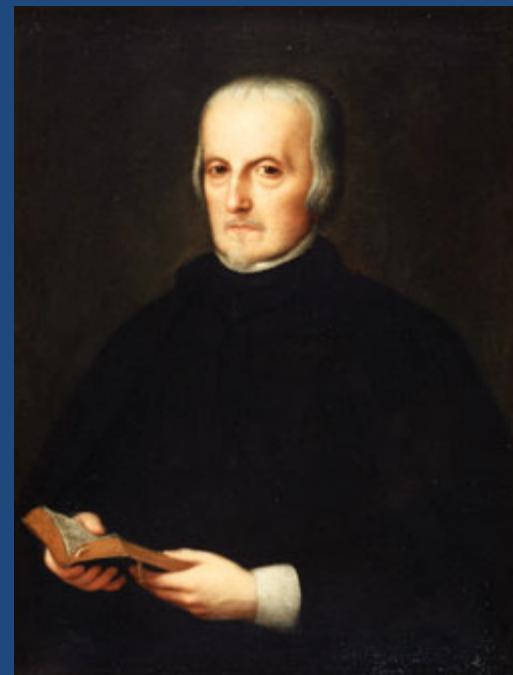
Luis de
Góngora
(1561-1627)

Lope de Vega
(1562-1635)

Francisco
de
Quevedo
(1580-
1645)

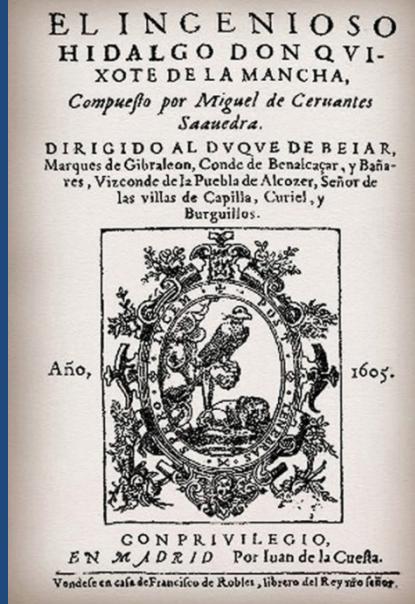

Pedro
Calderón de la
Barca (1600-
1681)

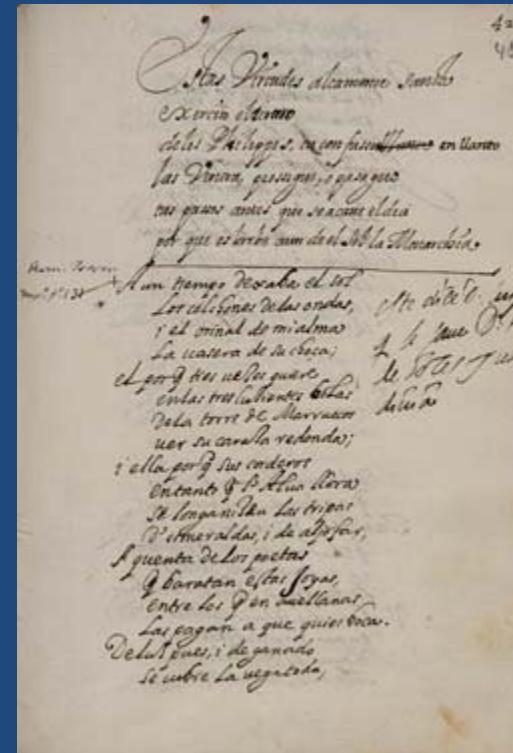
Géneros, obras, autores

- **Miguel de Cervantes** (1547-1616); suele ser incluido en el *manierismo*, pues en su literatura se perciben tanto las notas del Renacimiento como las del Barroco. Aunque escribió tanto poesía como teatro, es conocido sobre todo por su novela *Don Quijote* (1605 y 1615), que es considerada la primera novela moderna y a la vez, quizá, la mejor novela de todos los tiempos, por su riqueza lingüística, sus estrategias narrativas, su recurso a la metaliteratura, su trato de los personajes y sus interrelaciones con la vida social e histórica.
- Otras obras suyas son las *Novelas ejemplares*, *La Galatea* (novelas), sus *entremeses* y *Numancia* (teatro), además de poemas como *Viaje del Parnaso* y otros.
- **Luis de Góngora** (1561-1627) es el máximo representante del culteranismo, que también se acaba llamando gongorismo, que está representado en sus poemas mayores, como *Soledades* y *Polifemo* . También escribió poemas menores muy conseguidos, como romances, letrillas y sonetos, en los que muestra tanto su maestría formal como su capacidad satírica.
- **Lope de Vega** (1562-1635) es conocido sobre todo por su fecundidad como autor dramático , pues se piensa que escribió unas mil ochocientas comedias, además de unos tres mil sonetos. También es autor de unas ocho o nueve novelas.

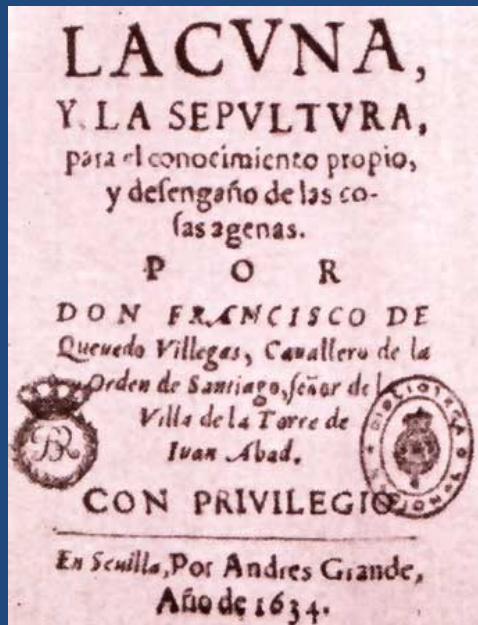
- Junto a Calderón de la Barca, Lope de Vega es el máximo representante y responsable de lo que se ha llamado el teatro clásico español, con el tipo de obras llamados *comedias*, escritas en verso, y que no siguen las normas de Aristóteles. Sus comedias y las de otros autores en general son una defensa del sistema establecido y no tienen una intención crítica evidente. Su finalidad es sobre todo de entretenimiento. Algunas de sus comedias más famosas son *El caballero de Olmedo*, *Fuenteovejuna* y *La dama boba*.
- **Francisco de Quevedo** (1580-1645) es un escritor de muchas facetas, a veces contradictorias, pues escribe desde ensayos y poemas políticos y filosóficos hasta narraciones y poemas burlescos, satíricos y procaces. Lo que siempre destaca en él es su dominio y habilidad con el lenguaje y su capacidad de condensación del pensamiento, así como su intensidad emocional. Escribe sobre todo ensayos y poemas, aunque también tiene una novela picaresca titulada *La vida del Buscón don Pablos*, que es una de las mejores del género y que se adelanta a algunas técnicas deformantes de la novela contemporánea.
- **Calderón de la Barca** (1600-1681) es el otro principal dramaturgo del siglo de Oro. Es menos prolífico que Lope de Vega pero más profundo y metódico y organizado en la construcción de sus obras teatrales. Aunque es autor de muchas comedias de capa y espada o de enredo, como Lope, Calderón es sobre todo conocido por sus dramas filosóficos, como *La vida es sueño*, y por sus autos sacramentales. Éstos son una mezcla de teatro religioso y filosófico escrito en tonos solemnes pero sin retoricismo vacío. Su auto sacramental más conocido es *El gran teatro del mundo*.

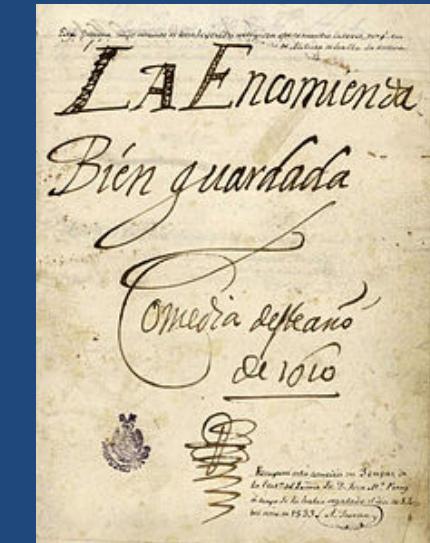
Primera edición
de *El Quijote*
(1605)

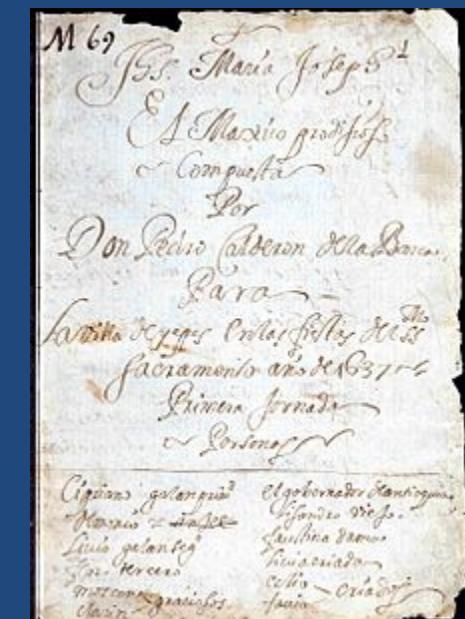
Manuscrito de
Góngora

Primera edición de *La cuna y la sepultura*, de Quevedo (1634)

Autógrafo de Lope
de Vega

Autógrafo de Calderón

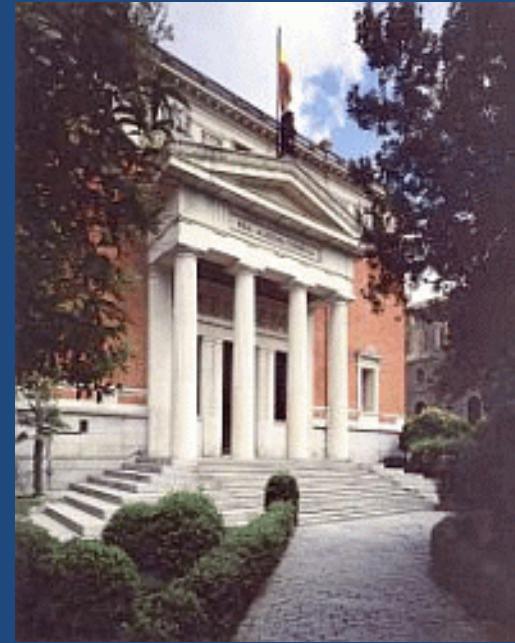
La Ilustración (s. XVIII)

- La cultura europea del siglo XVIII, también llamado *Siglo de las Luces* o *Ilustración (Enlightenment)* se caracteriza por los siguientes rasgos:
  - a) se da a la razón la prioridad absoluta sobre otras fuentes de conocimiento: revelación, fe, tradición autoridad de los antiguos. Por eso se llama también la época del *racionalismo* (que tiene sus limitaciones)
  - b) ordenación de la vida en función del *progreso*, para la felicidad terrenal de las personas
  - c) *secularización de las élites intelectuales* y separación de los poderes civiles de los religiosos (con matices y dependiendo de países y períodos)
  - d) difusión del *deísmo*; es decir la creencia de que hay un Dios con el que uno puede relacionarse directamente (esto también tiene sus limitaciones, pues ese Dios se convierte en un Dios que solo cabe dentro de la razón o se convierte en una trasposición del mismo sujeto)
- Aunque sus fuentes están en los pensadores del siglo XVII (Bacon, Descartes, Spinoza, Locke), se difundió por toda Europa en el siglo XVIII, sobre todo desde Francia y a partir de la publicación de la *Encyclopedie* de Diderot y D'Alembert, entre 1751 y 1782.

- A la difusión de la Ilustración contribuye fuertemente el desarrollo de la burguesía, con la extensión también de la economía y la cultura urbana y no rural o agraria.
- El *Estado o el Gobierno tiende a centralizarse*, y entra en tensión con instituciones intermedias (gremios, Iglesia), en quienes ven competidores. En algunos países se llega a la expulsión de algunas órdenes religiosas, como la de los jesuitas.
- Esos gobiernos centrales son variados, y van desde los más absolutistas al llamado *despotismo ilustrado*, en el que los reyes buscan realmente el progreso de la nación pero sin consultar con los niveles sociales inferiores.
- El estallido y la violencia de la *Revolución Francesa* (1789) va a poner en cuestión muchos de los valores en los que se había basado la Ilustración.
- En España los dos escritores-pensadores más son el fraile benedictino *Jerónimo Feijoo* (1676-1764) y *Gaspar Melchor de Jovellanos* (1744-1811).
- También en España, como en otros países, son fruto de la Ilustración la fundación de muchas sociedades culturales y científicas y el establecimiento de importantes instituciones gubernamentales dedicadas al fomento de la ciencia y la cultura. Algunos ejemplos son la *Biblioteca Nacional* (1712), la *Real Academia de la Lengua* (1713) y la *Real Academia de la Historia* (1735).

Biblioteca Nacional (Madrid, s. XVII)

Real Academia
de la Lengua
(Madrid, s.
XVIII)

Templo
romano
de Vic,
siglo I

Palacio de Santa Cruz, Valladolid, s. XVI.

Géneros, obras, escritores

- Siguiendo las ideas ilustradas, la literatura va a dar prioridad al género del ensayo, por ser el más racional y por no inventar historias o ficciones que no han ocurrido (novelas, cuentos) y por no dejar paso a la subjetividad y a las emociones (poesía)
- Cuando la épica, el teatro o la poesía se cultivan debe hacerse con fines didácticos y sin dejar paso a las emociones y a la subjetividad del autor. También han de seguir las reglas clásicas (griegos, romanos, Renacimiento)
- En cierta manera esto supone una limitación bastante fuerte de lo que es la naturaleza de la literatura, por eso a finales del XVIII van a empezarse a ver las primeras rupturas, con el surgimiento del *prerromanticismo*, con José Cadalso como figura principal (1741-1782). En otros países ocurre algo parecido, con el surgimiento de la *literatura gótica* en Inglaterra.
- Además de Feijoo y de Jovellanos, otros escritores ilustrados importantes son:
  - 1) **Félix María de Samaniego** (1745-1801), conocido sobre todo por sus *Fábulas en verso castellano para el uso del Real Seminario Bascongado* (1781), que recupera muchas de las fábulas clásicas de Fedro, y Esopo y cuyo contenido es sobre todo moral.
  - 2) **Tomás de Iriarte** (1750-1791), famoso por sus *Fábulas literarias* (1782) y autor de algunas comedias en las que critica la mala educación de la burguesía.
  - **Leandro Fernández de Moratín** (1760-1828), conocido sobre todo por sus obras teatrales, en las que recupera el seguimiento y respeto de las reglas clásicas de Aristóteles. Su comedia más famosa es *El sí de las niñas* (1801) escrita para defender el derecho de las jóvenes a elegir marido libremente.

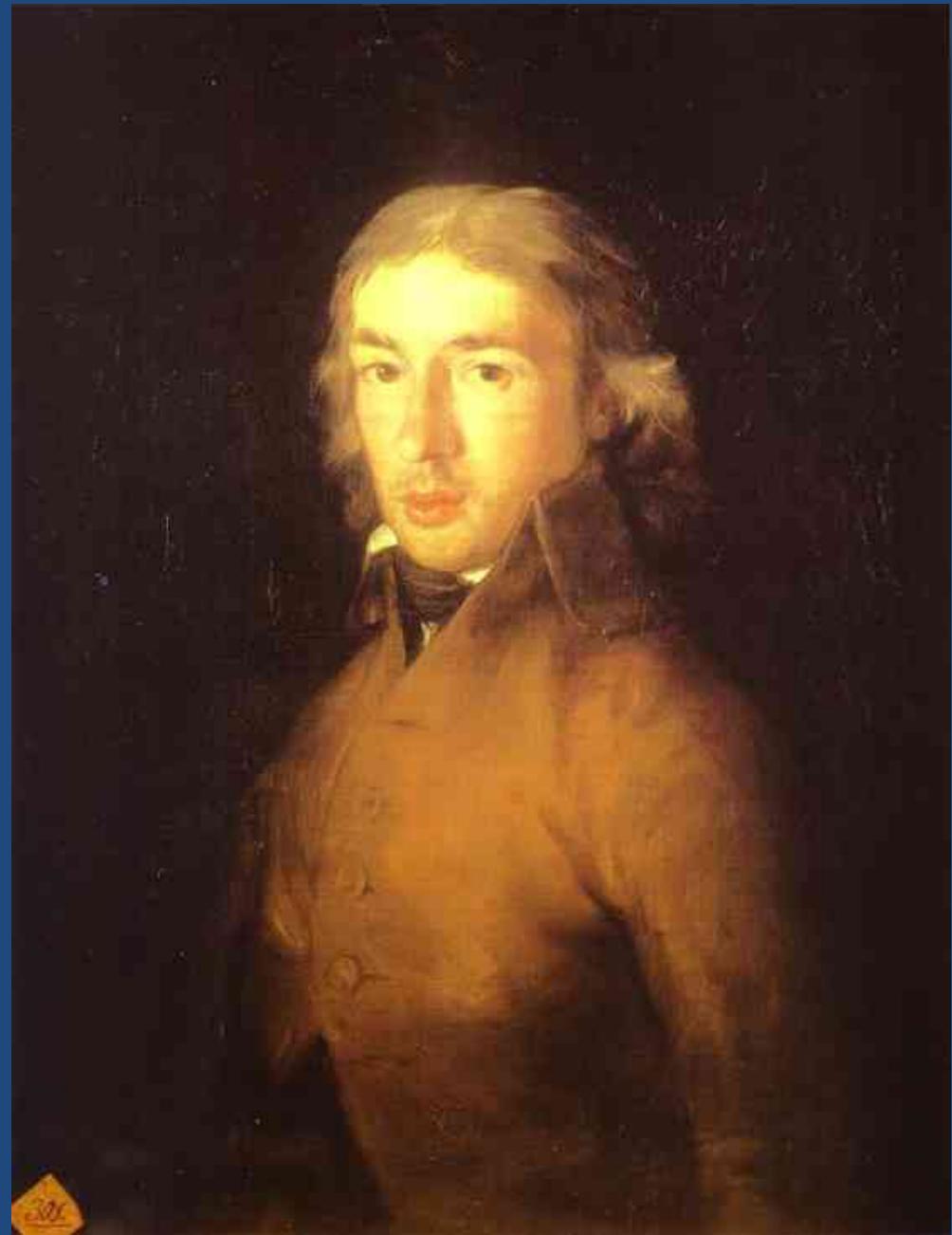
Benito Jerónimo Feijoo
1676-1764

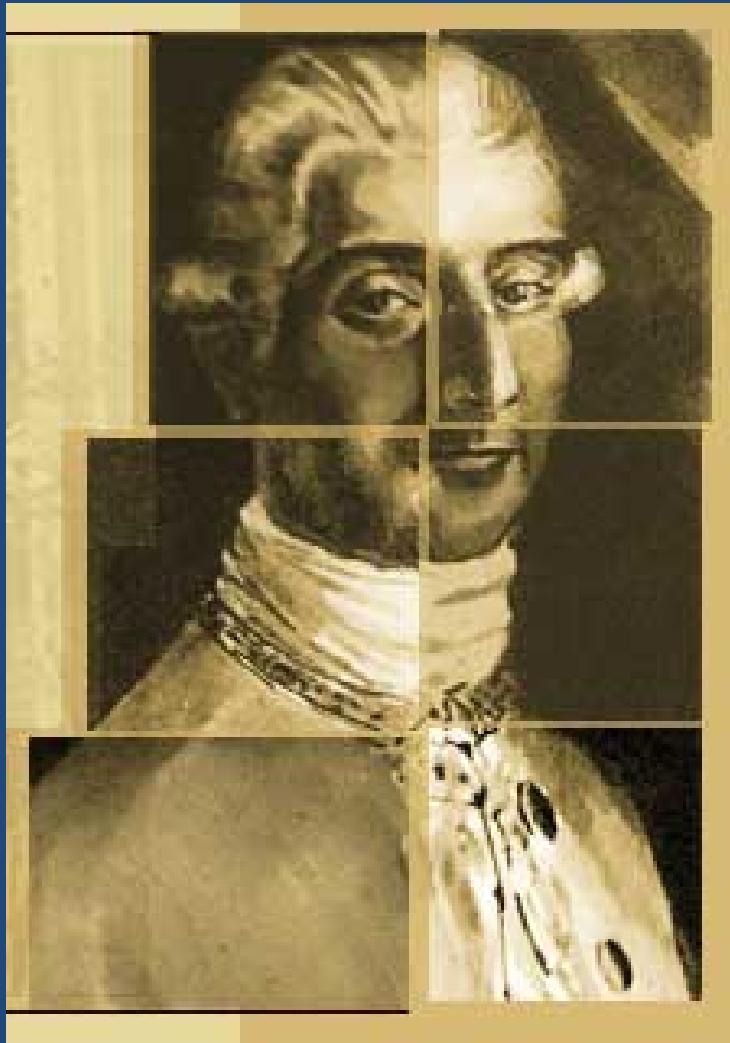

Gaspar Melchor de Jovellanos
1744-1811

Leandro Fernández de Moratín
(1760-1828)
Goya, 1799

Félix María de Samaniego (1741-1801)

Tomás de Iriarte
(1750-1791)

El Romanticismo (1800-1850)

- Todo el siglo XIX supone una etapa agitada y de rápidos cambios en la historia europea y también en la española.
- Aunque se había iniciado en a finales del XVIII en Inglaterra, la *Revolución Industrial* se extiende en mayor o menor grado al resto de los países. Junto con ello pasa a dominar también el sistema económico del *capitalismo industrial*.
- La antigua sociedad feudal o medieval queda ya sustituida prácticamente en todos los países por la *sociedad de clases o sociedad burguesa*. En ella las antiguas masas populares se convierten en el llamado *proletariado* (obreros), que con el paso del tiempo van a adquirir mayor protagonismo social.
- En política sigue habiendo tensión entre la tendencia liberal de la burguesía y los restos autoritarios de la monarquía de los siglos anteriores. La tendencia liberal acabará siendo la que pase a primer plano.
- El **pensamiento filosófico europeo** toma dos direcciones principales:
  - 1) el *Idealismo*, que es la corriente típicamente romántica, representada por pensadores como Hegel, Fitche, Scheling, etc. Entienden la vida como el resultado de la fuerza creadora del Espíritu (algo abstracto y general), y ponen el énfasis en el yo personal y subjetivo, que vive con unos deseos continuos de libertad y de unión con ese espíritu absoluto.
  - 2) el *Positivismo* de Comte y el materialismo de Feuerbach y Marx van en dirección opuesta a ese idealismo. Comte sólo reconoce como verdadero lo que sea verificable a través de la ciencia. Para Fuerbach y Marx, lo espiritual simplemente no tiene existencia real.

- El pensamiento político toma también dos direcciones
  - 1) *el liberalismo*, que prolonga muchas de las ideas de la Ilustración e insiste también en las libertades individuales (pensamiento, expresión, asociación), y en la soberanía popular. Hay un liberalismo moderado y uno más radical.
  - 2) *el socialismo*, que insiste en la justicia social y en la igualdad, como prioritarios frente a la libertad. Al comienzo tenemos el llamado socialismo utópico y más adelante el socialismo científico o marxista, que es el más conocido, y del que se deriva luego el comunismo
- En **el nivel estético y artístico** el Romanticismo es una protesta contra el materialismo y el resultado del sistema burgués, con excepción de la idea de la libertad, que es una de las ideas directrices del Romanticismo.
- Por lo mismo, el romántico es también un individuo vital, más que ideólogo o contemplativo, y más emocional, sentimental, etc. que racional. Así el Romanticismo supone la crisis del racionalismo ilustrado y la reivindicación de valores y mundos marginados por ellos (sueños, sentimientos, incertidumbres, pesimismos, euforias, depresiones, angustias, etc.)
- En lo estético, se rechazan las formas neoclásicas, y se busca mucho más la iniciativa personal, la subjetividad, la pasión, lo irracional, el misterio, y la libertad creadora absoluta, y los vínculos fuertes con la Naturaleza, en lugar de la sociedad.

- También les interesa el desarrollo y estudio de la Historia, como manifestación de la evolución del espíritu humano, y más en concreto su materialización en la vida de las clases populares y del folklore (Hermanos Grimm, Perrault, etc.)
- Esa reacción antiburguesa produce dos direcciones principales, que no son opuestas sino complementarias:
  - 1) *Romanticismo tradicionalista*, que reivindican los valores heroicos (Edad Media, honor, cristianismo magnánimo; ejs. Chateaubriand, Walter Scott)
  - 2) *Romanticismo liberal y revolucionario*, que exaltan una libertad individual radical, junto al progreso y los derechos humanos entendidos como los ilustrados (ejs. Víctor Hugo, Lord Byron)
- Ambas direcciones tienen sus ventajas y limitaciones: la primera por aferrarse al pasado o pensar que ese heroísmo no puede darse en el presente y la segunda por creer que el individualismo puede construir una sociedad.

J. L. David: 'El juramento de los Horacios' (1784)

T. G. Gericault: 'La balsa de la medusa' (1819)

La pradera de San Isidro
(Goya, 1788)

La Romería de San Isidro (Goya, 1820-1823)

El Romanticismo en España

- Aunque ya hay muestras anteriores, la fecha clave del romanticismo español es la de 1835, con el regreso de los liberales españoles exiliados en Europa a causa de la política represora del rey Fernando VIII .
- Esos exiliados, que habían conocido el romanticismo en otros países europeos, y la actitud más abierta del nuevo gobierno hace que desde 1835 hasta 1850 haya una gran actividad cultural de las dos líneas románticas.
- 1835 es también una fecha clave por el estreno de la pieza teatral *Don Álvaro o la fuerza del sino*, del duque de Rivas. El auge de este romanticismo más genuino llega hasta 1850, año a partir del cual desaparece o se convierte en un *romanticismo domesticado* y de consumo, con José de Zorrilla como principal representante.
- También en la segunda mitad del XIX tenemos el llamado *posromanticismo*, con Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro como principales representantes. En general es un romanticismo más íntimo y subjetivo y poéticamente más interesante.
- Los géneros preferidos son el teatro y la poesía. En la narrativa también hay novelas, pero destacan sobre todo relatos cortos como las leyendas y tradiciones. Son especialmente populares los largos poemas narrativos.

- En el aspecto formal, lo más notable es la ampliación de formas estróficas y combinaciones de versos, con especial predilección por la *heterometría*. Esto se explica fácilmente a causa de su ruptura con los modelos clásicos y por su aplicación del deseo de libertad a su literatura.
- En este sentido hay que notar que ese deseo de libertad y de prioridad de lo emocional les lleva a menudo a descuidos formales serios, como imprecisión léxica, desorden estructural, incoherencias argumentales, excesos efectistas, etc.
- La parte positiva es que ese anhelo de cambio formal acabó abriendo el camino al *movimiento modernista*, que supo combinar muy bien la libertad con el cuidado de todos los aspectos formales, sobre todo en poesía.

- **Obras y autores:**
- **El duque de Rivas** (Ángel de Saavedra, 1791- 1865), que es conocido sobre todo por *Don Álvaro o la fuerza del sino*, representada en 1835 y que provocó bastante polémica entre críticos y espectadores pero que sobre todo sirvió para cambiar la forma de hacer teatro en España, pues se dejaron de seguir las reglas clásicas.
- **José de Espronceda** (1808-1842), representa el romanticismo liberal más radical. Es autor de varios poemas largos y filosóficos o narrativos, como *El diablo mundo* o *El estudiante de Salamanca*, pero lo que más fama le ha dado son sus poemas llamadas canciones, como 'La canción del pirata'.
- **Mariano José de Larra** (1809-1837) es autor de algunos dramas pero sobre todo es conocido como autor de artículos de periódicos, que por su calidad llegan a convertirse en un nuevo género literario. Muchos de esos artículos se refieren a costumbres y modos de ser propios de España, por lo que se le incluye también dentro de la vertiente costumbrista del Romanticismo.
- Suelen ser artículos que contienen mucha ironía pero también una crítica de España, a veces demasiado negativa. Uno de los más conocidos es 'Vuelva usted mañana', en el que se comenta el mal funcionamiento de la burocracia española.

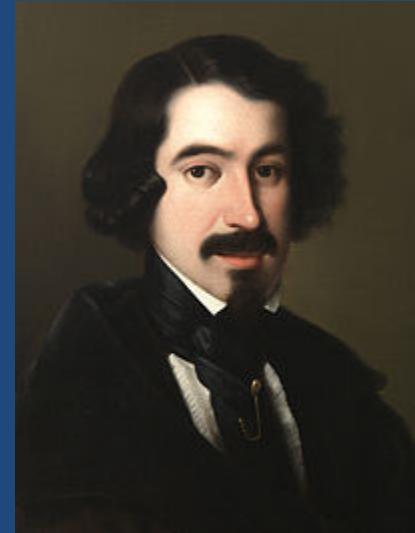
- **José Zorrilla** (1817-1893), es quizá el mejor representante del romanticismo domesticado y popularizado. Escribe una poesía con predominio de lo musical y lo retórico sobre la parte del contenido. Su obra más conocida y popularizada es *Don Juan Tenorio* (1844), donde toma el mito de Don Juan, que otros escritores suelen presentar como símbolo de la rebeldía romántica y lo redime a través del amor
- **Gustavo Adolfo Bécquer** (1836-1870), conocido sobre todo por sus poemas agrupados en *Rimas* (1871) pero autor también de importantes obras en prosa, tanto por su calidad estilística como por su contenido (*Leyendas, Cartas literarias a una mujer*).
- Sus rimas combinan la influencia popular con las del romanticismo intimista alemán, sobre todo a través de H. Heine. Por su sencillez y novedad se hicieron muy populares y se convirtieron en una verdadera moda literaria, tanto en España como en Hispanoamérica.
- **Rosalía de Castro** (1837-1885), es autora de alguna novela pero es conocida sobre todo por su poesía, de tonos también intimistas y melancólicos, muy personales. Contribuyó grandemente al desarrollo de la literatura escrita en lengua gallega. Su libro más importante es *En las orillas del Sar* (1884), que está escrito en castellano y tiene un tono más trágico y pesimista que los demás.

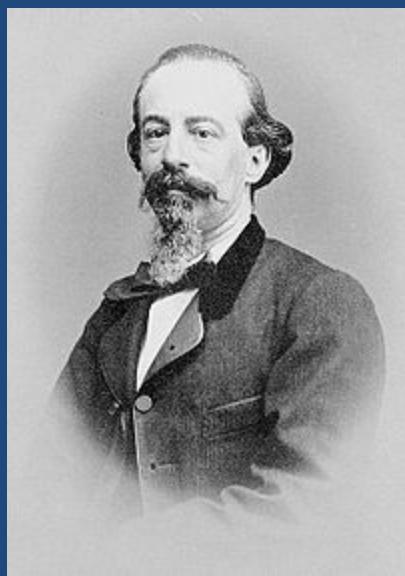
Duque de Rivas
(1791- 1865)

Mariano José de Larra
(1809-1837)

José de Espronceda
(1808-1842)

José Zorrilla
(1817-1893)

Gustavo Adolfo Bécquer
(1836-1870)

Rosalía de Castro
(1837-1885)

Realismo y Naturalismo (1850-1875*)

- La segunda mitad del XIX es una continuación y hasta un aceleramiento de la primera mitad. Se caracteriza por un rápido crecimiento demográfico, sobre todo en las ciudades, la expansión económica centrada en el avance de la industrialización, la intensificación del comercio y un notable progreso técnico.
- Todo ello se acompaña con una consolidación de la burguesía y el surgimiento de enfrentamientos entre esta clase y la clase obrera.
- En el nivel internacional, hay una expansión del colonialismo, a causa de la necesidad de materias primas y de mercado por parte de los países industrializados.
- En pensamiento y filosofía va a haber una reacción en contra del idealismo y del individualismo romántico. Como respuesta van a nacer el positivismo, la sociología y el marxismo, entre otras corrientes.
- Esto también tiene su repercusión en la literatura, que va a conceder prioridad a la novela y al teatro en la medida en que sirvan para retratar la realidad social. La poesía es un género que pasa a un plano muy secundario por considerarse demasiado subjetivo. Los temas preferidos serán los referidos a conflictos sociales o personales-sociales y la medida en que el protagonista es parte de un todo social.

- A causa de esto el escritor se ve a sí mismo como un observador de la vida, de modo análogo a un científico. Por ello también muchas obras de estos escritores deben entenderse como estudios sociales.
- Para escribir sus novelas, van a emplear información de las ciencias sociales o de las ciencias de la conducta, como la sociología o la psicología.
- Cuando esto se lleva al extremo surge el Naturalismo, que intensifica la parte materialista y determinista del Realismo.
- Igualmente, dado su interés por el tema social, con mucha frecuencia van a hacer de sus novelas su canal de protesta social o de concreción de sus ideas al respecto, dando lugar a lo que se ha llamado *novelas de tesis*.
- En lo propiamente literario, el Realismo no es una oposición completa al Romanticismo, sino más bien una derivación, pues lo que hace con la literatura anterior es sobre todo desarrollar algunos de sus componentes claves, como el color local o el costumbrista, y también depurar otros, como la preeminencia de la imaginación, la evocación de épocas pasadas o legendarias, etc.
- En general, esas novelas suelen ser de gran calidad técnica en lo referido a la organización del argumento, la representación de personajes y ambientes, la reproducción del lenguaje real, etc.
- La limitación suele venirles por su lado más humano, pues suelen dar una visión poco redimible de la vida humana y también olvidarse de personajes con ideales magnánimos o desinteresados.

Pinturas románticas

Pinturas realistas (Coubert, Millet)

El Realismo-Naturalismo en España

- La fecha de referencia suele ser la de 1868, que es el año de *La Gloriosa*, una revolución burguesa que acaba triunfando y poniendo en peligro la estabilidad de la monarquía. También es el año de la publicación de *La Fontana de Oro*, de Benito Pérez Galdós, que se considera la primera novela realista, aunque antes ya hubiera habido otras novelas alejadas de los modelos románticos, como *La Gaviota*, de Cecilia Böhl de Faber (1849) o *El clavo*, de Pedro Antonio de Alarcón (1853).
- También hay que aclarar que el realismo español no nace del vacío, pues ya había habido antecedentes importantes como *El Lazarillo*, *El Quijote* y toda la novela picaresca.
- Quizá a causa de las facilidades de la imprenta y el comercio, los realistas españoles realistas van a leer más a los autores extranjeros que en épocas pasadas, especialmente a los franceses, ingleses y rusos (Balzac, Zola, Dickens, Dostoevsky, etc.)
- Por otro lado, los realistas españoles no van a adaptar completamente el modelo francés, que era el dominante, pues van a reducir su carga negativa, su materialismo y su pesimismo.

- El realismo español tampoco es ideológicamente y estéticamente homogéneo, pues en él tenemos escritores 'conservadores', 'liberales', idealistas, y además ellos mismos evolucionan en sus novelas y hasta escriben relatos fantásticos, que eran muy populares.
- Autores, obras...
- **Juan Valera** (1824-1905), autor de varias novelas, cuentos y una extensa colección de obras de crítica literaria. Es el más idealista del grupo, pues aunque en sus novelas no incluye elementos fantásticos, también suele ocultar los aspectos más negativos o desagradables de la vida social. Su novela más conocida es *Pepita Jiménez*, escrita como una suma de cartas cruzadas entre el total de los personajes.
- **Benito Pérez Galdós** (1843-1920), es quizá el más prolífico de todo el grupo, un gran pintor de ambientes y con una gran capacidad para crear personajes creíbles y humanos. Escribió muchas novelas famosas, como *Nazarín* o *Fortunata y Jacinta*, y también una larga serie de novelas cortas tituladas *Episodios Nacionales*, que tuvieron mucho éxito y fueron replicadas en América.

- **Emilia Pardo Bazán**, (1851-1921) también muy prolífica y una de las primeras profesoras universitarias españolas. Fue la principal introductora y crítica del Naturalismo francés, con su ensayo *La cuestión palpitante* (1883). También fundó y escribió periódicos, etc. Sus novelas más conocidas y de tono naturalista son *Los pazos de Ulloa* (1886-87) y *La madre naturaleza* (1887). Es autora también de muchos cuentos, aunque quizá esta sea su faceta de menos calidad.
- **Leopoldo Alas ('Clarín')** (1852-1901), conocido sobre todo por sus cuentos ("Adiós Cordera") y su novela *La Regenta* (1884-1885), que quizá sea la mejor novela de todo este grupo. Además fue el crítico literario más importante de su época, aunque a veces sus pronósticos y valoraciones de otros autores no fueran muy acertados.

Juan Valera (1824-1905)

Emilia Pardo Bazán, (1851-1921)

Benito Pérez Galdós (1843-1920)

Leopoldo Alas
(‘Clarín’) (1852-1901),

Literatura española: siglos XX y XXI

Se puede dividir en cuatro períodos principales:

1) Finales del siglo XIX y comienzos del XX (hasta 1915 aproximadamente): es principalmente el periodo de la literatura **modernista o de la llamada Generación del 98**, que son términos equivalentes. Se caracterizan por hacer una crítica fuerte de los valores burgueses y positivistas del siglo XIX y fomentar y reivindicar la renovación del lenguaje literario, que quieren ver más poético y cuidado, más distante del lenguaje familiar y del científico.

Escritores: José Martínez Ruiz (Azorín), Ramón del Valle Inclán, Pío Baroja, Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez.

2) Desde 1915 hasta la Guerra Civil (1936): con dos momentos principales: a) **el Novecentismo**, que es un movimiento principalmente de pensadores y filósofos (ej. José Ortega y Gasset) y también algunos escritores creativos (Gabriel Miró). b) **Las vanguardias y la Generación o grupo de 1927**, donde destaca la renovación del lenguaje literario y la altísima calidad de la poesía escrita en estas fechas. Según se acerca la Guerra Civil, esta literatura se va cargando de más contenido social y político.

Nombres: Ramón Gómez de la Serna, Federico García Lorca, Gerardo Diego, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Vicente Aleixandre, etc.

3) Desde el final de la Guerra Civil hasta la muerte de Franco (1939-1975) . Hay varios momentos o grupos: a) **Literatura de posguerra**: 1) escritores arraigados y/o partidarios del régimen de Franco (Luis Rosales, Leopoldo Panero) 2) escritores que viven en España, pero están desarraigados y son críticos con el régimen (Carmen Laforet, Camilo José Cela) 3) escritores exiliados (Max Aub, Ramón J. Sánchez), muy críticos con la sociedad y la política franquista.

b) Literatura del realismo social, (aprox. 1950-1965) crítica con el régimen de Franco e ideológicamente marxista en su mayoría. El tema dominante y casi único es la sociedad española del momento. Nombres: Gabriel Celaya, Alfonso Sastre, Blas de Otero, Ignacio Aldecoa.

c) Superación de la literatura social y de denuncia y cultiva de una literatura más personal, sobre todo en poesía, y de técnicas narrativas innovadoras, influidos por novelistas extranjeros y la literatura latinoamericana del *boom*. De todas formas, no se olvida la crítica social y política: Nombres: José Hierro, Jaime Gil de Biedma, Claudio Rodríguez, Juan Benet, Miguel Delibes, etc.

4) Literatura de la España democrática, desde la muerte de Franco (1975) hasta el presente, con las siguientes características principales: **a)** explosión literaria y editorial. La cantidad no siempre es sinónimo de calidad, aunque ésta sí existe.

- b)** En un primer momento se da una tendencia a olvidar la literatura experimental, y una abundancia de literatura histórica y política, como forma de redefinir la nueva identidad del país y asimilar el pasado franquista.
- c)** En un segundo momento –el actual– la literatura se hace más personal y su marco espiritual e ideológico es sobre todo la llamada posmodernidad.
- d)** presencia abundante de la mujer en el mundo literario, como escritora y como editora (Ana María Matute, Esther Tusquets, etc.) **e)** reactivación de las literaturas regionales. **f)** Abundancia del tema de la ubicación de España en la dinámica mundial y el globalismo **g)** renacimiento del género del cuento.

Nombres: Javier Marías, Álvaro Pombo, Antonio Muñoz Molina, Luis Landero, Bernardo Atxaga, Carmen Martín Gaite, Eduardo Mendoza, José María Merino,etc.